

ALTHAUS · BIOARTE KUMANDAY · MUSEO INTANGIBLE DEL CONFINAMIENTO
NÚMEROS ROJOS · SOROCHE · STUDIO SARA

cantos de ida y vuelta

2DO SALÓN VISUAL DEL EJE CAFETERO
LA ASTILLA EN EL OJO
TEMPORADA CREATIVA 2024

Cantos de Ida y Vuelta

Exposición en el marco del 2° Salón Visual La Astilla en el Ojo:
Colaboraciones y colectividades artísticas

Temporada Creativa 2024

Corporación La Astilla en el Ojo

Danaela Argüelles Gómez

Curaduría

Julián Salazar Valencia

Dirección

Leandro Hernández Arroyave

Coordinación formativa

Jhony Alexander Espinosa Ramírez

Diseño editorial

Daniel Montes y Julián Salazar

Fotografía

Colectivos artísticos:

- ALTHaus
- BioArte Kumanday
- Museo Intangible del Confinamiento
- Números Rojos
- Soroche
- Studio Sara

Proyecto concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Secretaría de Cultura de Pereira, Programa Nacional de Concertación Cultural. En alianza con la Cámara de Comercio de Pereira y Diáspora - Ideas Migrantes.

©Todos los derechos reservados a la Corporación La Astilla en el ojo, así mismo los artículos a sus creadores, referenciados en esta publicación.

Noviembre, 2024

Matiz Taller Editorial - Calle 63#24-24 Manizales, Colombia
Pereira, Colombia

ISBN: 978-958-56829-7-9

UN PROGRAMA DE LA CORPORACIÓN
LA ASTILLA EN EL OJO

CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA, PROGRAMA NACIONAL
DE CONCERTACIÓN CULTURAL

Culturas

Alcaldía de
PEREIRA

Secretaría de
CULTURA

Cantos de ida y vuelta

Al principio, este 2do Salón Visual del Eje Cafetero se preguntaba por las cosas que se han ido para volver distintas, e invitaba a la reflexión de los “ires y venires” que han convertido la realidad contemporánea en una mezcla, de orígenes indeterminados, producto de migraciones, descubrimientos e intercambios –no siempre apacibles-, hoy acrisolados en seres, especies, razas, lenguas, creencias, sistemas de pensamiento o formas de arte y de relación.

Como una música que aprende nuevos ritmos cuando es cantada por lenguas diferentes, tocada por instrumentos hechos con árboles y frutos de bosques foráneos, esta exposición, que sucede durante la Feria del Libro de Pereira, proponía la consideración de los cambios, transformaciones e influencias que vienen con los hechos de “correspondencia”.

Colectivos interdisciplinarios que conciben la creación desde las artes visuales en conjunción con la música, el lenguaje, las artes vivas, las prácticas ambientales, relacionales y de contexto, a través de medios como la fotografía, el grabado, el collage, la escritura, el cartel, el bordado y el paisaje sonoro, fueron convocados para participar de un ejercicio epistolar sencillo que, haciendo eco de referencias geopolíticas y poéticas, seguiría orientaciones generales y ejemplos figurados que queremos poner hoy también al servicio de los públicos:

- Las cartas son un género referencial: se trata de escrituras que contienen fuertes marcas del contexto en el cual han sido concebidas y por eso nos permiten acceder a las maneras como se han construido relatos e identidades que no siempre están al centro de los discursos públicos, publicados, legitimados por el poder de la historia oficial.

