

Alix Camacho Vargas

Dos personas equilibrando una tabla de madera sobre sus cabezas

Pieza de madera, nivel e instrucciones impresas.

Cuerpos y diagramas.

Impresión de dibujo digital sobre imágenes tomadas de Internet.

2017

Hace siete años, como parte de su maestría en *Social Practice Art* realizada en CUNY, Queens College, Alix Camacho Vargas realizó la exposición “Presence is Required” donde reunió objetos y diagramas para reflexionar sobre relaciones que se establecen entre cuerpos presentes en un mismo espacio físico. Entre las obras incluyó el análisis visual dispuesto en *Cuerpos y diagramas*, evidenciando relaciones entre estructuras formales y organización ideológica, mientras el ejercicio participativo de *Dos personas equilibrando una tabla de madera sobre sus cabezas* repara sobre el trabajo compartido para alcanzar objetivos comunes. En conjunto, ambos dispositivos plantean reflexiones sobre el modo que toda forma de organización social en un espacio compartido, grande o pequeño, compromete relaciones, mediaciones, tensiones y acuerdos en torno a las relaciones de poder, la ética y la ideología.

Ana María Montenegro

Monumento

Registro fotográfico de intervención

2007

Previo a la demolición del Edificio W en la Universidad de Los Andes, Ana María Montenegro identificó un gesto escultórico involuntario producido por el constante tránsito de personas: el desgaste y hundimiento del suelo de granito en las escaleras de aquel edificio. Apropiando la práctica de instalar placas conmemorativas para señalar sucesos históricos, Montenegro comisionó la fabricación de una inscripción que reconoce tal abolladura debido al “tráfico” continuo de la comunidad universitaria y la colocó sobre el piso de aquel lugar; un gesto que, con sencillez y sarcasmo describe dicho acontecimiento pero también evoca consignas propias de la organización estudiantil. Tras la demolición del edificio y desaparición de la escultura convertida en monumento, solo quedan tres fotografías, que ahora se presentan enmarcadas en el entorno de unas escaleras semejantes para señalar aquella marca y acontecimiento poco recordados.

Ana Núñez Rodríguez

La raíz del tojo verde

Banderas impresas con fotografías de archivo e izadas en mástil de retamo.

2023

El centro de interés de este proyecto es el itinerario de la *Ulex Europaeu*, especie de origen europeo y africano, y sus efectos ambientales y sociales. En Galicia, lugar de origen de la artista, el tojo es apreciado por su belleza, fortaleza y vigorosidad. En Colombia en cambio, desde hace más de una década ha sido declarado como una especie peligrosa para la biodiversidad. Con la construcción de un archivo compuesto por entrevistas, fuentes visuales y materia orgánica Ana Núñez crea un relato sobre el tojo o retamo (como se conoce en Colombia), nutrido de voces diversas a ambos lados del Atlántico para propiciar un diálogo intercultural, comprender los impactos ambientales tras la migración de esta especie y fomentar nuevas prácticas de ecología política.

Andrés Vergara

Altar portátil para la memoria

Lamina de cold roll, imanes triturados, tierra prensada, hierbabuena y ruda.

2022

La idea del altar, un espacio usado comúnmente en contextos religiosos para ofrendar o sacrificar algo para los dioses, es apropiada por Andrés Vergara para construir un espacio donde las referencias visuales y materiales a una geografía particular invitan a recordar. Una cadena montañosa elaborada en viruta de metal y pequeños objetos geométricos hechos en tierra y hierbas de uso medicinal sugieren un lugar familiar y personal, asociado al mundo rural andino. Entonces, este altar funciona como un monumento, un dispositivo que invita a recordar y advertir sobre “algo” a quienes lo observan, pero su condición portátil y dinámica resuelta con formas puras y dada a la transformación, lanza preguntas sobre las estrategias tradicionales de conmemoración y la estabilidad de los monumentos.

Eblin Grueso

El bato

Registro de performance en video monocal.

Atuendo con máscara de calabaza, hojas de plátano, tejido de amargo, falda de retazos de tela, botas pantaneras, ollas y vara de pesca.

