

Edición 20
Julio-diciembre 2024
E-ISSN 2389-9794

10
años

Videoarte Una línea, mil vidas: una mirada a la obra de Juliana Arias Ruiz

Alejandra Gómez Vélez

Una línea, mil vidas: una mirada a la obra de Juliana Arias Ruiz*

Por Alejandra Gómez-Vélez**

La vida misma se entrecruza en las imágenes, experiencias vitales devienen obras, de manera misteriosa el arte aparece ante la vida, como bien lo enuncia Stefan Zweig. Así, Juliana, tomando prestadas las palabras de Zweig: “no vive sólo el tiempo de su existencia propia, porque lo que creó y realizó sobrepasa la existencia de todos nosotros y la vida de nuestros hijos y nietos. Ha vencido la mortalidad del hombre y ha forzado los límites en que, por lo común, nuestra vida queda encerrada inexorablemente”¹. De las más mínimas y las más grandes vivencias se va formando un cuerpo de obra que permite leer, observar, escuchar, asombrarse detenidamente con la más mínima existencia.

Los poemas toman forma, la narrativa se vuelve imagen, un oso recorre la pantalla nadando, es necesario para ello pensar y sentir, imaginarse siendo un oso, crear un nuevo modo de ser en la imagen, dar lugar a lo otro infinitamente diferente, pintar el poema. Imaginar también la experiencia de una resonancia magnética como experiencia sonora, colorear el cuerpo para ser fotografiado internamente y exponerlo a la mirada sensible. El interior aquí ya no es solo observado por la ciencia médica, acontece una expansión de esta visión, la música y los cuerpos se hacen uno en la creación audiovisual.

* Artista visual y músico, egresada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (2013) y de la Licenciatura en Música por la Universidad de Antioquia (2019). julianaariasruizpersonal@gmail.com

** Doctoranda en Estética, magíster en Estética y maestra en Artes plásticas por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. aleja.gv@gmail.com

1. Stefan Zweig, *El misterio de la creación artística* (Madrid: Ediciones Sequitur, 2015).

Juliana se interesa por la creación de un tejido minucioso entre gráfica y sonido, ella hace de una línea del dibujo digital un movimiento vital, la línea es aquí una confusión y expresión gráfica de palpitaciones, crepitaciones, aturdimientos y asombros. Teje la gráfica digital con la gráfica análoga, dibuja el mundo que suena, hace visible el sonido. Baila con el dibujo, sus obras son coreografías de la experiencia sonora volcada en imagen. La música se expande entre flores, colores, atardeceres y paisajes que en mínimos trazos van mostrando el acaecer del tiempo. La textura del texto, de la música, de la pintura y del dibujo se entrelazan y nos permiten adentrarnos en su mundo imaginado, coloreado y musicalizado.

Jugarse la vida en las mínimas grafías, confiar en ellas, es uno de los gestos que este arte enseña con valor y justicia. Ante un mundo que se desvive por poderes abrasadores, la obra de Juliana se posiciona desde lo simple, lo justo y lo necesario, para asombrar, dibujar, creer y seguir creando.

Semblanza y obra

Juliana Arias Ruiz nació en Bello, Antioquia (Colombia) en 1991, se ha desempeñado en las artes visuales y en la música. Su obra tiene un enfoque interdisciplinario, interesado en la relación entre imagen y sonido, acercándose a otras áreas como la palabra o el movimiento. Ha explorado el videoarte desde la animación experimental, el collage, como también la video danza o la proyección para eventos musicales en vivo. Dentro de sus intereses plásticos, además del dibujo y pintura presentes en lo audiovisual, ha realizados proyectos de técnica mixta y bordado.

Las tres obras que se traen en esta ocasión para la revista, tienen diferentes enfoques del videoarte, y fueron realizadas con distintas técnicas:

Crazy Jane Meets a Bear / Body Painting, 2016

Video poemas

Duración: 2.55 min.

Poemas by Jane Hilberry

Técnica mixta, dibujo digital sobre fondos pintados a mano con crayones y pinturas sobre papel.