- ∴ Una carta es una escritura que se realiza en la ausencia de alguien: la característica primordial de la existencia de este intercambio es la falta.
- ∴ Se trata de una conversación “en diferido” donde nuestra presencia real manifiesta su voluntad de acompañarse con la reconstrucción imaginaria de otros seres, en un tiempo y lugar distintos.
- ∴ La estructura de la comunicación concibe emisores, mensajes que viajan a través de medios y destinatarios: este es un poema colectivo entre generaciones; los pasados, identidades, historias y lugares de origen, coexisten con las utopías, futuros inciertos, proyectos y semillas.
- ∴ Los cantos pueden viajar en barco, por el agua; a pie, sobre la tierra; en avión, vía aérea: cada medio impone ritmos, revoluciones, tecnologías y condiciones del cuerpo distintas.
- ∴ Al fondo de toda mezcla, hay también una crítica posible y constructiva sobre fenómenos de colonización y barbarie.

Con la llegada de las personas artistas, todo lo anterior fue reconquistado por experiencias vitales y los “cantos de ida y vuelta”, se convirtieron en el eco de un arrullo de cuna, y en la respuesta de una nueva generación a las cantaletas conocidas.

Nació así esta exposición, como un poema espacial donde las voces del páramo nos abrazan mientras caminamos entre árboles genealógicos, yéndonos por las ramas y entre los dedos de bisabuelos, abuelas, madres, hermanas, ancestras, seres del Otún y alteridades transfiguradas, que nos acompañan a aprender sobre identidades decoloniales, sobre los ecosistemas y las relaciones que hacen de los lugares “la casa” a la cual pertenecemos y en la que celebramos el paso de nuestra vida, a veces – aunque parezca que nos cogió la tarde – cantándole a velas encendidas sobre tortas con decorado.

Daniela Argüelles Gómez, curadora.

Colectividades y obras participantes

ALTHaus

Cristhian David Rueda Vargas
(*ALTeridades*)

Christian Javier Niño Posada
(*Oshnur ALT*)

Cristhian Camilo Ortiz Ladino
(*ALTocalcifílico*)

Sebastián López
(*Denzo ALT*)

Alexandra Muñoz
(*Alex ALT*)

Juan José Gutiérrez Acosta
(*Yaguarx Pach ALT*)

Estefania Castaño Zuloaga
(*Jugo Rosa ALT*)

Cleo Acevedo
(*Charco ALT*)

Juan David Clavijo Marín
(*Absita Mami*)

Transfiguraciones

*Serie de collages
digitales intervenidos
análogamente con
materiales diversos*

Dimensiones variables

2024

Esta serie de collage surge de la reflexión plural alrededor de las múltiples ALTeridades en que devenimos en nuestra práctica travestista como acción performática, esto se manifiesta en el espectro de las identificaciones y el reconocimiento de la diferencia desde el trabajo colectivo. Se hace uso de la imagen digital y analógica realizando diferentes composiciones, así como el uso de otros elementos tridimensionales adheridos a la superficie plana; estos objetos cercanos a nuestras prácticas dan cuenta del proceso de tránsito, simulación y ficción.

En la recreación de nuestras identidades y las imágenes que derivan de éstas, procuramos poetizarnos y politizarnos en una cooperación constante para sanar y reconstruir las territorialidades en las que estamos inmersos; desafiamos los límites impuestos por las categorías identitarias (especie, raza, género, orientación sexual, lengua, entre otras) y nos enraizamos en otras. Nos anunciamos desde un tránsito/migración permanente entre las infinitas potencias del ser y estar en el mundo como estrategia artista.

Atravesades por la creación a partir de los lenguajes transdisciplinares de las artes vivas y las artes visuales nos aventuramos a desbordar y expandir las narrativas tradicionales sobre el cuerpo, la territorialidad y la humanidad, a la vez que exploramos los vínculos –resquebrajados por la modernidad/colonialidad– entre lo natural y lo ficcional/protésico, entre lo análogo y lo tecnológico, entre eso que se percibe como humano y todas las demás formas de vida, entre los fragmentos que somos y la totalidad que nos habita.

