

EDICIÓN 19
ENERO-JUNIO 2024
E-ISSN 2389-9794

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Videoarte

Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Alejandra Gómez Vélez

Videoarte

Trazos en la espera. Videoarte y creación visual

Alejandra Gómez-Vélez*

Referencias, coordenadas múltiples, desvíos hacia otros mundos, giros sobre lo mismo, reincidir y volver desde la cotidianidad más simple, es lo que se trabaja en esta búsqueda artística. A partir de diálogos entre imágenes de otros, reflexiones filosóficas, estéticas, literarias, audiovisuales y visuales, la obra se constituye como un juego de voces plurales que se pregunta por la poética visual de lo cotidiano. El video, la fotografía, la escritura son herramientas continuas de creación. El paisaje se va formando entre miradas intuitivas, otras críticas y reflexivas, en visitas al cine, al arte, a la naturaleza, a las ciudades, a los gestos.

El video y la imagen fija se amalgaman, responden desde sus relaciones a preguntas por el gesto, sea humano, animal o natural. Las texturas, los colores del paisaje, los recuerdos, la ciudad, los objetos cotidianos, los gestos del espacio y del cuerpo,

* Maestra en artes plásticas y magíster en estética por la Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Doctoranda en estética por la misma universidad. Docente en la Facultad de Artes Integradas de la Universidad de San Buenaventura (Colombia). Se dedica al estudio de las formas sensibles y el conocimiento que de allí se deriva, apasionada por las potencias de la investigación-creación, la enseñanza y los espacios compartidos de aprendizaje. Su pieza "Réplicas" fue premiada en Santiago de Chile en el IV Encuentro de mujeres artistas (2023) por MUA internacional y Ecoasociarte. Ha participado en exposiciones colectivas de fotografía y piezas audiovisuales. Se interesa por la creación audiovisual experimental y la gestualidad de las imágenes fijas. Algunas de sus publicaciones son: La imagen intermitente. Espera y contestación ante la presencia desnuda de lo otro (2019), y colaboraciones en los libros Archivo, poética y violencia política (2020) y Arte, imagen, experiencia (2021). <https://orcid.org/0000-0002-1215-6681> algomezve@unal.edu.co

las acciones repetidas, los animales que se cruzan en el camino, los gestos del paisaje, son objetos de reflexión constante. Interesa poner en cuestión la presencia desnuda de lo otro con las múltiples formas de ver y de nombrar.

Los referentes son siempre cambiantes, van desde el placer de la evidencia de lo cotidiano y su crítica poética profunda de Christo y Jeanne Claude, Abbas Kiarostami, Chema Madoz, Bela Tarr, Friedrich Nietzsche, Wislawa Symborska, Martin Heidegger, José-Luis Pardo, Artavazd Pelechian, Jean-Gabriel Périot, Juan-Manuel Echavarría, Emanuele Coccia, Jacques Derrida, Robert-Louis Stevenson, Francis Bacon, Farid Uddin-Attar. Nombres, experiencias e imágenes de poetas, pensadores y artistas se entrecruzan en esta búsqueda por la potencia del gesto visual.

Obras

Bras(c)eros

Como anuncia Ítalo Calvino en sus *Seis propuestas para el próximo milenio a Lucrecio*, el poeta de lo concreto físico, le preocupa profundamente evitar que el mundo sea abatido por el peso de la materia y así, escribe el poema de la materia: *De rerum natura*. Desde el comienzo se puede leer que el vacío es tan concreto como los cuerpos sólidos, sitúa en lugares privilegiados las partículas de polvo arremolinadas en un rayo de sol, los granos de la arena que forman las fronteras de las masas de agua; elementos que dan cuenta de la levedad de la que partimos para dar forma a este proceso. Lucrecio, para situar la materialidad en el poema, comienza a percibirse de que la realidad de la materia consiste en corpúsculos invisibles, en trayectorias desviadas de los átomos que garantizan la libertad y la construcción de mundos nuevos. Evidenciar la levedad inherente al gesto, sustraer peso a acciones cotidianas, registrar en gestos inciertos y acciones pausadas la densidad de corporalidades cotidianas es lo que se propone este acto creativo. La pesadez, la duración y la espera devienen gestos. Cargar, pesar, durar, son tres movimientos que se amalgaman en la espacialidad a través del montaje audiovisual. Se trata entonces de sustraerle peso al mundo y evidenciar la levedad por la transformación de lo visual.

