

PASOS PARA TRENZAR UN PAISAJE

Instituto de visión

El concepto de identidad, así como los límites estructurales de los cuerpos y territorios, han sido históricamente establecidos bajo criterios políticos que poco representan las relaciones naturales, las memorias colectivas o las tradiciones generacionales. El territorio se ha entendido como un espacio geográfico, que debe ser conquistado, fragmentado y dividido, y se ha desconocido su significado simbólico y sus derechos como sujeto.

Las maneras en que habitamos un espacio y la relación que tenemos con nuestros cuerpos humanos y naturales, es lo que permite el reconocimiento de los territorios. Toda creación responde a contextos temporales, geográficos y culturales que permiten que se manifieste el tejido simbólico de los territorios y sus comunidades. Como todo tejido, requiere un entrelazamiento y cuidado para rastrear historias, memorias y sabidurías.

En la vida rural se utiliza el término de “peinar” un territorio cuando se ha llegado a reconocer y a transitar los lugares y las áreas que lo comprenden. El territorio se vuelve un ser al que es necesario recorrer y reconocer para poder ser habitado. Trenzar ha sido también una herramienta para transmitir historias y mantener las memorias generacionales vivas. Peinar, trenzar, trazar, reconocer y habitar; El territorio se convierte en un tejido que debe ser construido a partir de los rastros y memorias que allí perduran y no a partir de sus divisiones y jerarquías. Memorias históricas y de denuncia que representan las relaciones entre lo moderno y tradicional, lo ancestral y contemporáneo y lo popular y académico mantienen y dan voz a las memorias vivas del territorio.

Pasos para trenzar un paisaje expone el trabajo de Francys Silva, Karen Paulina Biswell, Carolina Caycedo, Alexandra Gelis, Ana María Millán, Arturo Alape, Camilo Pachón y Santiago Reyes Villaveces como una necesidad por ampliar la relación de los relatos y memorias con el mundo natural y las políticas de la identidad.

The concept of identity, as well as the structural boundaries of bodies and territories, has historically been established under political criteria that poorly represent natural relationships, collective memories, or generational traditions. The territory has been understood as a geographical space that must be conquered, fragmented, and divided, and its symbolic meaning and rights as a subject have been ignored.

The ways in which we inhabit a space and the relationship we have with our human and natural bodies are what allow the recognition of our territories. Every creation responds to temporary, geographical, and cultural contexts that allow the symbolic weaving of territories and communities to manifest. Like any tissue, it requires interweaving and care to trace stories, memories, and wisdoms.

In rural life, the term “combing a territory” is used when one has come to recognize and traverse the places and areas that comprise it. The territory becomes an entity that must be explored and recognized in order to be inhabited. Braiding has also been a tool for transmitting stories and keeping generational memories alive. Combing, braiding, tracing, recognizing, and inhabiting; the territory becomes a tissue that must be constructed from the traces and memories that remain there, not from its divisions and hierarchies. Historical memories that represent the relationships between the modern and traditional, the ancestral and contemporary, and the popular and academic, maintain and give voice to the living memories of the territory.

Pasos para trenzar un paisaje (Steps to braid a Landscape) combines the work of Francys Silva, Karen Paulina Biswell, Carolina Caycedo, Alexandra Gelis, Ana María Millán, Arturo Alape, Camilo Pachón, and Santiago Reyes Villaveces as a need to expand the relationship and memories with the natural world and the politics of identity.