Bioarte Kumanday

Herbario familiar

Paola la estenopecica

Muestra del jardín de un consuelo

Collage vegetal

Dimensiones variables

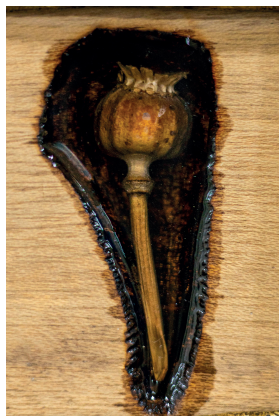
Las Flores de mi jardín Páramo

Luisa Velásquez

Collage análogo

4 flores de 16

9 x 14cm / 21 x 23cm / 16 x 21cm

Señora Amapola

Oriana Cardona y Hugo Tangarife

De la serie Tesoros vegetales

*Dibujo, plumilla sobre papel / Amapola
encapsulada sobre madera*

La participación en esta muestra expositiva busca generar espacios de encuentros y reflexiones con la comunidad sobre la naturaleza, a partir de la relación con las plantas (ya sean sagradas, medicinales, alimenticias y/o enteógenas). Estas reflexiones emergen a través de la utilización de dispositivos relacionados con el caminar, las cartografías en el territorio, la siembra de plantas, la fabricación del papel artesanal con fibras naturales y finalmente, la huerta que actúa como laboratorio de creación.

Estos dispositivos permiten la exploración desde diferentes técnicas artísticas, como el dibujo botánico, el collage, la fotografía, tesoros vegetales encapsulados con resina, la flor de Amapola, en este caso. Estos procesos artísticos gráficos y naturales, surgen de profundas inquietudes personales y experiencias rurales, estéticas, sincrónicas y creativas, cada una reflejando diferentes perspectivas de vida.

Es así como esta exposición muestra la estética de la naturaleza, desde el dibujo botánico que ilustra la relación humano-planta, el collage que resalta la voluptuosidad de las flores y el sentimiento cíclico y sonoro entre amigas. La relación más próxima que existe entre la fotografía y las constelaciones familiares, plasmando a la abuela Eucalipto, la tía Hoja y el tío Musgo-tallo. *El Jardín de un Consuelo es una exploración personal y estética del álbum familiar materno, l@s hijas e hijos del Kumanday con plantas que fueron recolectadas en los sitios donde antaño la familia habitaba.*

Finalmente, estas obras son un eco movilizador entre el arte y la naturaleza, con ellas es dable contribuir a la conservación de nuestra riqueza natural mediante nuevas propuestas artísticas que promuevan el conocimiento y el respeto hacia la biodiversidad natural y cultural (bioculturalidad) en tanto el arte se convierte así en un medio para reconectar con la naturaleza y una herramienta gráfica y colectiva, que resalta -y celebra- la belleza de sus tesoros vegetales.

Museo Intangible del Confinamiento

Juan Diego Márquez
Karin Vargas
Omar Grisales
Miguel Angel Gómez
Daniel Duque
Juan Esteban Becerra
Beatriz Gallo
Ana Salazar

Seres del Otún / No cualquier
lugar es una casa

Mosaico / serigrafía y fotografía

Dimensiones variables

2024

A finales del 2021 dimos apertura a un puesto de salud abandonado que a la fecha de esta publicación aún no se ha vuelto a cerrar, sus formas, dinámicas de funcionamiento y nuestra posición respecto al mismo han tenido bastantes ires y venires, a la par de la experiencia de habitar este espacio y su entorno territorial hemos ido construyendo una línea de investigación que indaga en las formas de representar el mundo de los grupos humanos que habitaron este territorio antes que nosotrxs, los denominados Quimbayas, a la manera de ellos hemos creado un bestiario de seres que representan nuestro mundo y que al día de hoy custodian la casa, cada ser responde a un concepto:

Madre-Origen: La Vulvaracha
Lenguaje-Arrullo: Rana Voladora
Caos-Incertidumbre: Ratallinazo
Casa Hogar: Seres del Otún

A manera de mantra o rezo la frase *“no cualquier lugar es una casa”* nos persigue con cierta nostalgia y cierta rabia.