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Autora: Alejandra Gómez Vélez

Técnica: videoarte

Año: 2022

Lugar de exposición: "Percibir, conectar, crear". Universidad San Buenaventura, Cámara de Comercio de Medellín, julio de 2022.

Enlace: https://youtu.be/vahBvPqggsc?si=g6zRJSEmoqq6SV_H

Réplicas

Autora: Alejandra Gómez Vélez

Técnica: videoarte

Año: 2023

Lugar de exposición: "Bitácoras de una matriz". IV Encuentro mujeres artistas visuales.

Galería La cava del Museo Palacio Cousiño (Santiago de Chile, Chile).

Ecoasociarte, MUA Internacional, marzo de 2023.

Enlace: <https://youtu.be/AF6Aq5W4VJA?si=7rSHfVbA6E0qhu6I>

"Réplicas" se pregunta por la acción de replegarse, volver a plegarse, o plegarse hacia atrás, pero también por la acción de contestar en oposición a/o hacer una copia, una reproducción, un doblez. Así, invita a considerar los pliegues donde se manifiesta la vida, a pensarse desde los gestos de un itinerario de imágenes, como un pliegue del mundo en tanto estancia poética en movimiento que no deja de transformarse. Esta reflexión visual surge de un movimiento oscilante entre nociones frágiles y complejas de asir, como la estancia virtual de carácter matricial que plantea Jacques Derrida en *Khôra* y el yo como fuerza telúrica que se lee en *Metamorfosis* de Emanuele Coccia.

