

Salón Departamental de Artes Visuales 2006

Los siguientes enunciados fueron extractados del acta que el jurado de selección y premiación presentó en la inauguración del Salón Departamental de Artes Visuales 2006, en el acto de inauguración realizado en las instalaciones del Museo de Antioquia, el día 4 de octubre. El Salón fue organizado por La Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Educación para La Cultura - Dirección de Fomento a La Cultura. La exposición se realizó en La Galería del Palacio de La Cultura Rafael Uribe Uribe.

El jurado de selección y premiación del Salón estuvo conformado por los señores Conrado Uribe Pereira, Licenciado en artes plásticas y Coordinador de Curaduría del Museo de Antioquia, Armando Montoya López, Artista y Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y Diego León Arango Gómez, Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y Curador del Museo Pedro Nel Gómez.

En total, la amplia participación se puede apreciar en el volumen de obras y artistas, equivalente a un total de 369 obras concursantes y 258 artistas, conjunto del que se eligieron 103 piezas que representan a 84 artistas antioqueños. En la categoría profesional, se presentaron 88 artistas, de los cuales fueron seleccionados 30. En la categoría de estudiantes, concursaron 97 artistas, 34 de los cuales pasaron el proceso de selección. En la categoría autodidacta se recibieron trabajos de 73 artistas, de los cuales fueron admitidos 20.

El jurado considera que el Salón Departamental es un valioso programa de fomento al desarrollo y cultivo de las artes visuales, que puede constituirse en una herramienta estratégica para la articulación de programas de formación artística, necesarios para elevar la calidad de los trabajos y dinamizar los procesos de creación. El estado del arte que revelan los trabajos presentados antes de la selección nos hace considerar la importancia y la perentoriedad de que el Departamento, las instituciones de formación artística, los museos y demás entidades que integran el circuito artístico regional, realicen actividades que propendan por un mayor perfeccionamiento y aprestamiento en el uso de técnicas y lenguajes de los artistas de la región y que contribuyan a la circulación oportuna y clara de la información sobre las manifestaciones y desarrollos artísticos del presente y del pasado, tanto a nivel nacional como internacional.

Consecuentemente con una política de fomento, el Salón Departamental de artistas debe concebirse como la culminación de un

proceso formativo previo que involucre talleres, conferencias y seminarios, mediante los cuales se dinamice la cultura artística, se presenten amplias alternativas de creación y se contribuya a la formación de públicos, capaces de reconocer y valorar las nuevas manifestaciones y propósitos artísticos.

En una evaluación general de la muestra, los miembros del jurado constatamos la urgencia de ampliar la visión crítica y fundamentar los planteamientos estéticos que motivan el acto de creación de los artistas del Departamento, y consideramos que sin información y valoración crítica, el acto creativo se desgasta en repeticiones efectistas, que pierden su vigencia y sentido en el concierto del arte actual.

Como escenario de exposición, el Salón es un medio propicio para confrontar las maneras de ver y sentir, percibir e interpretar, apreciar y valorar los modos y formas como los artistas nos entregan su visión de la realidad. Pero esta visión de la realidad debe liberarse de las ataduras de la visualidad convencional y de sus gastadas formulas, para abrir nuevos horizontes de creación, que propicien un inquietante y transformador diálogo entre los artistas y el público. Un diálogo que debe plantearse exclusivamente en el dominio del arte, donde deben emerger los matices de una nueva visualidad, capaz de integrar con coherencia y rigor, en la unidad de la propuesta, las formas de la imaginación y el conocimiento, la sensibilidad y la emoción, los materiales y medios con que se busca formalizar y manifestar la intencionalidad artística. El diálogo que la obra de arte abre, en el momento de la experiencia estética, conecta los universos de la historia individual con la colectiva y de la obra con la historia de las creaciones humanas de todos los tiempos. Por ello, se trata de un diálogo intercultural y trans-histórico que debemos ser capaces de

sostener, porque en él se juega una dimensión del sentido en la que nos realizamos como sujetos y como sociedad.