Conocer la obra: <https://julianaariasruiz.wixsite.com/julianaariasruiz/project16>

Obra realizada en cooperación con Jane Hilberry (EE. UU) poeta y docente. Obra Inspirada en los poemas de su libro *Body Painting* (Los Ángeles: Red Hen Press, 2005). Esta pieza explora el amor y la naturaleza, desde la historia de una mujer que se enamora de un oso, y de la pintura corporal como metáfora erótica.

Alejandra Gómez Vélez
Una línea, mil vidas

Exposiciones:

- Videobardo 20 años. VI Festival Internacional de Video poesía. Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Sala Borges. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 11 de noviembre de 2016.
- Lanzamiento del libro de poemas *Still the Animals Enter* de Jane Hilberry publicado por Red Hen Press en The Colorado College el 30 de abril de 2016; Pages Books en Detroit, Michigan el 31 de mayo de 2016; Bookbug en Kalamazoo, Michigan el 1 de junio de 2016 y en Nicola's Books en Ann Arbor, Michigan el 5 de junio de 2016.

- 44º Salón Nacional de Artes en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA), dentro de los 50º Premios Nacionales de Cultura de la misma universidad, exposición desde el 18 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2018.

Tres Romanzas, 2021

Duración: 11.45 min.

Animación en técnica mixta. Dibujo digital sobre fondos análogos combinado con óleo sobre lienzo. Usa el recurso de la rotoscopia para el movimiento del cuerpo humano. Conocer la obra: <https://julianaariasruiz.wixsite.com/julianaariasruiz/copy-of-project25>

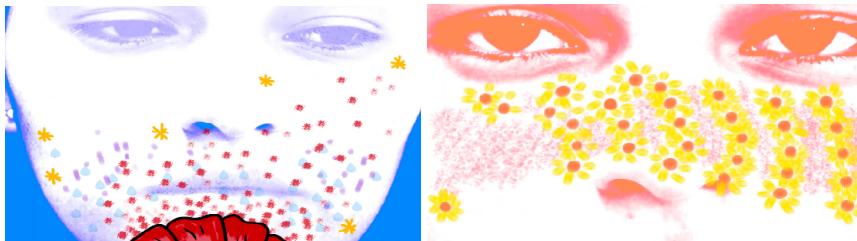
Tres escenas que transcurren en el paso de un día, donde una mujer recorre sus espacios personales, como una exploración de su tristeza; el paisaje, el hogar y un jardín como metáforas de sus emociones. Obra comisionada por Pamela T. Pérez para su recital de grado de flauta traversa, para la interpretación de las Tres Romanzas para flauta y piano de Robert Schumann².