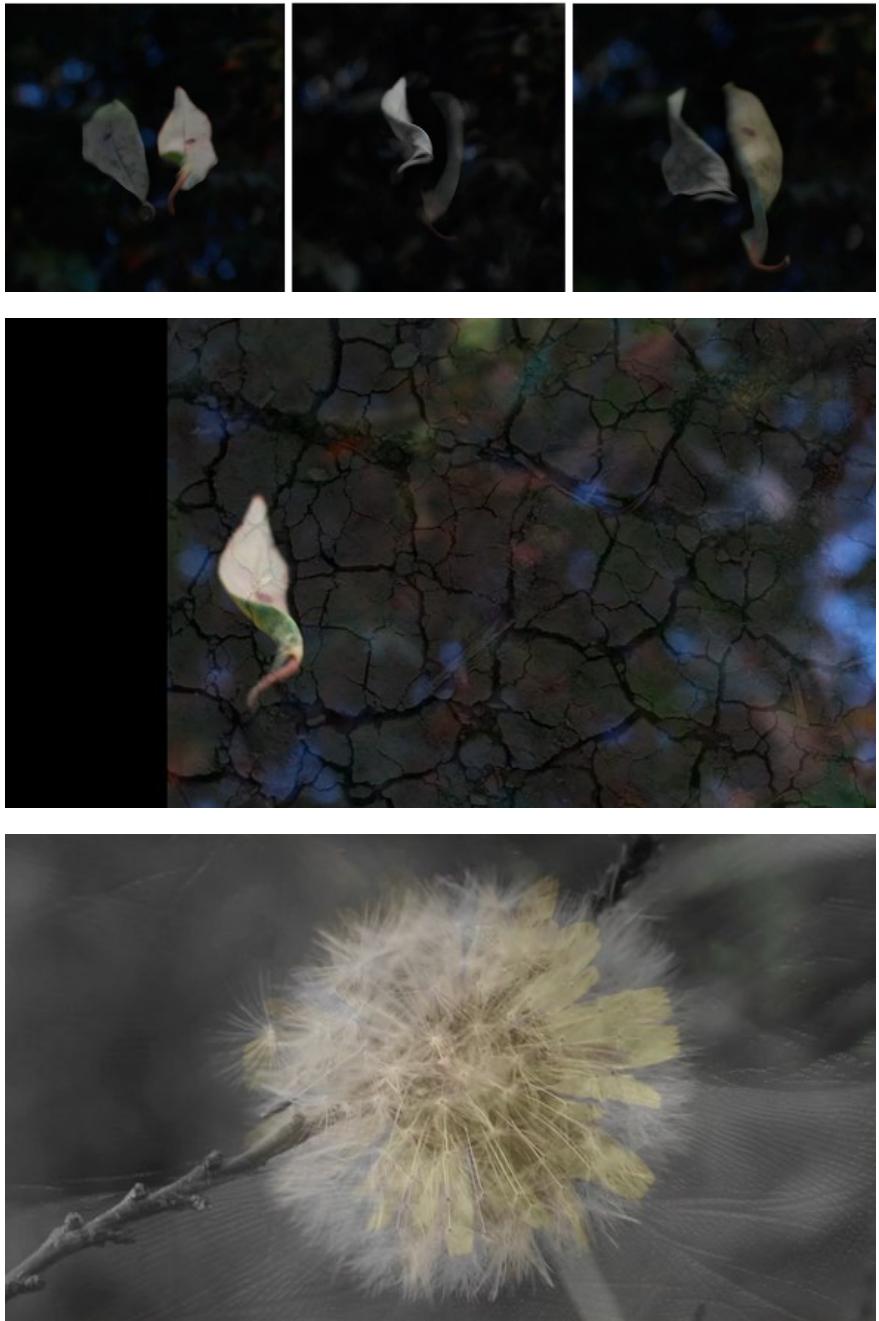

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Como lo anuncia Jacques Derrida (2011): “Khôra nos sucede y nos sucede como el nombre”, nombre que sólo nombra la inminencia, Khôra es como un espacio aparentemente vacío, lugar de acogida y albergue, porta-matriz, nodriza, madre; lugar de engendramiento, que recibe, pero nada guarda, lugar gestual. Se asemeja al pliegue de un vestido o al pliegue del mar entre dos olas; lugar entonces fronterizo, de una exterioridad plena, indescifrable e imposible de aprehender sólo con palabras. Noción que no se sitúa ni en lo sensible ni en lo inteligible y que pertenece por tanto a un tercer género. Así Khôra nos permite detonar un gesto creador, una reflexión gestual de aparición y de acogida, pero también de ambigüedad y contradicción.

Por otro lado, en una jovial y aparente sincronía, Emanuele Coccia (2021), sitúa al nacimiento como umbral de lo íntimo y como expresión absoluta de la alteridad, de la conjunción y separación de los cuerpos, nacer es la experiencia primera de lo vivo, su forma trascendental. Pero también, nacer es la experiencia que se comparte con cada ser, la forma de continuidad de todo viviente. El nacimiento es tanto el umbral de lo íntimo como experiencia radical de la alteridad, pues se nace siempre en otro cuerpo, en un proceso de migración, transformación y asimilación de los cuerpos y, por tanto, de la materia del mundo. En ese sentido Coccia invita a pensar-se como cuerpo y materia conjunta entre el yo y el mundo, entre la interioridad y la exterioridad, nombrando al yo en tanto fuerza telúrica, en movimiento incesante y migraciones poieticas infinitas.

