

**PREMIO ARTE JOVEN COLSANITAS Y EMBAJADA DE ESPAÑA
2021**

La versión número 14 del Premio de Arte Joven, organizado por Colsanitas y la Embajada de España, reúne este año a 26 artistas colombianos que desde una sensibilidad propia de su generación hacen visible de manera poética su lugar en el mundo. Esta exposición tiene como punto de partida un grupo de obras en las cuales la mirada se repliega en su mundo interior y finaliza con una pregunta por los otros; un recorrido donde nos podremos acercar al modo cómo cada uno de ellos habita y cuestiona de manera sensible su entorno político y social más inmediato.

Cada vez las propuestas artísticas son más complejas, hecho que seguramente se debe a que esta es una generación que no encuentra una única respuesta a las preguntas sobre su realidad más inmediata. Sus cuestionamientos necesitan responderse en una multiplicidad de medios materiales y poéticos. Finalmente, son artistas que trabajan de manera interdisciplinar, que toman prestadas herramientas del cine para construir sus obras, que se debaten entre la pintura, el dibujo y la escultura y que exploran el sonido con la misma intensidad con la que antes indagaban por la imagen en movimiento.

Artistas participantes**1. Margarita María Besosa Daza***RM*

Pintura (óleo sobre lienzo)

Esta obra parte de dos escenas de un área peatonal pintadas al óleo. La pintura se enfoca en los personajes (retrato) y su entorno es apenas señalado. Para Margarita Besosa es importante la interdisciplinariedad, un lugar poético y plástico donde puede hablar de la pintura desde el video, de la escultura desde la fotografía, del dibujo desde la repetición. A través de la representación de estos personajes, la artista señala la manera cómo es habitado el espacio público de la ciudad.

2. Carolina Borrero Arciniegas*Ser excavación*

Videoinstalación

Ser excavación es una instalación que traduce los efectos de la minería sobre una *Echeveria Bicolor*. Esta planta fue hallada rota por la artista en un sendero mientras recorría el páramo de Guacheneque. La artista la llevó al taller, la sembró y la cultivó. Una vez la planta recuperó su vitalidad, se realizó la extracción de todos sus recursos energéticos—tal como sucede con los páramos—, el resultado final es la piel de esta planta desprovista de vida, seca y vacía. De lo anterior surgen una serie de indagaciones acerca de las actividades

extractivas que se llevan a cabo en los páramos del país y la manera cómo nos relacionamos con los recursos naturales que nos proveen.

3. Marcela Calderón Andrade

Bucle

Video y objeto

El video muestra un recorte de prensa del 2017, es la imagen que acompañaba un reportaje sobre la polémica generada por la intención del ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de permitir la construcción de proyectos urbanísticos en la reserva Thomas Van Der Hammen. La imagen está sobre una hoja en blanco que después de ser "pintada" con parafina revela un texto de fondo, con dos teorías sobre la historia de la llegada del pasto kikuyo a Colombia. La artista, al hacer el gesto de poner parafina sobre la imagen, en principio revela una información y luego termina ocultándola completamente. Mientras existe este "tiempo muerto" hay un pretexto temporal para contar una serie de historias conectadas que hablan de problemáticas del país en diferentes momentos entre 1928 y 2016 y evidencian la permanencia y, sobre todo, la repetición sistemática de las mismas.

4. Braim Canizales Cárdenas

Fragmentos. 5000 y 10.000

Pintura (óleo sobre lona)

Fragmentos. 5000 y 10.000 es una serie de dibujos en gran formato realizados al óleo. Las imágenes surgen de fragmentos de billetes de algunas de las denominaciones existentes en Colombia. La metodología para el desarrollo de las piezas empieza con la selección de un fragmento de los billetes que es traducido en un dibujo-pintura en formato de 110 cm x 80 cm, realizando una especie de *zoom* que permite analizar con minuciosidad las imágenes contenidas en el diseño de los billetes.

Las preocupaciones del artista plástico derivan hacia problemas sobre la imagen. En ese sentido, las búsquedas en los fragmentos intentan entablar un diálogo con lo presentado en los billetes, donde existe un ánimo de mostrar la exuberancia de nuestro territorio y la excelencia de algunos personajes de la nación; como una especie de utopía que se promueve a través de las imágenes institucionales incluyendo las impresas en el dinero.