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

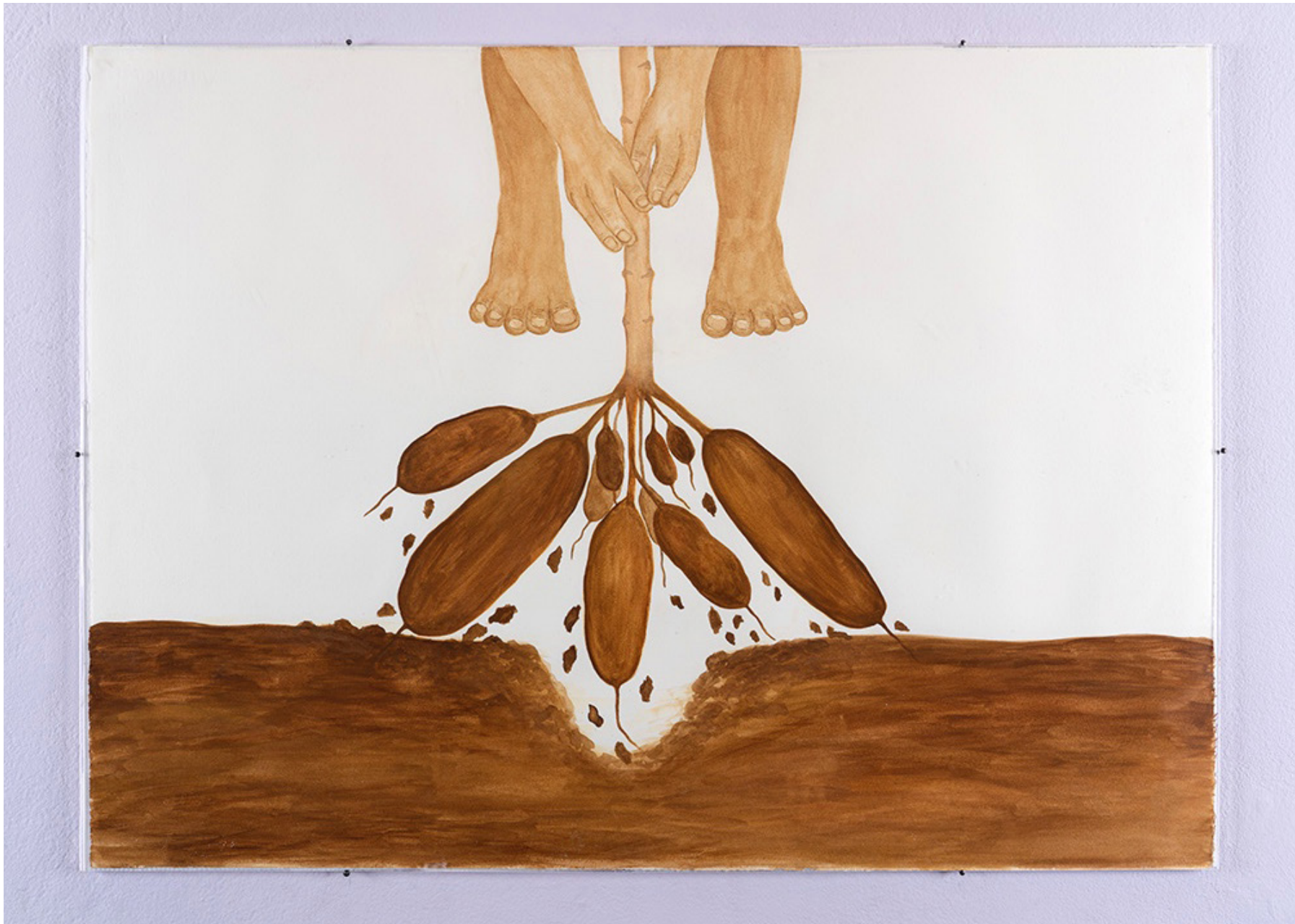
Arturo Alape
Sin título, 2005 - 2006
Técnica mixta / Mixed media
61 × 46.2 × 3 cm. cada uno/ each