En la materialidad que también nos permite la palabra, Réplicas parte del detonante poético que implica Khôra como lugar de acogida y de repliegue y el movimiento telúrico necesario del “yo” que es siempre “otro” en relación con el mundo del que también hace parte. Así, desde la contemplación y la simplicidad del acontecer visual, se exponen los encuentros y desencuentros formales que dan lugar a la mirada del mundo en una relación continua de exterioridad-interioridad. La exploración visual en formato de video hace posible poner de manifiesto la gestualidad de lo simple que en su cercanía muestra la gran complejidad que somos en forma de vientos, hojas, respiraciones, pasos, luces y sombras que engendran los múltiples mundos mirados.

Confluencias distópicas

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Autores: Colectivo Bit-bang¹

(Alejandra Gómez Vélez, María Isabel Naranjo Cano y Juan Pablo Arango)

Técnica: Video performance

Año: 2023

Lugar de exposición: Bienal de Suba, Bogotá (Colombia), diciembre de 2023.

Enlace: https://youtu.be/_N2gv3Gn1B4

Confluencias distópicas responde a las prácticas artísticas visuales y performáticas, generadas a partir de las intersecciones entre arte, industria, crítica y medio ambiente en un contexto de exceso y toxicidad tecnológica.

En un mundo marcado por la convergencia de la creatividad, la industria y la tecnología, emerge un colectivo de arte que se erige como un faro crítico en medio de las corrientes de cambio. Nuestro colectivo, cuyo nombre es Bit-bang,

1. El colectivo de arte Bit-bang manifiesta su punto de vista crítico y sensible frente a las problemáticas que la humanidad viene generando en la medida que habita el planeta de manera desmedida. Fast-Fashion, videos basura, residuos industriales, deshechos arquitectónicos, excesos digitales, deshechos tecnológicos, maltrato del medio ambiente. Como colectivo, construimos una mirada reflexiva pero que también juega con los lenguajes simbólicos para llegar a públicos que ven la realidad por sus dispositivos, sus televisores, sus artefactos tecnológicos, en medio de la basura digital. La industria, como motor del progreso económico, ha moldeado nuestro mundo con sus máquinas y sus avances tecnológicos. Sin embargo, el precio de este progreso se refleja en la interacción con el medio ambiente y cómo se está develando su deterioro y hasta su destrucción. El arte lo asumimos como un lenguaje testigo de esta tensión, capturando en imágenes, piezas audiovisuales y performáticas, la huella ecológica que deja la producción masiva que vivimos día a día. La industria puede ser tanto la musa como el verdugo de la sociedad, inspirando la creatividad mientras también enfrenta el escrutinio crítico por sus prácticas insostenibles.

encapsula nuestra visión, surge como una respuesta a la urgencia de abordar la interacción tumultuosa entre el arte, la naturaleza, la urbe y la industria en un contexto de desmedido de avance tecnológico.

“¿Ves aquello? ¡Es una nube de smog! (...) No era mucho, pero para mí que sólo buscaba imágenes para guardarlas en los ojos, tal vez me bastaba” (Calvino 2011). El arte siempre ha sido imagen de la sociedad, y en nuestra era, no podría ser más crítico. La industria, impulsada por la sed insaciable de producción y consumo, ha generado un exceso que amenaza con devorar la misma naturaleza que le da vida. Es en este entorno que *Bit-bang* toma su posición, tejiendo un enfoque crítico y creativo en esta realidad. Mundo construido por cientos de videos-basura, *selfies*, imágenes impostadas, posverdades, pos-imágenes vacías, pero también análogamente, ríos de químicos en el mar, islas de plástico que conforman el tapiz donde la humanidad crea su hábitat. El medio ambiente, escenario donde la naturaleza y la tecnología convergen, se ha vuelto la tela de fondo de nuestra exploración artística. Frente al *fast-fashion*, residuos industriales y desechos tecnológicos, “Confluencias distópicas” revela una mirada reflexiva que desnuda la toxicidad que acecha en las sombras del hábitat en el que nos movemos. A través del lenguaje visual del videoarte, nuestros relatos audiovisuales trascienden las barreras lingüísticas y se inmiscuyen en las fibras más profundas del espectador.