Números Rojos

Ancestras

*Montaje de archivos familiares,
bordado en punto de cruz,
fotografía y collage*

Dimensiones variables

2024

¿Recuerdas haber nacido?

El cuerpo tiene una gramática propia que no puede ser totalmente capturada en el lenguaje, como el pasar del tiempo unido a las conexiones espirituales e históricas que van perdiendo su fuerza como un hilo que se desgasta por la tensión que carga o como una postal que nunca llegará a su destinatario.

A partir de ancestras hacemos un recorrido por las ramas del árbol genealógico buscando un significado a las preguntas que se empiezan a crear, buscamos entender que significa la acción de haber nacido y desde cuando nos volvemos conscientes de la existencia, comprendiendo que no somos un producto ajeno a nuestro contexto.

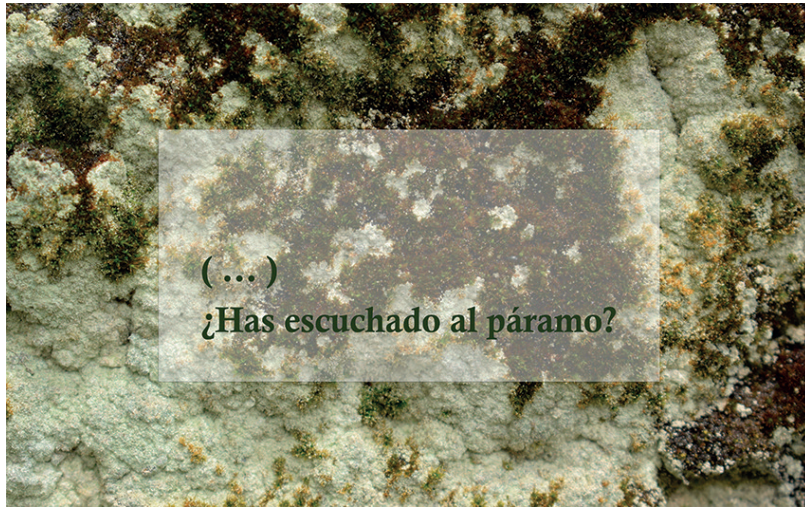
¿Reconoces las raíces talladas en las palmas de tus manos?

Ancestras busca plantear estas dudas para encontrar la respuesta desde el mensaje que traen nuestras familias, de forma que nuestras ancestras se transforman en árboles creciendo hacia y entre sí, donde una persona es miles que se reproducen en cada uno de nosotros. buscamos encontrarnos en otro espacio y tiempo, entendiendo que a través de los otros nos convertimos en nosotros mismos reconociendo que hasta los dientes tienen memoria.

Mis ancestras como árboles creciendo hacia y entre sí.

No te pareces a tu madre, eres toda tu madre ¿ Recuerdas haber nacido?. ¿Recuerdas el calor metálico de las manos que te sujetaron? los ojos oscuros que te enseñaron la Luz. ¿Sabes de dónde vienes? Y tu madre y su madre y su madre y su madre ...

Soroche

¿Has escuchado al páramo?

*Instalación sonora /
impresión sobre tela*

1 x 1,47m

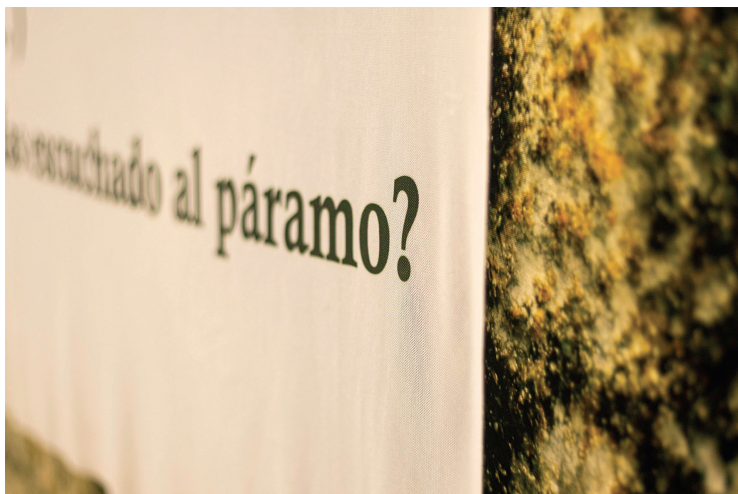
Duración: 6'02"