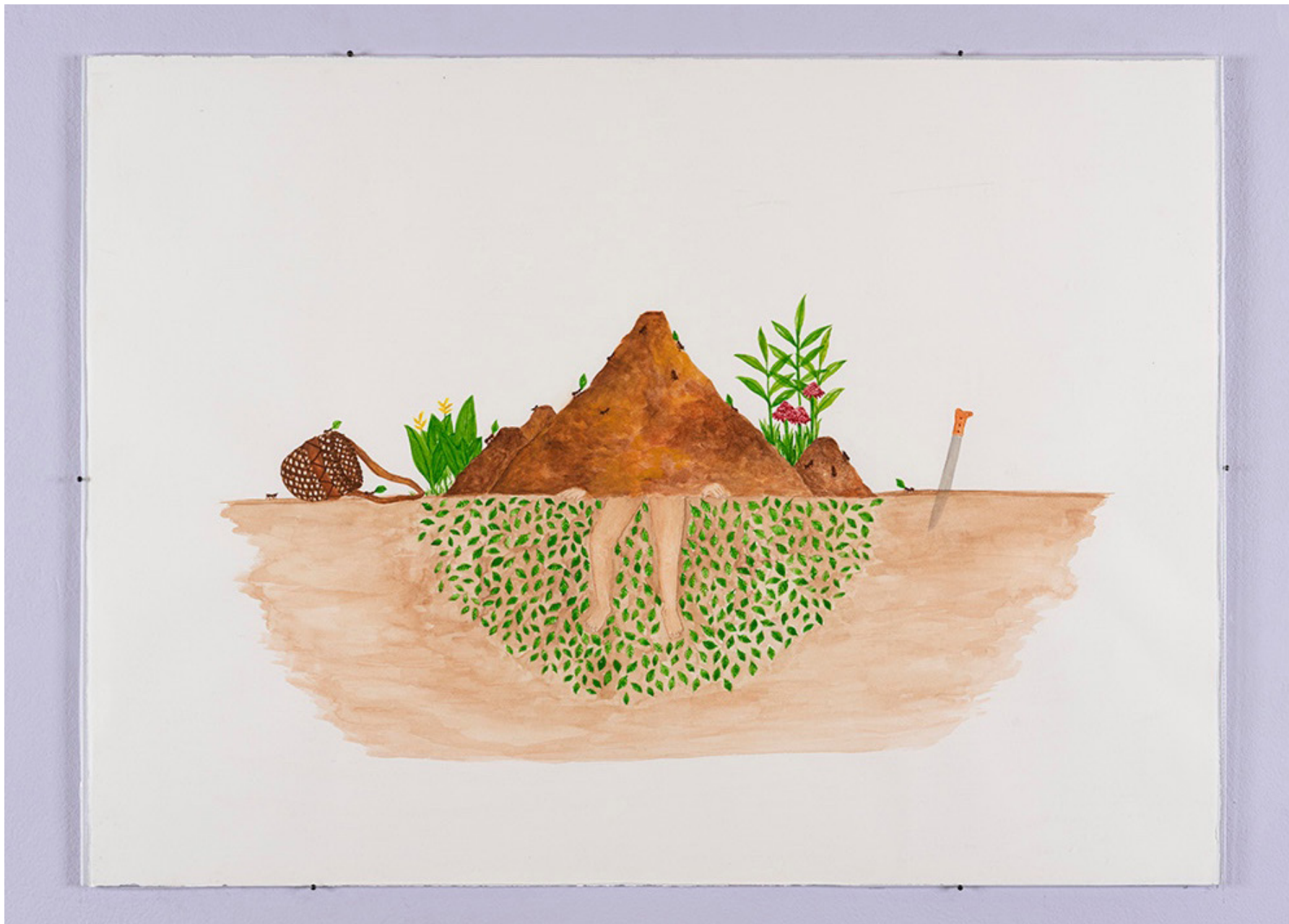

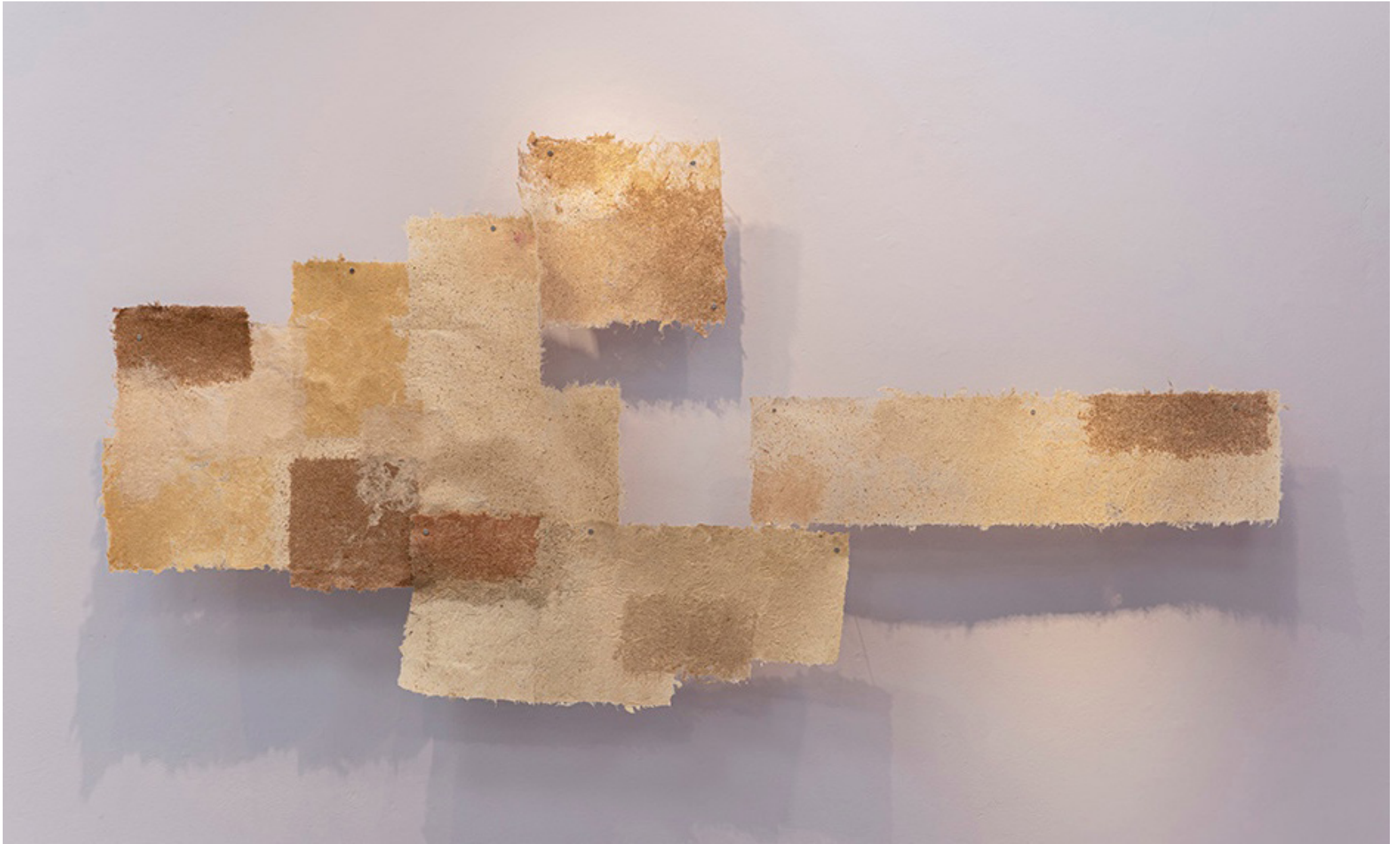
Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Francy Silva Zafirekudo
Baile de z+k+, 2023
Acuarelas sobre papel / watercolor on paper
56 x 70 cm

Francy Silva Zafirekudo
En mis dibujos habite la casa de las arrieras, 2024
Acuarelas sobre papel / watercolor on paper
56 x 76 cm

Alexandra Gelis
Bromelias #2, Caminando por el rio el Vacilón. De la serie Agua, 2023
Fibra de plantas, achiote, cúrcuma y cebolla
Medidas Variables/ Variable dimensions

Detalle /Detail, *Bromelias #2, Caminando por el río el Vacilón. De la serie Agua, 2023*