5. Diego Alejandro Casas Pabón

Voces resonantes de la calle 59b sur numero 73h 29 sur

Video (acción, cartografía sonora, happening)

Esta partitura o cartografía sonora nace como un ejercicio de escucha y transcripción de las propiedades tímbricas, volúmenes, intensidades y duraciones de las voces recurrentes dentro de la cuadra-barrio La Estancia (lugar donde vive el artista). Una vez condensadas

las voces, el ejercicio sensible se complejizó por su carácter documental, se exaltaron personas específicas, incidencias mediáticas, productos, marcas, ritmos y horarios de trabajo. En su mayoría, las voces registradas pertenecen a vendedores ambulantes: ocasionales, extraordinarios o recurrentes por décadas, protagonistas del ecosistema sonoro del barrio La Estancia. Algunos se animaron a ser registrados de manera audiovisual, otros incluso a montar un pequeño concierto, evocando la disposición de escucha que Ravel propuso en su Bolero, para responder a quienes perciben sus voces como ruidos indeseables, a la estigmatización y al no reconocimiento de su forma de trabajo.

6. Laura Antonia Coral Velásquez

Memorias sobre machetes

Instalación (Grabado sobre metal)

Esta obra de arte se compone de 118 machetes grabados con memorias acerca del conflicto armado. 50 de ellos fueron grabados con frases que hablan del machete como arma en la guerra. Otros 25 tienen grabados nombres de lugares donde el conflicto armado en Colombia hizo presencia. Y otros 25 machetes tienen grabadas frases de campesinos que recuerdan la vida en el campo y su uso cotidiano como herramienta. Por último, los 18 machetes restantes tienen grabados los nombres de cada uno de los campesinos que donaron sus herramientas para la obra. Sus machetes son símbolo de resistencia, fueron recogidos en la población de Argelia, Antioquia, zona de incidencia del desplazamiento forzado por violencia.

La realización de esta obra fue posible dentro del marco del proyecto de investigación *Soberanía Alimentaria Construcción de una Memoria Colectiva, Campesina y Femenina Sobre el Alimento: Saberes y Prácticas Productivas y de Cuidado Familiar*, organizado por la Universidad de Antioquia, su Facultad de Enfermería y la Asociación Campesina de Antioquia.

7. Estefanía García Pineda

Fragilidad, parte del proyecto tierra de gallinazos

Video

El video *Fragilidad*, filmado en el departamento del Cauca, muestra unos gallinazos comiéndose una cabeza de ganado. La imagen está acompañada de unos subtítulos en español, por una parte, un texto escrito por un profesor de ciencias sociales de Bogotá que no ha experimentado de primera mano el conflicto armado. Por otra parte, se acompaña con la voz de una mujer Nasa firmante de paz, que traduce y reinterpreta el texto en su lengua madre Nasa Yuwe. Al lado del video aparecen escritos en tierra los textos en Nasa Yuwe y su respectiva traducción al español.

8. Juan Camilo González Millán

Autorretrato

Acrílico sobre lienzo

La silla plasmada no solo se presenta como una cosa, como un objeto común y vacío, sino que adquiere el carácter de espacio que se habita, que contiene, es decir, deviene el retrato del cuerpo que la habita. La ciudad es el escenario del conflicto interno del ser, en el que aquello que se niega, que molesta y que se rechaza, brota desde la cotidianidad y nos distorsiona en seres cansados, agotados y trastornados; ya no hay espacio para los desesperados por lo que la silla aparece como un refugio para aquellos que ya no encajan en esa sociedad, un lugar seguro para expulsar el malestar; se convierte en un símbolo de catarsis, depuración y de encuentro con el ser.

