

PREMIO ARTE JOVEN COLSANITAS Y EMBAJADA DE ESPAÑA 2020

La versión número 13 del Premio de Arte joven reúne a una generación de artistas que nació después de 1985 y que ha buscado comprender a través de su propia historia, desde sus afectos y desde su entorno más cercano, su contexto histórico y particular. Los planteamientos poéticos giran alrededor de sus cuerpos, se preguntan por la construcción de género por fuera de las identidades hegemónicas, sobre las afectaciones que modelos extractivistas y capitalistas han dejado en el territorio y han transformado el paisaje y se cuestionan también sobre un futuro que muchas veces representan de manera distópica. Es paradójico, pero en estas artistas, a pesar de que la mirada vuelve constantemente hacia sí mismas, sus obras siempre tendrán como punto de partida la interrelación con los otros. Es una subjetividad construida en comunidad y que es atravesada por las dinámicas sociales y emocionales que surgen por el uso de nuevas tecnologías y también por la pregunta de quién más habita el mundo y cómo lo está haciendo.

Es justamente en estas propuestas en donde vemos cómo los cuestionamientos que se hacen en vez de agostarse en un solo medio se expanden. Los acercamientos plásticos y visuales son cada más complejos. Son artistas que trabajan de manera interdisciplinar, muchas de ellas necesitan acercarse al cine para construir sus obras, otros hacen investigaciones de más largo aliento donde la historia o las ciencias juegan una parte fundamental; hay también un deseo y una necesidad por realizar obras en el espacio público y el performance aparece ya no como una acción inmediata sino como el registro de un tiempo donde es necesario el video, la fotografía o/y el dibujo.

1. Felipe Lozano

La soledad en tiempo de Netflix (2019)

La Soledad en tiempos de Netflix es una obra que cuestiona el impacto del desarrollo tecnológico en las relaciones afectivas. Esta serie de videos y performances toma el lenguaje de plataformas contemporáneas para demostrar cómo los vínculos se han transformado en un objeto de consumo. Tal y como afirma Felipe las emociones ahora están empaquetadas y listas para la venta.

2. Luz Adriana Vera

Afonía (2014)

Dice Luz Adriana que *Afonía* nace bajo la preocupación de entender el cuerpo de la mujer alejado de la normativa social y que, por ello, este performance se asume en un espacio estrecho e íntimo, el único lugar donde puede actuar y tiene una presencia. Es justamente en esa imagen paradójica de un cuerpo que en vez de liberarse se clausura a sí mismo, donde se revela las condiciones represivas y violentas que se han ejercido históricamente sobre estos. La obra se inserta en una tradición performática en Colombia que trae a la memoria algunos de los trabajos de la artista María Teresa Hincapié.

3. Lina Mazzenet
Río Atrato en Mercurio (2020)

Esta obra es producto de una investigación de Lina sobre el Río Atrato. La artista esculpe la silueta del río utilizando un tubo de vidrio y dibuja su cauce con mercurio líquido en su interior. En una sola imagen Lina atrapa el problema político y ecológico de la minería en Colombia. El resultado final también se acerca a una tradición de obras más conceptuales en Latinoamérica.

4. Santiago Díaz Escamilla
Clarão. That from Which Things Become Manifest Clarão. That from Which Things Become Manifest (2018)

Santiago produce esta pieza después de una residencia en el Amazonas. Un lugar en el que la luz casi no entra por la densidad misma de la selva, es decir, es una luz que siempre ha permanecido en la sombra. Dice Santiago que en los últimos dos años ha desarrollado un interés por comprender esos acontecimientos que casi siempre son imperceptibles, pero que encuentran la manera concreta de aparecerse o manifestarse; por ello él ha asumido su trabajo como una tarea constante de observación y de experimentación.

5. Ana María Chamucero
Churruscos (2019)

La obra de Ana María surge con el encuentro de unos amarres de crin de caballo en una plaza de mercado. A ella que le ha interesado los materiales orgánicos y difíciles de manipular empieza a trabajar con este y se da cuenta que las cerdas jamás pierden la forma ni su memoria. El resultado final de la escultura es el volumen natural que se deriva de ellas y que, a pesar de la imposibilidad de moldearlo a su antojo, se puede transformar en otro objeto.

6. Francisca Jiménez
ESTA NO ES UNA HISTORIA SOBRE CHINA (2020)

Esta no es una historia sobre China es un documental de ficción que se ubica en esa frontera entre las artes visuales y el cine. A partir de un archivo fotográfico de guerra Francisca arma un relato de ficción que explica un evento histórico. Es bastante interesante cómo la obra incursiona en el medio cinematográfico, pero experimenta con distintas formas de montaje propias del arte contemporáneo.

7. Gloria Sebastián Fierro
Cuando entras y sales (2019)

Cuando entras y sales es una pintura cuyo tema central es una figura en desplazamiento. En ella el artista logra mostrar un intervalo de tiempo y espacio donde sucede un encuentro. Dice Gloria Sebastián que su deseo es ofrecer una posible reconciliación entre opuestos. La imagen de una acción detenida en la pintura hace parte de un interés del artista por pensar el fin de la narración. Un relato que no inicie y no finalice, simplemente uno que transcurra en el tiempo.