En nuestro manifiesto artístico, jugamos con la dualidad del entorno tecnológico actual. Si bien los dispositivos digitales y las pantallas conectan a las personas, también han contribuido a la “basura digital”, una amalgama de información efímera que contamina nuestras percepciones. Con “Confluencias distópicas” buscamos desafiar esta paradoja, empleando el arte como catalizador para una introspección significativa. La convergencia de lo natural y lo tecnológico es una fuente inagotable de inspiración para nosotros. En la superposición de texturas, el juego entre el paisaje desolado e industrial y el cuerpo, hallamos el soporte donde plasmamos la crítica a la sociedad que consume sin contemplación. Las imágenes, en su flujo visual, permiten a nuestra audiencia absorber y procesar la complejidad de las problemáticas que abordamos mientras todo se mezcla a partir de la respiración.

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Hilo de sierpe

Autor: Colectivo Grañas del viento²

(Alejandra Gómez Vélez y Carolina Gómez Alzate)

Técnica: fotoensayo

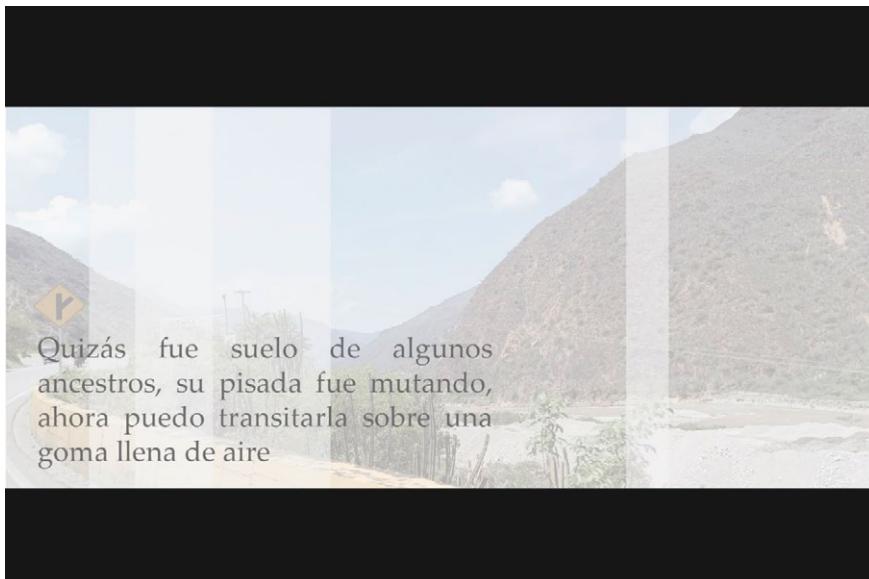
Año: 2023

Lugar de Exposición: V Bienal de Arte del Oriente, Santuario (Antioquia, Colombia), octubre de 2023.

Caminar, transitar, ser un andariego y a su vez un viajero, utilizando ya no los pies sino las ruedas que permiten recorrer kilómetros con mayor velocidad en menos tiempo. “Hilo de sierpe” es una pregunta por el viaje y por sus modos de afectar-nos, por la huella del río, que aún suave, modela y modula el cañón duro y rocoso, transitando paisajes que evocan pequeñas sinfonías, propicios para captar bajo el lente escrito y fotografiado. La velocidad de las ruedas, la velocidad del obturador, la lentitud y la quietud del río estando en la cima del gran cañón del Chicamocha hacen de esta obra una contradicción afectiva en la cual se enmarca un paisaje atiborrado de verde