9. Geraldiny Guerrero Muñoz

El contra-espectáculo de las cosas dejando de existir

Libro de artista (madera e impresión sobre papel japonés Tengujo)

El contra-espectáculo de las cosas dejando de existires un libro de artista inspirado en una frase del final de la novela de ciencia ficción *La carretera* (2006) del escritor Cormac McCarthy. Allí, él describe cómo el mundo solo se hace visible en la destrucción. Las imágenes que fueron seleccionadas por la artista son volcanes de parques naturales que han sido utilizados para atraer turistas que buscan una experiencia extrema de riesgo y de peligro. La intención de ubicar imágenes volcánicas, una tras otra, es evocar justamente un paisaje que coexiste en el momento de su destrucción y en nuestro deseo latente de ver cómo va dejando de existir.

10. Carlos Felipe Guzmán Cuberos

Constelación

Video

El 11 de julio de 2021 despegó el avión espacial VSS Unity de Virgin Galactic con seis tripulantes a bordo. En un lapso corto se elevaron cincuenta millas, pudiendo observar el planeta Tierra. En la cabina y durante cerca de tres minutos sin gravedad, el magnate Richard Branson celebra la proeza del vuelo que inaugura el turismo espacial. Al mismo tiempo, una cosecha de cítricos tiene lugar en una montaña de la cordillera oriental de Colombia. Allí, se observa la imagen de una naranja entre hojas secas bajo la sombra. Ha caído a la tierra y el hongo *Penicillium Italicum* la ha colonizado. El video plantea un viaje audiovisual en sincronía con el VSS Unity. La producción de cítricos en la región del Tequendama fue hasta los años noventa una de las principales del país. El lugar donde la imagen principal ha sido retratada, pertenece al territorio que fue llamado la "Capital frutera de Colombia". Las transformaciones económicas posteriores a la apertura, desencadenaron un acelerado proceso de globalización y trasladaron esta producción

agrícola a la periferia. Actualmente los naranjales existentes en la zona son vestigios silenciosos de otro tiempo. Este viaje audiovisual busca observarlo.

11. Daniel Andrés Jiménez Riveros

Nómadas

Tinta sobre cartón

Nómadas parte de un interés por la resignificación de los objetos en el mundo contemporáneo. Pensar en cómo los tapetes pasaron de ser diseñados por los persas para suplir una necesidad —protegerse del frío— a ser lujosos objetos de diseño, marca un punto de partida. Esta transición destaca dos características importantes de la cultura persa: su nomadismo y su habilidad comercial. Se piensa el cartón desde su materialidad y, de esta manera, usar marcador se convierte en una decisión formal.

Dibujar con marcadores sobre cartón responde social y económicamente al formato, pues son elementos populares y de fácil acceso, que se relacionan entre sí en el imaginario colectivo. Así pues, *Nómadas* también deja al aire un interrogante acerca de la relación entre el arte, el diseño y el mercado, cómo estas prácticas se deconstruyen y resignifican constantemente en un mundo globalizado en el que todo está a un *click* de distancia.

12. Santiago Lemus

Poema rumiante 1

Escultura sonora

Este proyecto parte de una investigación con bovinos utilizados para producción de leche en Bogotá. A través de la observación e interacción con estos organismos surge el interés por intentar develar una latente animalidad a través de la transformación material. Como resultado de esta exploración nace el *Poema rumiante*: un dispositivo escultórico-sonoro. Esta instalación utiliza el cubo como recordatorio de la creación humana en el universo de las formas. La transformación material y la acción corporal como otra presencia posible en tiempos donde es políticamente urgente senti-pensar a la naturaleza, a los demás seres vivos y hacer al espectador partícipe de la comprensión visceral a través de una experiencia sonora y espacial.

13. Patricia Martínez Narváez

Monocromía del río Pasto

Instalación (pintura espacial)

Monocromía del río Pasto es una pintura expandida que parte de un archivo y de un estudio taxonómico del río. Para ello, la artista intercepta 15 puntos estratégicos en el mapa de la ciudad, se desplaza por su cauce y toma muestras de agua que son expuestas en orden de color ascendente en 100 vasos, formando un círculo monocromático. La obra tiene como fin visibilizar esta gran problemática que atraviesa el agua del río y evidenciar el estado de contaminación en el que este afluente se encuentra.