8. Luis Fernanda Valderrama
SALVAJE (2020)

Salvaje es una instalación escultórica que incorpora materiales típicos de la región y algunos más industriales para sobre los discursos que han configurado históricamente a los llanos orientales. Por ejemplo, las primeras percepciones de las misiones católicas que la veían como un territorio salvaje y como periferia de la civilización. Luisa en esta instalación logra poner en evidencia los sesgos y los imaginarios que se tienen sobre un territorio y que aún hoy son legitimados por la historia.

9. Carlos Adrián Montenegro
La altura de las rodillas (2020)

La altura de las rodillas parte de un trabajo de observación y de reflexión sobre lo popular y sobre las dinámicas informales de la economía. La instalación se compone de 123 piezas elaboradas a partir de uniones, ensambles, amarres, quemaduras y aleaciones sobre distintos objetos desechables, materiales típicos de las comidas rápidas o callejeras como lo son los palitos de helado o de pinchos. El encanto de esta pieza es que transita formalmente de la escultura a la pinturas y al dibujo para finalizar en una instalación.

10. Juanita Espinosa
Llamado de origen (2019)

Llamado de origen es una serie de tres piezas de cerámica que representan tres hallazgos sonoros. La obra finaliza con dos video-performance que trabajan la idea del no-vacío desde el sonido. El primero en una cueva con una acción que llega a entablar un diálogo con la bestia sonora, en el otro vídeo, a modo de anti-concierto, se activan las cerámicas y se invita al espectador a cuestionar el vacío desde la materia ruidosa.

11. Juan Camilo Arévalo
Barbarroja (2020)

Este registro fotográfico y de dibujo es producto de una acción performática de un artista que cuestiona y se pregunta por el género y por la manera cómo se construye por fuera de las identidades hegemónicas. En *Barbarroja* Juan Camilo extrae el vello facial de su rostro usando unas pinzas depilatorias. En el proceso se observa cómo la cara se va enrojando y dejan un rastro rojo de sangre e irritación por la masculinidad extraída y no deseada. Esta obra trae a la memoria una serie de trabajos de la artista cubana Ana Mendieta donde altera su propia imagen plantándose pelos en su rostro, trabajos que la misma Mendieta realizó después de ver la *Monalisa barbuda* de Duchamp.

12. Laura Ceballos
Ser marea (2020)

Laura nos cuenta que *Ser Marea* es un híbrido entre el movimiento del mar y la ciudad. También es producto de una investigación de mucho más aliento y de un interés de ella por la escultura con materiales que son considerados desecho. Esta obra esta hecha con escombros de las calles de Bogotá y con vidrios recogidos en el mar. Finalmente le es inherente a la pieza la pregunta

política y ecológica sobre la manera como ocupamos y afectamos los lugares donde vivimos y transitamos.

13. Cristina Umaña
Techo (2019)

Techo es una instalación que imita el paisaje circundante lleno de cultivos y montañas infinitas de Guayllabamba, Ecuador. Un lugar en el que según Cristina parece que grandes tapetes se extendieran sobre las montañas. Esta es un obra cuya puesta en escena es también un acto público. Al cubrir el techo con telas se transformó el espacio y el entorno. La obra que hoy termina de extenderse en el jardín recae como si fuera una pintura portátil, un cuerpo y un techo móvil.

14. Margaret Mariño
Remedo de remedios (2017-2020)

Este proyecto recolecta miles de membranas extraídas de los gajos de la mandarina. Tras varios años de recolección, secado y uno que otro proceso químico para su conservación, Margaret une estas venitas o membranas con el mayor cuidado hasta formar una red que hasta el día de hoy sigue creciendo. Esta obra nos habla sobre el tiempo y la memoria, finalmente se concibe como una tela, un textil y un encaje que trae de regreso todo el sistema matriarcal de la familia de la artista. Nos dice ella que es también un proceso de curación donde la opción final es urdir, trenzar, entrelazar, entretejer cada una de estas venas, cada una de estas heridas, hasta formar una red que a pesar de su rastro frágil se convierte en un material estructuralmente fuerte.

15. Vanessa Nieto
Topografías de lo obsoleto (2020)

Topografías de lo obsoleto es una obra con varias capas. Vanessa utiliza como soporte un papel hecho mano de fibra de algodón que proviene de colchones abandonados y que la artista convierten en pulpa, en hoja de papel, para luego ser impreso en litografía sobre mármol, rellenos cosidos y manchado con óxido del mismo objeto. Todo este proceso plástico trae a la memoria dos imágenes importantes para ella: la de su abuela que era colchonera y que se dedicó toda su vida a su construcción y transporte; y una segunda donde los colchones son abandonados en las calles dejando impreso las huellas de los cuerpos que alguna vez los utilizaron.