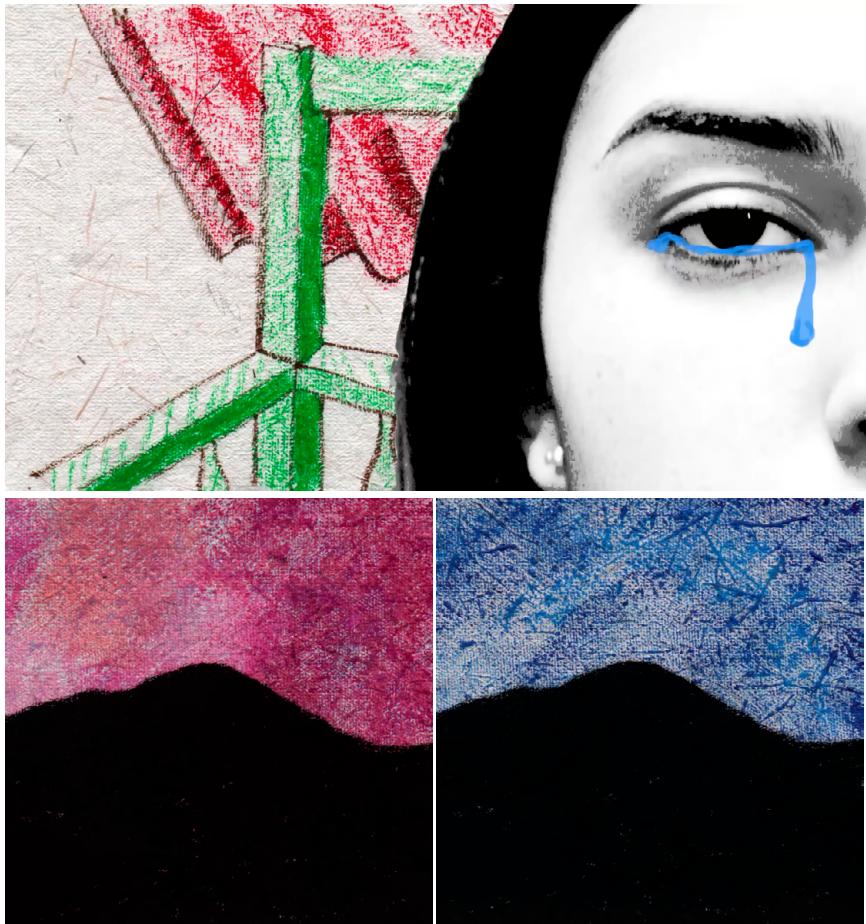

2. *Drei Romanzen* (nombre original en alemán) fueron inicialmente compuestas para oboe y piano; es una pieza de música de cámara compuesta por Robert Schumann en diciembre de 1849 y publicada en 1851. La primera romanza tiene como indicación *Nicht schnell* (No rápido), la segunda *Einfach, innig* (Sencillo, cordial) y la tercera *Nicht schnell*, como la primera.

Alejandra Gómez Vélez
Una línea, mil vidas

Exposiciones:

- VIII Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermedias. Museo Casa de la Memoria, Medellín, 22 de octubre de 2021.
- Vartex 9na muestra de video experimental. La Pascasia, Medellín, 25 de junio de 2021.
- Recital de grado en flauta travesa de Pamela T. Pérez, 13 de abril de 2021. Modalidad Virtual.

Resonancia, 2023

Duración: 3.38 min.

Video danza sobre proyección de textiles intervenidos.

Conocer la obra: <https://julianaariasruiz.wixsite.com/julianaariasruiz/copy-of-project13>

Alejandra Gómez Vélez
Una línea, mil vidas

Video danza inspirada desde la experiencia de realizarse una resonancia magnética; uniendo los sonidos propios del mecanismo, con percusión tradicional para conectar la rítmica de los sonidos electrónicos; estos a su vez, sumados a una grafía imaginada al intervenir textiles, aludiendo a los patrones sonoros que atraviesan la piel para la imagen médica. La proyección de estas gráficas son las que guían los cuerpos en sus movimientos; distancias, acercamientos, posiciones y acciones que se activan con la imagen sobre cuerpo y pared. Realizado en Un Nuevo Error (Medellín, Colombia).

Exposiciones:

- X Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermedias, Sala Beethoven Palacio de Bellas Artes, 15 de septiembre de 2023.

Otras participaciones

Juliana Arias ha sido seleccionada en la Feria del Millón 2023 (Bogotá), segundo puesto de la categoría profesional en el Latino Dome Fest del Planetario de Medellín (2016) y ganadora de la residencia artística en el Banff Centre en Canadá como estímulo del Ministerio de Cultura de Colombia (2015). Actualmente tiene su taller en Un Nuevo Error, casa de artistas en la ciudad de Medellín. Ha presentado sus obras en espacios del área metropolitana del Valle de Aburrá como el C. de Doc. Musical El Jordán, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Centro Colombo Americano, La Salida, La Pascasia, Museo de Arte Moderno de Medellín, Crealab, Sala U - Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Colombia, Domo Planetario, Biblioteca Pública Comfenalco de Niquía, Museo de Antioquia, Festival Fotosíntesis del Parque Explora, Cámara de Comercio de Medellín, Por Estos Días/Colectivo artístico, novena Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico con la Fundación Imaginar, The Charlee Hotel, Taller 7 y el 44º Salón Nacional de Artes en el MUUA, y dentro de los 50º Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia.

Además de espacios nacionales como: el V Festival Video Arte Palmira (2019) en el Valle del Cauca, alcanzando el tercer puesto en la categoría Animación; La Casa Museo La Bagatela, en Villa del Rosario (Norte de Santander); IX Festival Internacional de Cine de Cali; V Festival Internacional de la Imagen, en la Universidad de Caldas, Manizales.