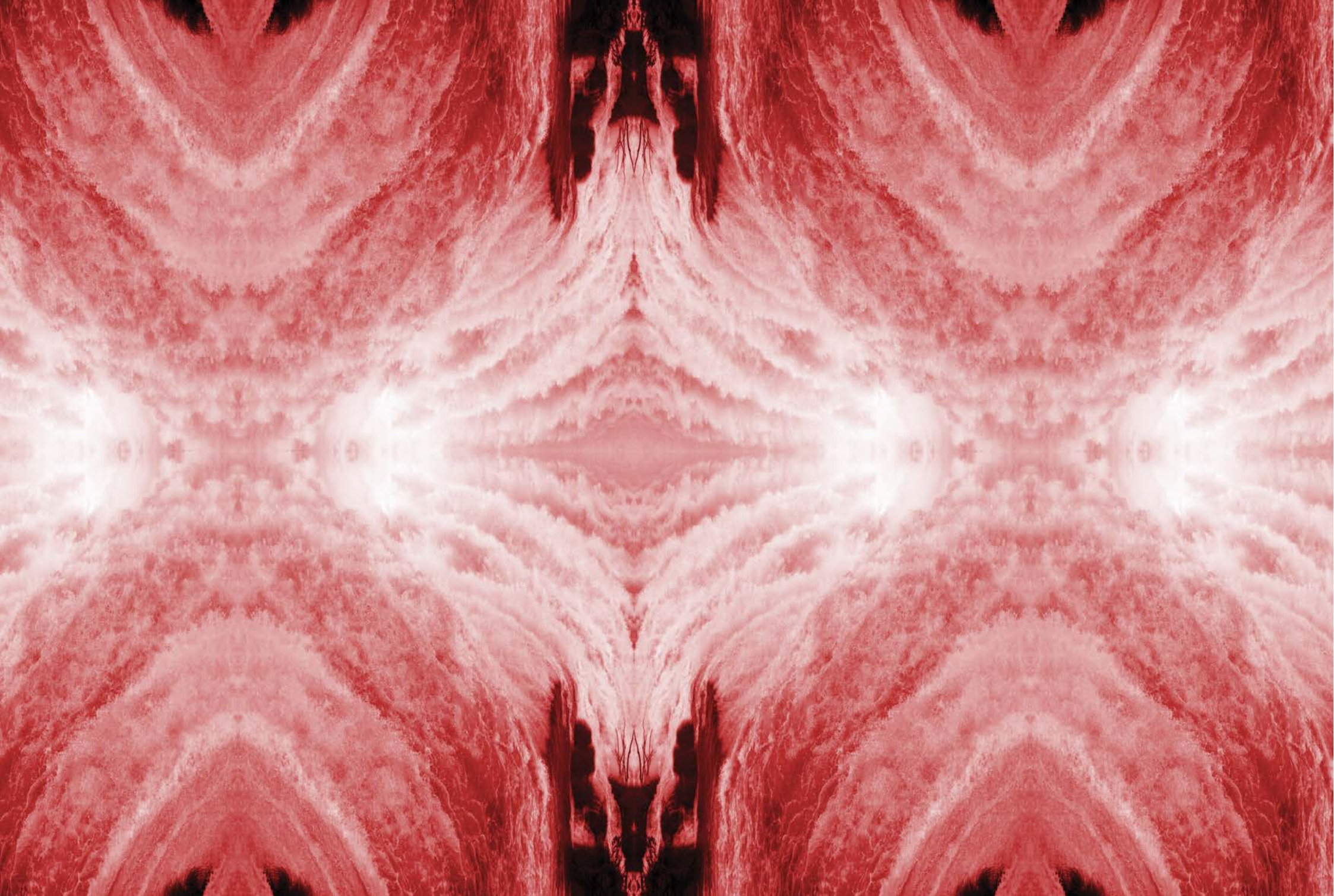

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Carolina Caycedo
Multiple Clitoris Iguazu Cataracts, Brasil / Paraguay, 2016
Fotocollage impreso sobre lienzo de algodón /
Photocollage printed on cotton canvas
150 × 1000 cm.

Ed. 2/2 + 1P/A

Detalle / Detail, *Multiple Clitoris Iguazu Cataracts, Brasil / Paraguay*, 2016

Karen Paulina Biswell
Máscara 5, 2022

Fotografía impresa y firmada. Intervenida por: María Amilbia Siagama Siagama /
Photography printed and signed. Intervened by: María Amilbia Siagama Siagama
61 × 51 cm.

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Arturo Alape
Boxeador, de la serie: *Los duros*, 2000
Técnica mixta / Mixed media
51.5 × 41.5 × 4.5 cm.

Arturo Alape
El beso de la ausencia, de la serie: *Las ausencias*, 2000
Técnica mixta / Mixed media
25 × 35 cm.

Arturo Alape
La muerte del hombre al pie del barranco, 2000
Técnica mixta / Mixed media
25 x 35 cm.

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Arturo Alape
A las espaldas, los sueños
Collage
51.5 × 41.5 × 4.5 cm.