14. Angélica Bibiana Medina Peña

Latente

Dibujo (lápiz de color sobre Canson crema)

Este dibujo nace del cuestionamiento sobre cómo se construye la feminidad. La artista afirma: "Construimos la feminidad para observarla dentro de una urna de cristal que aísla, donde el silencio siempre está de nuestro lado. Y lo único que se percibe desde afuera es lo superficial. Siempre a la espera, encerradas en el fetiche, en lo doméstico, en la infantilización, lo pulcro y virginal. Entonces solo se ve una cara, esa que está en función del ocultamiento. Pero, ¿qué más pasa adentro? Un combate permanente entre lo civilizado y lo primitivo, lo viril y lo delicado, lo vanidoso y lo salvaje, lo humano y lo animal"

15. Angie Paola Montenegro Velasco

Sin arroz no como

Escultura

El proyecto titulado *Sin arroz no como* parte de una mirada sobre lo local donde se puede ver un esfuerzo mutuo entre consumidores y productores por cultivar, distribuir y consumir un producto que genera una demanda dentro del mercado, mientras se comercializa. El proyecto se centra en la canasta familiar tomando una línea de un producto específico del sector popular: el arroz. Es así como se seleccionan seis marcas de arroz (Roa, Boluga, Catira, Florhuila, Esmeralda y Blanquita), las cuales son reproducidas a escala natural en cemento blanco y pintadas con acrílico de manera muy detallada; para regalarle un momento de ilusión al espectador, al igual que hace el mercado con los productos que ofrece.

16. Snyder Moreno Martín

Abya Yala

Hoja y pegante industrial

Abya Yala es el nombre ancestral propuesto por el pueblo Cuna de Colombia y Panamá en su territorio. Por consenso entre los pueblos originarios, se ha decidido utilizarlo para designar a la región que hoy se conoce como América Latina. La pieza está realizada con hojas de árboles recolectadas durante recorridos por la ciudad. El mapa está dispuesto en posición contraria a la cual se suele representar, resaltando el concepto de "sur global"; y poniendo de manifiesto la mentalidad colonial en las normativas de las representaciones cartográficas actuales. El proceso de la obra involucró una ardua investigación de materiales, que permitió encontrar las soluciones, proporciones y densidades necesarias para mostrar la ausencia de la hoja del árbol; destacando sus nervaduras, así como el dibujo del mapa.

17. María Paula Orduña López

La piedra no es tan dura y el agua no es tan suave

Videoperformance y libro de artista

La piedra no es tan dura y el agua no es tan suave es un proyecto compuesto por dos piezas (un video performance y un libro de artista) que a través de sus potencias matéricas permitieron la exploración y reflexión sobre el habitar cuerpo y espacio. Los medios sobre los que se soportan estas piezas fueron fundamentales para que la artista se planteara la importancia de su propio cuerpo como soporte. En este sentido, el cuerpo atraviesa tanto los componentes conceptuales como matéricos del proyecto. Dice María Paula: "el habitar es abordado como espacio y material de trabajo, en él se encuentran vinculadas mis memorias pasadas y mi presente. Explorar la corporalidad del espacio me lleva al estudio sobre las superficies que se extienden a lo largo de mi casa, viéndolas como materia plástica flexible e inflexible, frágil y resistente. Me apropio de las constantes dicotomías como eje articulador entre mi cuerpo y mi casa, y es así como determino el ritmo de escritura, escultórico, performativo y visual característico del proyecto".

18. Andrés Matías Pinilla

Nadie escucha cantar a los huesos

Mixta sobre papel

Nadie escucha cantar a los huesos es un dibujo. También, es un ensayo literario de idas y vueltas entre unos y otros mundos. Un universo extraño de voces prestadas, ecuaciones, palabras y ruidos que ayudaron al artista a entender y procesar emociones agobiantes, malestares y frustraciones de tránsito lento a lo largo de ese periodo de incertidumbre durante la expansión del Covid-19 y los confinamientos. Un papel de colgadura. Un mapa de flujos. Una radiografía psíquica y una terapia de autogestión emocional.

También, si se quiere, es una cartografía expandida que permite darle un suelo y cielo, fauna y flora, fantasmas, cyborgs, satélites y sillones, tan confortables como incómodos, a preguntas sobre el tiempo-espacio. Sobre existir y el miedo; la desesperación y las frustraciones; y la importancia de vincularse afectivamente.