Adicionalmente, espacios internacionales como IMERSA SUMMIT 2017 en el Gates Planetarium del Denver Museum of Nature and Science (EE.UU); VIDEOBARDO 20 años, VI Festival Internacional de Video poesía, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina); Colorado College y en librerías de Detroit, Kalamazoo y Ann Arbor, Michigan (EE.UU); en Artists' Leighton Colony, en el Banff Centre, Alberta, Canadá y en el Festival Itinerante De Artes Audiovisuales Colombianas (FIDAAC) desarrollado en Colombia y en Burdeos, Francia.

Exposiciones y muestras artísticas

- Río – Juego. Instalación en técnica mixta. Un Nuevo Error, Medellín, del 14 de marzo al 14 de abril de 2025.
- Correspondencias con Matteis (2012) y Baraja. Bailando bajo el mar (2010). Intermediaciones XI, muestra local, Medellín, del 8 al 11 de octubre de 2024.

Alejandra Gómez Vélez
Una línea, mil vidas

- *Obras recientes.* Exposición individual de bordados y piezas bidimensionales en técnica mixta, realizadas en Un Nuevo Error, Medellín, 7 de junio al 7 de julio de 2024.
- IV Seminario Online Expresiones artísticas del videoarte y el cine experimental. Charla: Experimentaciones, Intermediaciones X, 15 de septiembre de 2023.
- *Resonancia.* X Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermediaciones, Sala Beethoven Palacio de Bellas Artes, 15 de septiembre de 2023.
- *glitch . stitch.* IX Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermediaciones, Centro Colombo Americano, 14 de octubre de 2022; 9na Ecologías digitales organizadas por Grupo Hipertrópico (UdeA e ITM), exposición virtual y presencial en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Medellín, de abril a julio de 2022.
- *Pétalos de nota.* Exposición individual, Centro de Doc. musical El Jordán, Robledo, Medellín, 3 de septiembre al 20 de octubre de 2022.
- *puntos...puntos y La quebrada.* Colecciones en Opensea, 2022.
- *Días.* Serie en técnica mixta, Sala abierta en el Parque Biblioteca Belén, Medellín, 17 de mayo al 8 de junio de 2022.
- Musicalización para *CivilizaciónBarbarie*, Video ensayo de Mauricio Carmona Rivera, exposición “El jardín de los senderos que se bifurcan”. Museo de Antioquia, Medellín, febrero de 2022.
- *Tejido orgánico.* Bordado sobre cañamazo, Truequeart, Búnker Galería, Circuito Barrio Colombia, noviembre 2021.
- *Tres romanazas.* VIII Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermediaciones, Museo Casa de la Memoria, 22 de octubre de 2021.
- *Días.* Serie en técnica mixta. Todo a 500, exposición en Búnker Galería, Circuito Barrio Colombia, septiembre de 2021.
- *Tres romanazas.* Vartex 9na muestra de video experimental, La Pascasia, Medellín, 25 de junio 2021; obra comisionada para el recital de grado en flauta travesa de Pamela T. Pérez, 13 de abril de 2021.
- *Papito (2016) y Sol de la tarde - danza (2018).* Projection night, muestra de videoarte en 30 Leicester street, Preston, Victoria, Australia, 20 de marzo de 2021.
- *Loas a las olas (2015).* VII Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermediaciones Edición Online, Plataforma Festhome TV, 20 de octubre de 2020.