2018

Eblin Grueso apropia un ritual religioso de su ciudad natal, Santa María de Timbiquí, que sucede cada 6 de enero, donde el personaje popular de “El bato” sale a recoger entre casa y casa alimentos que serán ofrecidos al final del día a quienes más los necesitan en la comunidad. En la adaptación del artista en Cali, realizada durante el confinamiento generado por la pandemia global del Covid-19, observamos al Bato vestido con telas, hojas secas y una máscara, irrumpiendo por calles mientras lanza frente a puertas o ventanas de casas de familia una olla de metal como si fuera un anzuelo, que emocionado y nerviosamente recoge con lo que ha sido entregado. Esta asimilación performativa, sin un desenlace claro, describe relaciones de organización social que subsisten en la contemporaneidad mediadas por el rito religioso y la solidaridad económica.

El Marrano de Barro

Implementación YA

2016

Sin líderes/lideresas no hay País

2019

Paro para que la paz no nos mate

2019

Guardia Indígena

2020

La dignidad de nuestra lucha

2021

Serigrafías sobre papel

Los agenciamientos visuales de El Marrano de Barro procuran ejercicios de inmersión en movimientos sociales y la autorrepresentación de los autores como agentes culturales a través de diversos lenguajes, pero especialmente con materiales impresos en serigrafía. Los carteles seleccionados para esta muestra fueron elaborados y repartidos gratuitamente en manifestaciones desarrolladas en Bogotá entre 2016 y 2021, un periodo de gran agitación social, de modo que registran las demandas y luchas de diversas organizaciones populares ante las expectativas generadas tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, pero en medio de las reacciones de sectores antagonistas a ese proceso. Es así que imágenes manifiestas en acciones por la defensa de territorios ancestrales, el cese al fuego, la persecución de líderes y lideresas sociales, la implementación de los acuerdos o el derecho a la movilización, son apropiadas y redistribuidas por El Marrano de Barro.

Gabriel Zea

Marcha (articular, luchar y vencer)

Marcha (ahora es cuando)

Tintes para tela sobre denim crudo.

2019

Las pinturas de la serie *Marcha* hicieron parte del *Monumento al tornillo desconocido* (2019), un proyecto instalativo que ocupó el hoy demolido Monumento a los Héroes, y donde Zea se aproximó a interpretar las paradojas y los efectos alienantes de las condiciones laborales en el capitalismo contemporáneo. El contenido vigoroso y eufórico de sus consignas (“Ahora es cuando” y “Articular, luchar, vencer”), contrasta con el color desteñido de las telas, también roídas, y el desenfoque de sus letras desdibujadas. Estas pancartas reiteran consignas comunes y universales en diferentes movilizaciones de distintos tiempos y lugares, y develan la persistencia de luchas aún pendientes por resolver.

Joyce Rivas Medina
Alabaos del bien querer
Video monocal
2024

Los alabaos son cánticos que hacen parte de las tradiciones rituales y religiosas de varias comunidades negras del Pacífico Colombiano. Los que escuchamos en esta obra han sido escritos por Joyce Rivas e interpretados por la cantadora de Tumaco Aurora Casierra para rememorar prácticas de resistencia relativas al conocimiento ritual y medicinal de mujeres esclavizadas; también narra las historias de la persecución que sufrieron por la Inquisición debido a algunas actividades mágicas dirigidas a alcanzar un mejor trato y cuidado en el amor. Si bien, este trabajo hace referencia a hechos del pasado, también describe cómo las prácticas culturales y formas de conocimiento de comunidades negras han sido incomprendidas y estigmatizadas continuamente en escenarios de recontextualización mediados por el legado de la colonización.