2024

Andrea Ospina Santamaría
Sergio Arias Martínez
María Salomé Hincapié Salazar
Camilo Jimenez Agudelo
Elkin Santiago Uribe Caro
Samuel Duque Muñoz

¿Has escuchado al páramo? Es una instalación sonora y textil que reflexiona sobre la importancia ecosistémica del páramo desde la base de su existencia, como son los microorganismos, hongos y demás seres que componen un paisaje a simple vista gris, rocoso y frío, casi inerte. Esto se confronta con las personas que frecuentan espacios como Murillo o Letras, los cuales al ser zonas amortiguadoras están en constante tránsito entre la agricultura, el turismo y la vida campesina. La pregunta invita a escuchar la voz de las aves que allí habitan, al viento y al agua. El paisaje sonoro se convierte en música con la que imaginar a un frailejón mientras es cobijado por la niebla que baja pacientemente desde el Kumanday. Los páramos están en un estado crítico no sólo por la afectación del cambio climático sino por las acciones humanas que, sin un acercamiento sensible, ignoran que la supervivencia de este patrimonio natural depende de la simbiosis entre todos los seres que lo habitan.

Cantos de ida y vuelta

Studio Sara

Sara Muñoz Betancourth
Jorge Muñoz Galvis
Yamy Betancourth Rudas

Reconocernos a través de la corporalidad del otrx, el cuerpo como herramienta de creación, construir juntos desde una idea interpretada por todxs de múltiples formas, todo se divide, viaja y regresa a la unidad.

Quizás una corazonada, un no sé que en un no sé dónde, un llamado de la intuición, nos movió un sentir; comunicarnos desde un medio silente como la imagen fotográfica; nos acompañamos desde el deseo o la necesidad de Crear, convocamos momentos de exploración y experimentación con muchos amiguxs que se han amalgamado en este proceso, combinamos fuerzas, amores y dolores, salimos de nuestra cueva o nos quitamos una coraza, para exponernos desde el silencio y el amor, vulnerables ante la mirada de quién observa.

El Salón Visual, en su segunda versión, fue una experiencia transformadora que nos permitió escucharnos y comprender la polifonía de los procesos colaborativos en las artes visuales. Descubrimos que las prácticas creativas implican una multiplicidad de métodos, formas, intereses y propósitos, y en este camino, los seis colectivos participantes asumieron el reto de entregarse al diálogo. Como cantos de ida y vuelta, cada intercambio se multiplicó, convirtiéndose tanto en motor como en trayecto.

Agradecemos profundamente al Museo Intangible del Confinamiento, Colectivo Soroche, la ALTHaus, Números Rojos, BioArte Kumanday y Studio Sara, así como a todas las personas que hicieron posible este encuentro público y esta apuesta por una curaduría abierta y experimental. Una curaduría que irrumpe en las lógicas impuestas y desafía los métodos enclaustrados de las prácticas hegemónicas, abriendo espacios para nuevas formas de creación y encuentro.

Cada vez que estés frente a una obra o un artefacto artístico, recuerda que lleva una melodía implícita, una invitación a apropiarla y devolverla como un canto renovado. Escucha, vibra, expresa. ¿Qué canto te llevará esta vez a territorios que aún no conoces?

[@laastillaenelojo](#)

www.laaao.com

www.laaao.com