El arte es una invitación y una provocación que nos lleva a trascender lo ordinario y cotidiano de la existencia. Es una experiencia de choque y ruptura que eleva el espíritu a un dominio cualitativo y complejo. Al considerar que el arte es una expresión excelsa de la cultura, estamos aceptando que lo que vemos, oímos, tocamos, sentimos, está inserto en la cultura que vivimos y que es precisamente allí donde hay que indagar, hurgar, y provocar... De ahí surge la posibilidad de utilizar variados medios y técnicas, o la riqueza de temas o asuntos por tratar. Resulta, pues, incomprensible que muchos participantes asuman una actitud pasiva e improvisada al momento de abordar sus motivos. En esta perspectiva, muchas obras adolecieron de obviedad y frivolidad en la formulación de sus planteamientos. Fue notoria la falta de elaboración, reflexión y comparación crítica con procesos artísticos locales e internacionales.

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el jurado hizo la selección de los trabajos, buscando destacar aquellos que mostraban nuevas maneras de percibir el entorno natural y social, que revelaran, en lo posible, procesos de investigación y búsqueda creativa; que sus planteamientos formales y las soluciones técnicas en el uso de los materiales y medios manifestara niveles de coherencia y exigencia crítica. Desde luego, se tuvo en cuenta una adecuada factura. El jurado quiso apostarles a procesos más cercanos a las manifestaciones contemporáneas, que se diferenciaron de los motivos y procesos tradicionales.

En el evento de premiación, se consideraron, por igual, tanto las obras que fueron presentadas en el área metropolitana como las obras que concursaron por las regiones, lo que quiere decir que, antes que hacer concesiones respecto de los artistas que no están vinculados a los circuitos y escenarios artísticos de centro, situación que privilegiaría la entrada de obras provenientes de las regiones, la revisión de las piezas se hizo en términos de equidad, privilegiando los criterios antes expuestos.

Por unanimidad, y después de deliberar y discutir en torno a las obras presentadas a la versión actual del Salón Departamental, en pleno ejercicio de la autonomía e imparcialidad que se debe mantener en estos casos, el jurado ha decidido premiar y destacar las siguientes obras:

categoría autodidacta

Primer premio a las obras *De aquí pá' allá* (dibujo con cabello sobre jabón) y *Del verbo truncar* (Dibujo y transfer sobre papel), del artista Luis Fernando Ruiz, de Medellín. Las dos piezas presentadas reflejan una misma preocupación o ámbito de reflexión, lo que en definitiva es evi-

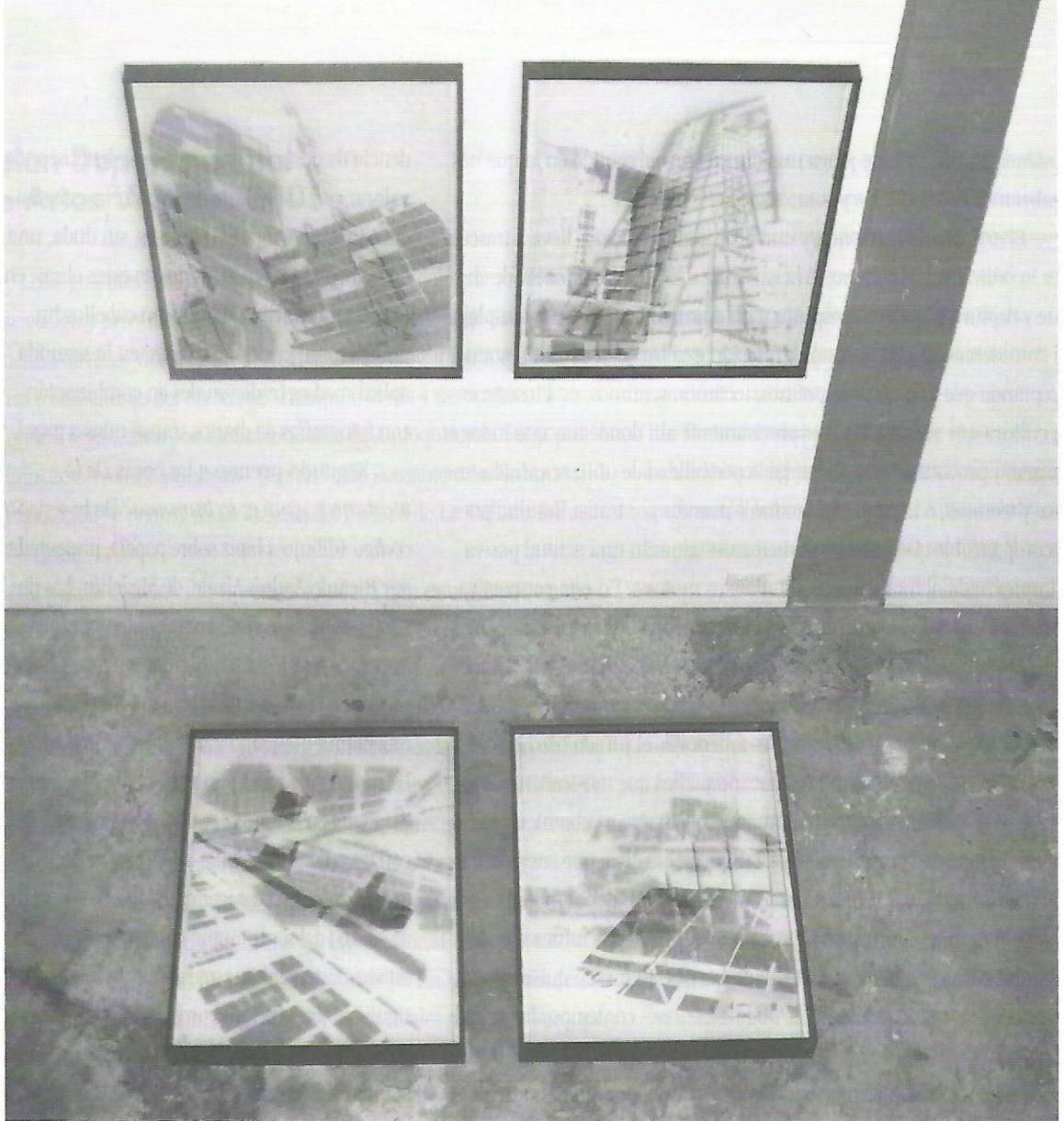
dencia de dos premisas que se estaba buscando valorar con la presente convocatoria: coherencia e investigación. El dibujo es, sin duda, una de las búsquedas más fuertes en estas obras; en la primera el artista dibuja con cabellos humanos sobre jabones gastados, en la segunda aplica medios tradicionales en combinación con fotografías de diarios transferidas a papel.