Juan David Laserna Montoya

Sangre y crema

Óleo sobre lienzo

2006

Hace casi dos décadas, cuando se empezaba a comprender las formas de circulación de la imagen en Internet, Juan David Laserna escogió un conjunto de imágenes de allí sin mayor referencia, pero correspondientes al género “protesta” para reproducirlas en pintura. El estilo realista que usó con un desenfoque, hace que sea más difícil de identificar detalles de la imagen, o saber dónde sucede. En las dos pinturas incluidas en *Movilización* se observa una generalidad: una multitud de mujeres jóvenes en uniformes desfilando y en aparente en júbilo en una gran ciudad; un grupo de personas ante un muro y dos de ellas en primer plano intentando subir a él para burlarlo o desplomarlo. La serie interroga la imagen arquetípica de la movilización vaciada de cualquier contextualización y lanza preguntas sobre su historicidad, veracidad y carácter testimonial.

Juan Pablo Fajardo

Proyecto Zapata

Carrusel de diapositivas con registros de intervención en espacio público.

1995

La intervención gráfica de Juan Pablo Fajardo en el espacio público de la ciudad universitaria estuvo motivada por la pronta comprensión de la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 como una expresión de las nuevas izquierdas latinoamericanas, en un tiempo próximo a la globalización digital que aquella organización supo aprovechar. La apropiación de un emblemático grabado realizado por José Guadalupe Posada sobre un retrato fotográfico de Emiliano Zapata -símbolo de la lucha por la Reforma Agraria en México y referente del EZLN- funcionó para intervenir e interpelar las consignas políticas recurrentemente dispuestas con grafitis sobre los muros de la Universidad Nacional de Colombia y realizadas por organizaciones clandestinas conscientes de otras luchas globales pero, irónicamente, poco solidarias con procesos latinoamericanos como el que iniciaba el EZLN en aquel tiempo.

Juan Sebastián Peláez

Jody call

Impresión Glicee

2009

Obra perteneciente a la colección de Humberto Junca

Registros fotográficos de marchas realizadas en 2008 por ciudadanos colombianos en contra del conflicto armado, donde el variopinto grupo de consignas en pancartas, camisetas y cachuchas han sido anuladas digitalmente por Juan Sebastián Peláez. Estas imágenes remiten a un tiempo en el que las redes sociales empezaron a jugar un papel importante en la movilización social, también son un índice de un nuevo nacionalismo que emergió estimulado por la idea del “enemigo interno”. Entonces, la intervención de Peláez hace visible la masa crítica de una discursividad efusiva, al tiempo que resulta ambigua. El título de la serie, refiere a las cadencias militares cantadas usualmente para animar el ejercicio físico de una tropa, donde usualmente el líder canta una línea y el grupo responde, y en esa cadencia, con declaraciones usualmente afirmativas y positivas, se reafirma la identidad de grupo.

Alejandra Castañeda y Sofia Lagos / Las Históricas
Anatomía Feminista
I own my pleasure
Bosque Torácico
Serigrafías sobre papel
2020

Integrada por las artistas Ornella Munar, Dei Hernández, Alejandra Castañeda y Sofia Lagos, Las Históricas ha funcionado desde 2016 como una plataforma de creación colectiva para el desarrollo de un pensamiento visual vinculado a prácticas de activismo feminista, constantemente estimulado por la apropiación de imágenes volcadas en contrainformación. A través de talleres, exposiciones y ferias, esta colectiva ha participado de la consolidación de una agenda feminista en Bogotá que les ha permitido alternar la circulación de sus agenciamientos visuales entre el campo artístico y la movilización social. Con frecuencia recurren al cartel y al fanzine, para procurar la divulgación y convocatoria de prácticas de autocuidado y la reivindicación del placer femenino entendiéndolas como formas de resistencia y autodeterminación de las mujeres.

Laura Campaz

De la serie *Raíces que nos unen*

Collage digital e impresión digital textil

De la serie *Senderos encriptados*

Cabello sintético e impresión digital textil

2021

Para la serie de collages digitales *Raíces que nos unen* Laura Campaz identifica y apropia un tipo de fotografías que, tras su circulación en contextos científicos y periodísticos, han contribuido a cosificar o exotizar a comunidades negras, para intervenirlas con apuntes y comentarios que transforman y empoderan a las mujeres representadas; tal gesto opera un doble desplazamiento de la cultura visual: en torno a la memoria de las comunidades y como reacción al uso antropológico de la fotografía. En *Senderos encriptados*, Campaz apela a las imágenes de peinados en trenza de origen africano para señalar su papel en la resistencia en épocas esclavistas, y resaltar esta práctica como una forma de autoafirmación identitaria de las comunidades negras contemporáneas.