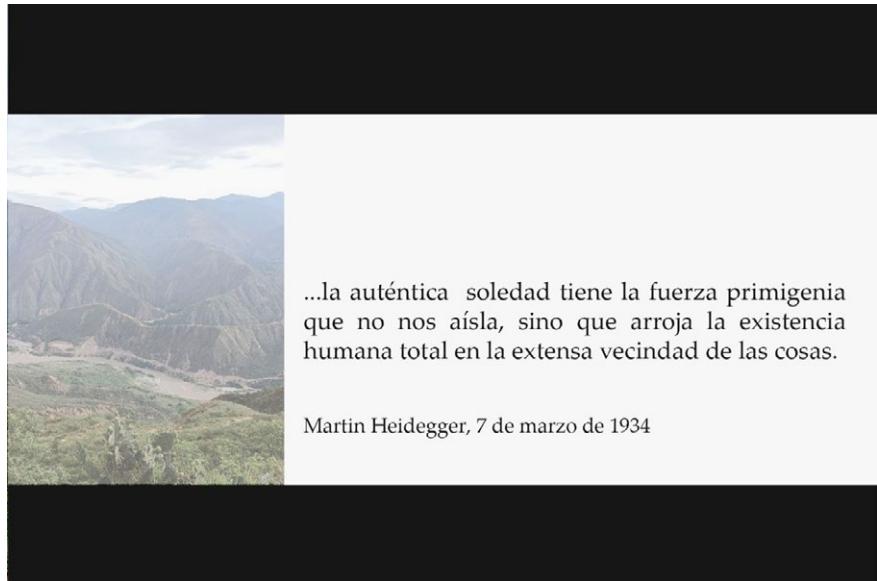
2. Grañas del viento es un colectivo que se pregunta por la poética de lo cotidiano, por las errancias del ser en el mundo, por las bifurcaciones y las otredades inscritas en la literatura, la escritura, el cine, la imagen y la creación audiovisual. Sus integrantes han sido Carolina Gómez Alzate, escritora, docente, profesional en estudios literarios, amante de la creación literaria, y Alejandra Gómez Vélez, artista plástica, docente, amante del cine, la literatura y el gesto visual del video. Ambas comparten la pasión creativa y la inquietud constante del viaje, del movimiento, del pensamiento estético y la experiencia viva de la creación. Han participado en diversas exposiciones y eventos de artes e investigación creación.

bajo una capa de ocres y smog que se escribe con toda la duración que requiere. Tiempo de las imágenes que se inscribe en doce fragmentos que aquí cobran vida ante el gesto poético del fragmento escrito y fotografiado, revisitado y emblanquecido, viajado y reflexionado y que manifiesta la opacidad infinita de la mirada ante el paisaje y del tiempo que hace del cuerpo una presencia precaria.

Quizás fue suelo de algunos
ancestros, su pisada fue mutando,
ahora puedo transitarla sobre una
goma llena de aire

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

...la auténtica soledad tiene la fuerza primigenia que no nos aísla, sino que arroja la existencia humana total en la extensa vecindad de las cosas.

Martin Heidegger, 7 de marzo de 1934

(A)brasa

Autora: Alejandra Gómez Vélez

Técnica: fotoensayo

Año: 2024

Lugar de exposición: “Desborde”. Muestra de proyectos y productos de investigación-creación. Cámara de Comercio de Medellín, enero de 2024.

Nietzsche se abraza a un caballo en las calles de Turín, el 3 de enero de 1889, a partir de esa mañana no dirá nunca más una palabra. Esa lección la recoge el gesto de las imágenes del cineasta Bela Tarr en *El caballo de Turín* en 2011, dando lugar al caballo y con él a un mundo desolado y enmudecido; más adelante el artista colombiano Juan Manuel Echavarría nos enseña *Una lección* en el 2014, un tiempo de espera y desconcierto. Correspondencias y confluencias de esa lección muda, continúan de manera gestual en esta propuesta, cuando atendemos a las palabras de Rainer Maria Rilke sobre la imagen poética: “Si arde, es que es verdadera”.

Alejandra Gómez Vélez
Trazos en la espera. Video arte y creación visual

Para mayor información de la Artista:

 @trazosenlaespera

<https://reincidencia.wixsite.com/trazos>

2013