Segundo premio a las obras *De lo humano* y *¿Qué es lo humano?* De la serie *Sin código* (dibujo a lápiz sobre papel), presentadas por Ricardo Andrés Alzate, de Medellín. Las dos piezas reflejan la conciencia contemporánea del trabajo por series, y se articulan en torno a una pregunta, como parte de una producción que refleja una inquietud particular por lo humano. La complejidad de los intereses abordados se despliega en un mosaico de imágenes, realizado con un cuidadoso dibujo a lápiz sobre papel, que manifiesta ese sugerido estado de carencia de código del ser humano contemporáneo, estado existencial que, paradójicamente, y siguiendo las alusiones propuestas por la obra, pareciera producirse como consecuencia de un bombardeo de imágenes e información que constituyen, a su vez, una suerte de *story-board*, de guión cinematográfico complejo.

Menciones. Se ha decidido otorgar dos menciones a las obras:

1. *Soldados de mi patria* y *La muerte del soldado* (técnica mixta sobre tela), presentadas por el artista Juan Cárdenas de Medellín. Las dos obras son reflejo de un país que se automutila como consecuencia de un conflicto absurdo.

2. *No orines aquí* y *Sin tetas no hay paraíso* (técnica mixta sobre papel), presentadas por el artista Jorge Alonso Zapata de Medellín. Sus obras son el reflejo de un país que se autodepreda en el marco de un contexto urbano problemático.

Upside down - serie 4, de la artista Viviana Palacio, estudiante de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, ganadora en la categoría de estudiante.

Categoría profesional

Primer premio a la obra *Haciendo justicia en la mañana* (óleo sobre tela), del artista Fabio Alberto Mesa S. de Medellín. En la pintura premiada son identificables aspectos que hablan a las claras de un artista con unas búsquedas formales coherentes, en donde todavía es posible encontrar, positivamente abordados, algunos de los viejos buenos valores con los que se solía juzgar y valorar una obra en la modernidad: composición, luz, color, características que son tratadas con una pincelada que refleja oficio pictórico. Sin embargo, Fabio Alberto no se agota exclusivamente en lo

intrínseco: sus masas cromáticas se organizan levantando una serie de alusiones visuales que se pueden articular alrededor del hombre urbano actual, inscrito en paisajes artificiales en los que necesariamente se debe relacionar con otros tantos seres que conforman las multitudes contemporáneas.