Lina Fernanda Bolaños Avila

Over-ol my artwork

Vestido confeccionado en lienzo y pintado con acrílico

2023

Recientemente Lina Fernanda Bolaños Avila se ha interesado en hablar del arte como trabajo, del artista como trabajador, y de intervenir matrices de agremiación en el campo del arte contemporáneo, uno de los sectores con mas falencias en la formalización laboral y organización sindical en nuestro contexto. En *Over-ol my artwork*, Bolaños se apropia del overol –o “sobretodo” –, una indumentaria comúnmente usada para seguridad industrial en el campo del arte y muchos otros oficios pero que también esta fuertemente vinculada a autorrepresentación de sectores obreros, para disponerla sarcásticamente como la superficie de un memorial del ejercicio permanente de postulación y aplicación a convocatorias que hoy ocupa un lugar inevitable en la profesionalización y autogestión de los artistas.

María Leguízamo

Esquina de puños II.

Instalación in situ con plastilina escolar puñeteada sobre pared.

2024

Buena parte del trabajo escultórico realizado por María Leguízamo articula lenguaje y materialidad para intervenir contextos hegemónicos. Así fue en la exposición individual “Suelo hacer daño” curada por Inés Arango y presentada en el espacio “A la sombra de los principales” de la Galería SGR en 2019. Entonces, el neologismo “hablandar” (de hablar y ablandar) sirvió para reunir un conjunto de objetos y una intervención –todo resuelto en plastilina blanca– que ocupó el alzado completo de una esquina de la sala. Es así que el golpe furioso a la pared como expresión de un malestar súbito reaparece en *Esquina de puños II*, como una suma de gestos que sirven de pretexto para desplazar la gramática instaurada por la museología del arte moderno y reclamar por un cubo blanco más plástico y flexible.

Sandra Rengifo

De la serie 'Mayoral de acero: destajo', Héctor Daniel Useche

De la serie 'Mayoral de acero: destajo'. Antiguo método de extracción de caña.

Melaza sobre bayetilla roja y objetos encontrados

2023

En el proyecto *Mayoral de acero: destajo* Sandra Rengifo abordó el concepto de “mayoral”, tradicionalmente otorgado al capataz superior de una labranza, para comprender las ferrovías empleadas en cañaduzales de Cuba y Colombia como un punto de vista compartido sobre un pasado de explotación económica similar y heredado del mundo colonial. Desde allí, también se ocupó de la memoria de la gente en las plantaciones del Valle del Cauca vinculada a su historia familiar y, con una serie de pinturas en melaza sobre bayetilla, recordó formas de organización social y sindical, prácticas culturales de este gremio laboral y actos de represión contra las bases sociales de ese sector productivo, como el asesinato de Héctor Daniel Useche en 1986. Con la metáfora de su titulación y el uso de materiales reales, Rengifo logra establecer vínculos y desplazamientos entre memoria regional y personal en contextos territoriales semejantes.

Sebastián Sandoval Quimbayo

Acto Fallido

Instalación sonora con baquetas y redoblante.

2017-2020

Los gestos inconscientes e incluso contrarios a la voluntad que describen el fracaso de una intención inicial son llamados por Freud “actos fallidos”. Con la apropiación de este concepto, Sebastián Sandoval realizó una instalación sonora derivada de prácticas de percusión frustradas que –en esta versión- integra baquetas desgastadas o modificadas y un redoblante mediados por mecanismos electrónicos activados por la presencia del visitante. Las baquetas consumidas y deformes de *Acto Fallido* y la cadencia de su interpretación testaruda describen la articulación del anhelo, la didáctica y la frustración como la imagen de un recuerdo personal pero, puestas en común, también evocan el eco de un llamado terco y las posibilidades trucas de un proceso de organización, coordinación o movilización.