19. Juan David Polo

Amor salvaje

Dibujo expandido (instalación)

Amor Salvaje es una escultura y un dibujo sobre papel que tiene información sensible para el artista. En esta obra, Juan David habla sobre el encuentro del virus VIH con su cuerpo. Al instalar el dibujo con marcas de fuego este se convierte en un cuerpo que permite varias lecturas: se reconoce la pieza como un objeto que ha sido intervenido al ser quemado y, a través de una observación más minuciosa, se puede leer la posología de los antiretrovirales (TAR) que el artista ha coleccionado durante algún tiempo.

20. Santiago Rodríguez Forero*Monumento a la desactivación del activismo*

Escultura

Las sociedades contemporáneas han sufrido un rápido proceso de adaptabilidad tecnológica desde mediados del siglo XX pero, sin lugar a dudas, en las últimas décadas los dispositivos electrónicos han pasado a mediar casi que la totalidad de las actividades humanas. *Monumento a la desactivación del activismo* se presenta como una imagen monolítica que aprovecha la noción clásica de monumento para consagrar un objeto cotidiano como las pantallas, las cuales se han vuelto entes que petrifican a los usuarios al presentarnos una virtualidad que se asume como realidad, reduciendo nuestra interacción diaria al reino digital.

21. Valentina Rodríguez Morales*Austria ansia*

Serie de dibujos y vídeo

Austria ansia es el resultado de una experimentación con diferentes técnicas y medios, buscando poner en escena el tema de la salud mental y la sensación particular surgida por la coyuntura pandémica que atravesó el mundo en el año 2020. Con elementos como el carbón y el óleo se reinterpretan situaciones cotidianas que fueron grabadas y procesadas mediante rotoscopia. Desde dicha reinterpretación, la idea de lo estático y monótono cobra también sentido en la metodología de hacer animación cuadro a cuadro, pues allí, cada dibujo utilizado y la economía de los materiales empleados (carbón vegetal principalmente), permitieron darle sentido a una creación desde la repetición que el mismo encierro implicaba con la cuarentena. *Ansia* es un sentimiento generalizado que se agudizó a raíz de la pandemia, *Ansia* fueron más de 300 dibujos a carboncillo y otros más con óleo. *Ansia* es también la zozobra ante la incertidumbre.

22. María Rojas Arias*Abrir monte*

Video experimental

El 19 de julio de 1929, en un pueblo de Colombia, un grupo de zapateros luchó por mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el país. Se llamaron "los Bolcheviques del Líbano, Tolima". Son considerados la primera guerrilla de Latinoamérica. Su revolución duró solo un día e intentaron borrar sus rastros. En esta vereda, generaciones de hambre, miseria y dificultades en la labor de la tierra han provocado que nuevos florecimientos de esa lucha regresen como fantasmas. Las mujeres de esta zona se encuentran con Aura, una abuela anarquista, en la sensación de que su rebelión aún sigue sucediendo.

Abrir monte es un encuentro transhistórico con los eventos que han dejado huellas de lucha en este territorio, momentos que aparecen como eco desde el presente. *Abrir monte* quiere

recuperar la voz de la mujer dentro de esta historia. Una voz que no es común cuando se habla de las historias de la revolución, las luchas y guerrillas. Esta presencia es encarnada en Aura, la abuela materna de la artista, porque gracias a ella María conoce estos acontecimientos históricos, la vida del campo en Colombia y muchas anécdotas de la insurrección.

23. María Roldán

Manifiesto vacío

Vidrio soplado y tejido en cobre

Manifiesto vacío surge de un interés por enraizar la ausencia que se presenta en las fronteras humanas, así como por el imaginario de su recorrido y fin. Se hace necesario darle espacio a otros lenguajes, a aquellos silencios propios de lo visceral y de lo afectivo que deben tornarse en imagen y acción. ¿Cómo encontrarnos y entendernos en un cuerpo colectivo para poder coexistir? A partir de las inquietudes que puedan desprenderse de este trabajo, se pretende prolongar el tiempo y, quizá, posibilitar el encaramiento de aquel tejido de vasos sanguíneos que indica lo fundamental. Desde una necesidad por hallar aquellas reconexiones vitales entre sujetos, se hace urgente buscar las entrañas, fibras, raíces ocultas y anclajes generando un manifiesto del vacío que insista en el vínculo cuidadoso y desmaterializado de las existencias. Esta pieza, al ser principalmente en vidrio y de carácter translúcido, se presenta como cuasi incorpórea. Esta escasa corporeidad intenta hacerse presente a partir de los volúmenes que se deslizan sobre la superficie del liencillo que la soporta.