Segundo premio a la obra *Invierno 2-serie urbano* (óleo sobre tela), presentada por el artista Óscar Cardona, de La Ceja. Esta obra evidencia un cuidado formal que encuentra su punto más destacado en la composición elegida, la cual encuentra en el uso de diagonales el recurso más efectivo para construir la obra. La contundencia compositiva de la pieza es reforzada con una selección cromática efectiva dominada

por azules y violetas, matices a los que se contraponen rojos y verdes que dinamizan la pieza.

Menciones. Se decidió otorgar, igualmente, dos menciones a las obras:

1. *Bajo presión* (fotografía digital intervenida), de la artista Mónica María Cardona de Medellín. Obra sutil y sugerente en la que, empleando medios diversos como la fotografía y el *collage*, se hace una reflexión visual en torno del conflicto y la realidad colombiana, complejidad a la que finalmente se termina de aludir por medio de un tratamiento fragmentario con el que se construye un paisaje altamente elaborado.

2. Sin título (acrílico sobre tela), del artista John Fredy Restrepo L. de Medellín. Una pintura que nos remite a una estancia abandonada en la periferia de la ciudad; nos habla de esa frontera entre lo urbano y lo rural. El tratamiento del color, cálido-frío, acentúa los “blancos” para referir la luz que nos hace percibir la arquitectura del lugar, por la forma como toca sus estructuras.

Categoría estudiante

Primer premio a la obra *Los intocables* (proceso fotográfico Van Dike), del artista John Fredy Colorado, de Caldas. Se trata de una obra mínima, realizada sin grandilocuencias o pretensiones desbordadas, la cual se nos presenta con el volumen de voz que puede tener una conversación uno a uno, al límite del susurro, sin los dejos o la elevada intensidad propios de un discurso. En ella se rescata la importancia de la memoria de un individuo, los relatos que la construyen cada día, la vida de un ser que ha pasado, como cualquiera (como todos), por unas determinadas experiencias, formalizada de un modo sugerente, sutil, poético. La obra, al mismo tiempo, parece constituir una suerte de relato de viaje visual.

Segundo premio a la obra: *Upside down –serie 4* (técnica mixta), presentada por la artista Viviana Palacio, de Medellín. Su obra revela un dominio de los medios en el que destaca el oficio, la rigurosidad y la limpieza para el tratamiento de los diversos materiales, características que hablan de una investigación formal evidente. El problema abordado por Viviana es la ciudad, una ciudad, cualquier ciudad, todas las ciudades. *Upside down*, una mirada de la urbe un poco patas arriba, nos propone un punto de vista complejo en el que la imagen se va construyendo por capas, en la que la observación definitiva es el resultado de la sedimentación de diferentes estímulos.

Menciones. Se decidió otorgar, por los aportes formales propuestos, dos menciones a las obras:

1. *Bogotazo* – tríptico (dibujo con pólvora), presentado por el artista Daniel González, de Medellín. Particularmente esta propuesta nos coloca en el plano de las relaciones entre técnica y concepto, en el sentido de que no solo se piensan las ideas sino que también se piensan los materiales en correspondencia directa con el asunto tratado; su reciprocidad (pólvora, violencia) acentúa el contenido político evidente en el trabajo.

2. *Viaje alrededor de la ciudad* (acrílico sobre tela) del artista Néctor Giovanni Mejía de Medellín. Una pintura que revela, en el dominio técnico y la acertada valoración de blancos y negros, un tema tan recurrente en la historia, la pregunta por el ser. Un ser ensimismado, silencioso, a veces esquizofrénico; un ser que renuncia a la condición de ser él mismo para poder sobrevivir en un ámbito convulsionado y caótico. El horizonte ya no se funda en la confluencia cielo y tierra, sino en un cubo cerrado para los que allí habitan, y escénico para el espectador que contempla, sin saber para qué, una escalera, un barquito de papel, seres anónimos perseguidos por su sombra.

Asimismo, el jurado ha decidido destacar la obra del colectivo *Revelarte*, de Guarne, por su obra de la serie *Herbario*, una apuesta por la presentación de un trabajo colectivo que pretende destacar elementos propios del contexto local como lo son las distintas plantas de la región y sus usos.