16. Sebastián Munera
Narcolepsis (2020)

Narcolepsis es una ficción documental sobre las causas de muerte de Lucrecia, una joven jirafa de la sabana africana que terminó en Colombia en uno de los intentos por hacer un parque temático en las haciendas de narcotraficantes en los años 80. Es una obra que transita entre el cine y el arte contemporáneo, parte de un guion cinematográfico, pero se expande en el espacio en una instalación. Es una apuesta de montaje conceptual y plástico sobre un hecho real e histórico que parece sacado de la ficción.

17. Melissa Pareja
Alta – Vista (2017)

Esta es una acción que Melissa realiza en los afluentes del Río Medellín. La artista trae la imagen tradicional de lavar ropa que hasta el siglo pasado fue bastante común dentro del Valle de Aburrá y recrea esta escena usando un traje protector que la aísla de los materiales contaminantes y tóxicos que se encuentra en una de las quebradas de la ciudad: La Altavista. Esta obra juega también en un sentido distópico y trae a la memoria las pinturas sobre lavanderas en los ríos y algunas de las tradiciones familiares de los domingos.

18. Braim Canizales
Ilustres variables (2020)

Esta es una serie de collage con billetes colombianos. Las imágenes que resultan de este juego de montaje muestran a los personajes impresos en los billetes realizando trabajos callejeros o informales. Este gesto y esta inversión de papeles crea una tensión que desestabiliza el sentido celebratorio de los símbolos nacionales.

19. Juan Manuel Parra
Banda Ancha (2020)

Banda Ancha es una instalación que se realiza dentro de un bebedero vacío para bovinos en medio de una finca en Boyacá Colombia. Este bebedero adquiere nuevas funciones en el transcurso de un día con actividades que parecen inicialmente azarosas o aleatorias. Sin embargo, estas acciones que fueron mediadas e intervenidas desde la virtualidad, desde un lienzo como pantalla para pintar a un asno o un rave para bovinos mezclado con cantos de vaquería. Estos ejercicios activan la imaginación para que lo rígido y lo inamovible puede tener otra salida.

20. José Sarmiento
Un árbol, sus troncos y sus ramas (2020)

Hace algunos años José realizó un grabado para acompañar un poema de Tania Ganitsky. En este el cuerpo de un hombre joven es atravesado por unas ramas delgadas, una rama crece de su cuerpo. Esta imagen se ha mantenido constante en su memoria. En esta pintura aparece la imagen del tronco de un árbol rodeado por un cielo. El tronco está adelante y el cielo está atrás. Las ramas del tronco se extienden hacia los lados participando del espacio del cielo que las rodea.

21. Daniela Acosta Parsons
La habitación (2019)

La serie de 12 dibujos de *La habitación* se basa en la extrañeza de estar internada en una clínica psiquiátrica. Es un ejercicio en el que Daniela utiliza memorias borrosas producto de una mente defectuosa y sedada por la medicación. Esta serie habla también de una experiencia en la que el tiempo y el espacio se convierten en un momento confuso que se dilata y se expande, finalmente en los dibujos no es claro ni la mirada de quien los hace y tampoco la perspectiva que los configura.

22. Laura Castañeda
Instrucción para la realidad (2020)

Instrucción para la realidad es un ejercicio de lenguaje y también de reconfiguración de sentido que pretende, como si fuera un juego, incidir en la percepción del espectador y moldear y figurar una nueva realidad. Este video es también una reflexión sobre la construcción de una ficción y de la lógica del lenguaje que se asume como si fuera un conjuro que se lanza por medio de un mandato. En otras palabras, el lenguaje crea.

23. Felipe Barreiro Carvajal
El Silencio (2019)

Esta serie de dibujos muestra la carrera de dos liebres corriendo a toda velocidad a través de la tormenta y desastres. Felipe parte de imágenes de fotografías de tipo periodístico sobre escenarios devastados y de paisajes que han sido centro de desastres naturales y las interviene con estos personajes de ficción. Al final de la serie estas dos liebres se terminan encontrando uno frente a la otra.

24. Camilo Bojacá
Hálito (2018)

Esta pieza hace parte del proyecto *Vulnus* en donde el cuerpo desnudo e indefenso es la metáfora para mostrar el territorio conquistado, excavado, violentado o contaminado. Para Camilo este cuerpo es entonces el escenario de la depredación, es el paisaje domesticado a través de la fuerza transformadora de la máquina que se impone en un claro ejercicio de poder.

25. David Guarnizo
Valor de cambio (2020)

Valor de cambio es un proyecto que explora las contradicciones entre las imágenes paradisiacas de algunos paisajes de Colombia que se petrifican en los billetes colombianos y las realidades de los territorios naturales amenazados por la explotación minera energética y el turismo en distintas regiones del país. David reproduce sobre lajas de piedra las imágenes del reverso de los seis nuevos billetes colombianos. Estas imágenes corresponden a seis paisajes naturales y culturales resaltados tradicionalmente por sus curiosas formaciones (Caño Cristales en la serranía de la Macarena y el valle del Cocorá), por sus aportes al equilibrio ecosistémico (los páramos y la Amazonía) y por las transformaciones realizadas por sus pueblos originarios (los canales de la Mojana y Teyuna).

Curadora
Ximena Gama