24. José Luis Ruiz Díaz

La historia se escribe en Futura

Impresión offset sobre papel

La historia se escribe en Futura es el resultado de un viaje realizado durante el paro nacional de 2021 siguiendo algunos de los monumentos que cayeron, se construyeron y se intervinieron en el marco de las movilizaciones sociales. El proyecto comprende cinco carteles que se imprimieron, repartieron y pegaron en Bogotá, Ibagué, Cali y Popayán. Los carteles reúnen material de archivo, fotografías y testimonios diagramados siguiendo el esquema de los planos y dibujos arquitectónicos utilizados para edificar. Los textos en los carteles están escritos en futuro simple, el tiempo verbal de la planificación y las promesas (aquí se ejecutará, se construirá, se mejorará), pero las narraciones corresponden a lo que sucedió en el pasado:

El derribamiento de la escultura se llevará a cabo al amanecer.

Será ejecutado por miembros de la comunidad Misak.

Diez personas se requerirán para tumbar la escultura utilizando una cuerda trenzada que será amarrada al cuello de Don Gonzalo.

Serán necesarios varios jalones antes de que la peana en bronce se suelte del pedestal y la escultura caiga.

Los carteles están impresos en tipografía Futura, una fuente diseñada a principios del siglo XX para planificar la utopía de la modernidad, nuestro presente.

25. Luis Sebastián Sanabria

Entre pecho y espalda

Video

A través de una acción performática el artista junto a su padre retoman una conversación sobre su relación filial desde el cuestionamiento de la idea de una masculinidad determinada por valores patriarcales como la fuerza y la falta de emocionalidad. Afirma el artista: "Mi padre y yo realizamos dos acciones frente a la cámara. La primera acción consiste en cargar varios bultos de café, equivalentes a nuestro peso: él me carga sobre su hombro; yo lo cargo a él sobre el mío. Esta acción la repetimos durante el 2021, cada vez que pude viajar al Playón, el pueblo donde él vive y trabaja. Nuestro peso fue cambiando: algunas veces él me pesó más que yo a él. El cambio de peso significó mayor fuerza, una resistencia que ni él ni yo tenemos (hacemos visible el fracaso de la masculinidad hegemónica). En la segunda acción, descascamos sobre una mesa y pesamos en una balanza mecánica una libra de café. Las dos libras de café suman un kilo. Mi padre y yo somos uno. Las dos acciones están divididas en tres canales de video. A los extremos cargamos el peso (mi padre a la derecha; yo a la izquierda); en el medio, descascamos y pesamos el kilo de café".

26. Luisa Valderrama

Hacer de tripas corazón

Escultura (tripas de cerdo secadas al sol)

La obra está hecha de tripas de cerdo secadas al sol, superpuestas para armar un tejido en forma de cuenco. El cuenco ha sido una forma básica usada por miles de años para servir comida, un recipiente, como la tripa, pero más llamativo. El título hace referencia a un dicho que quiere decir "sacar fuerzas de donde no hay", pues las vísceras no son un órgano tanpreciado como el corazón. De igual manera, presenta un encuentro entre lo natural, la coordinación industrial y su producción en serie, ya que, además de negocios familiares hoy hay grandes fabricantes que producen tripas en masa.

Dice la artista: "Hay algo muy bello en el aprovechamiento de todo lo que ofrece el mundo natural, especialmente en la actualidad en que generamos tantos residuos. Ese aprovechamiento sigue siendo parte de prácticas artesanales locales, como sucede en los Llanos Orientales. Al secarse, las tripas toman un color y una textura similar al papel. Como un papiro que guarda historia. Se convierten en un material atractivo y delicado, casi distanciado de su origen. Además, de ser un estudio de la materia orgánica, busco dar valor a la actitud de no desperdicio del pasado".

Ximena Gama