- *La quebrada* (2019) y *Sol de la tarde* (2018). Sala Beethoven del Palacio Bellas Artes, VI Muestra Internacional de Videoarte y Cine Experimental Intermediaciones, Medellín, del 9 al 11 de octubre de 2019.
- *La fille aux cheveux de lin* (2017). Muestra de experimental nacional, programa 1. Vartex 7 muestra de video y experimental. Sala 2 - Centro Colombo Americano, 10 de mayo de 2019.
- *Multiversos* (2016), *Crazy Jane meets a bear / Body Painting* (2016), y *La fille aux cheveux de lin* (2017). 44° Salón Nacional de Artes en el MUUA, dentro de los 50° Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia, 18 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2018.
- *Sol de la tarde - danza* (2018). Obra comisionada por EnPúa, Cuerdas pulsadas de Antioquia para el concierto Sonidos de Colombia y el mundo en cuerdas pulsadas, Casa Teatro El Poblado, Medellín, 11 de octubre de 2018.
- CsO (2014). Muestra Itinerante de Intermediaciones en IN FOCUS, Casa Museo La Bagatela, Villa del Rosario, Norte de Santander, 22 al 30 de junio 2018.
- *Una audición coloreada: Interpretación sinestésica de repertorio para violín* (2017). Muestra final de proyecto de grado de la Licenciatura en Música con énfasis en violín de la Universidad de Antioquia, 15 de noviembre de 2017. Este proyecto contiene las obras *Cucú* (2017), *Fantasía* (2017), *Ayres* (2017), *Nocturno* (2017), *Multiversos* (extendido) (2017) y *La fille aux cheveux de lin* (2017).
- CsO (2014). Muestra Itinerante de Intermediaciones en el IX Festival Internacional de Cine de Cali, del 9 al 13 de noviembre de 2017.
- *Multiversos* (2016). IMERSA SUMMIT 2017 - We are the Immersive Experience. Fulldome Shows: Short Subjects. Denver Museum of Nature and Science. Gates Planetarium, 22 de febrero de 2017; Intermediaciones, III muestra de videoarte y video experimental, MAMM, 4 de octubre, La Pascasia y el 7 de octubre de 2016; obra para domo planetario del colectivo La Hoja, Latino Dome Fest, Medellín, 2016. Inmersiones Insurgentes, domo Planetario de Medellín, 19 y 20 de mayo de 2016.
- Muestra de Gifs. Medellín International Film Festival (MIFF). Nuevos formatos y Arte Contemporáneo, Crealab, 23 de junio al 4 de julio de 2016.
- CsO (2014). V Festival Internacional de la Imagen, 13 de mayo de 2016. Cine (y) Digital II Muestra Itinerante Intermediaciones. Teatro 8 de junio - Sede Central, Universidad de Caldas, Manizales, 10 de mayo de 2016.
- Muestra y conversatorio Memoria, imágenes y estéticas del audiovisual. Video arte – video experimental. Ciclo de conversatorios de “Antioquia

Alejandra Gómez Vélez
Una línea, mil vidas

para verte mejor V” Invitación por medio de la Muestra Intermediaciones, Biblioteca Pública Comfenalco de Niquía, Bello, 27 de noviembre de 2015.

- Performance Clausura del taller de proyectores y cine hecho a mano, Colectivo Luz y Fuerza – Cine Expandido (México), Museo de Antioquia. MDE15 Encuentro Internacional de Arte de Medellín “Historias locales/Prácticas globales” y Festival Fotosíntesis, Medellín, 13 de noviembre de 2015.
- ¡A Dibujar! Muestra retrospectiva del Colectivo Grupo de Dibujo 2013-2015. Crealab, Medellín, 28 de octubre al 5 de noviembre, 2015.
- CsO (2014). Intermediaciones. II Muestra de videoarte y video experimental. Muestra Local el 6 de octubre en Cámara de Comercio y el 9 de octubre en Por Estos Días/Colectivo artístico, Medellín, 2015.
- Loas a las Olas (2015). Muestra y conversatorio en la carpeta de la Fundación Imaginar; 9na Fiesta del Libro y la Cultura “Leer la Vida” Jardín Botánico, Medellín, 18 de septiembre de 2015. Muestra y taller de la residencia en el Banff Centre; Crealab, Medellín, 6 al 13 de agosto de 2015; Open Studio en Artists’ Leighthon Colony, en el Banff Centre, Alberta, Canadá, 10 de junio. Banff. 2015 - Dúo (2013) y Partida (2013). Intermediaciones; I Muestra de videoarte y video experimental. Obra “Dúo” en el Museo de Antioquia el 8 de octubre y obra “Partida” en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) el 10 de octubre de 2014.
- Hojita (2013). Mujeres Artistas, The Charlee Hotel, Medellín, 29 de agosto al 15 de noviembre de 2013.
- Correspondencias con Matteis (2012). Trabajos de Grado, Escuela de artes, 2012; Sala U Arte Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, febrero a marzo de 2013; ETCÉTERA, muestra de grado Universidad Nacional de Colombia, Medellín, octubre de 2012.

Portafolio

<https://julianaariasruiz.wixsite.com/julianaariasruiz>