Arturo Alape
Abrazo al final del día
Collage
51.5 × 41.5 × 4.5 cm.

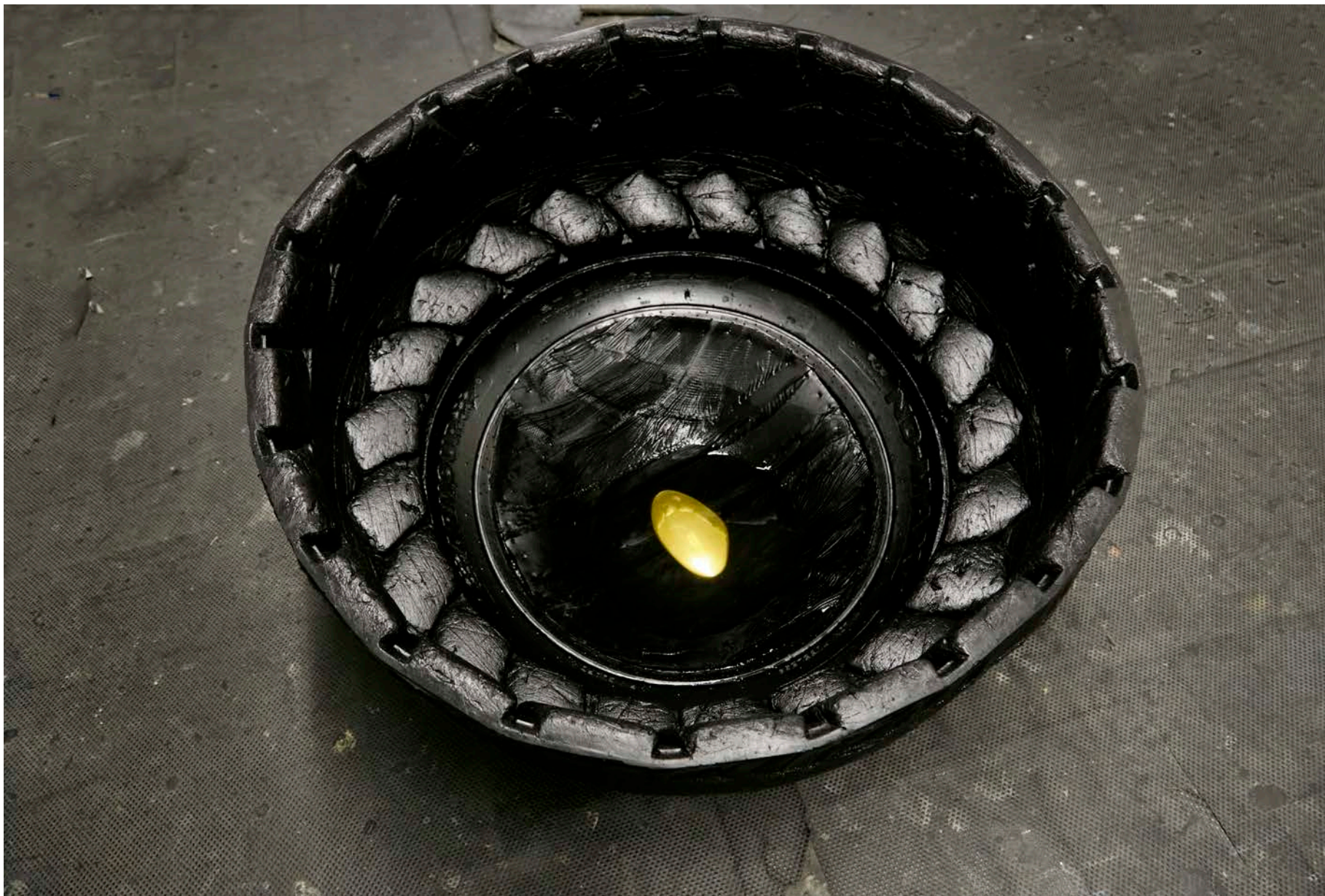
Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Santiago Reyes Villaveces
Meandros, 2024

Grafito sobre papel y lámina de acrílico /
Graphite on paper and acrylic sheet
30 × 30 cm.

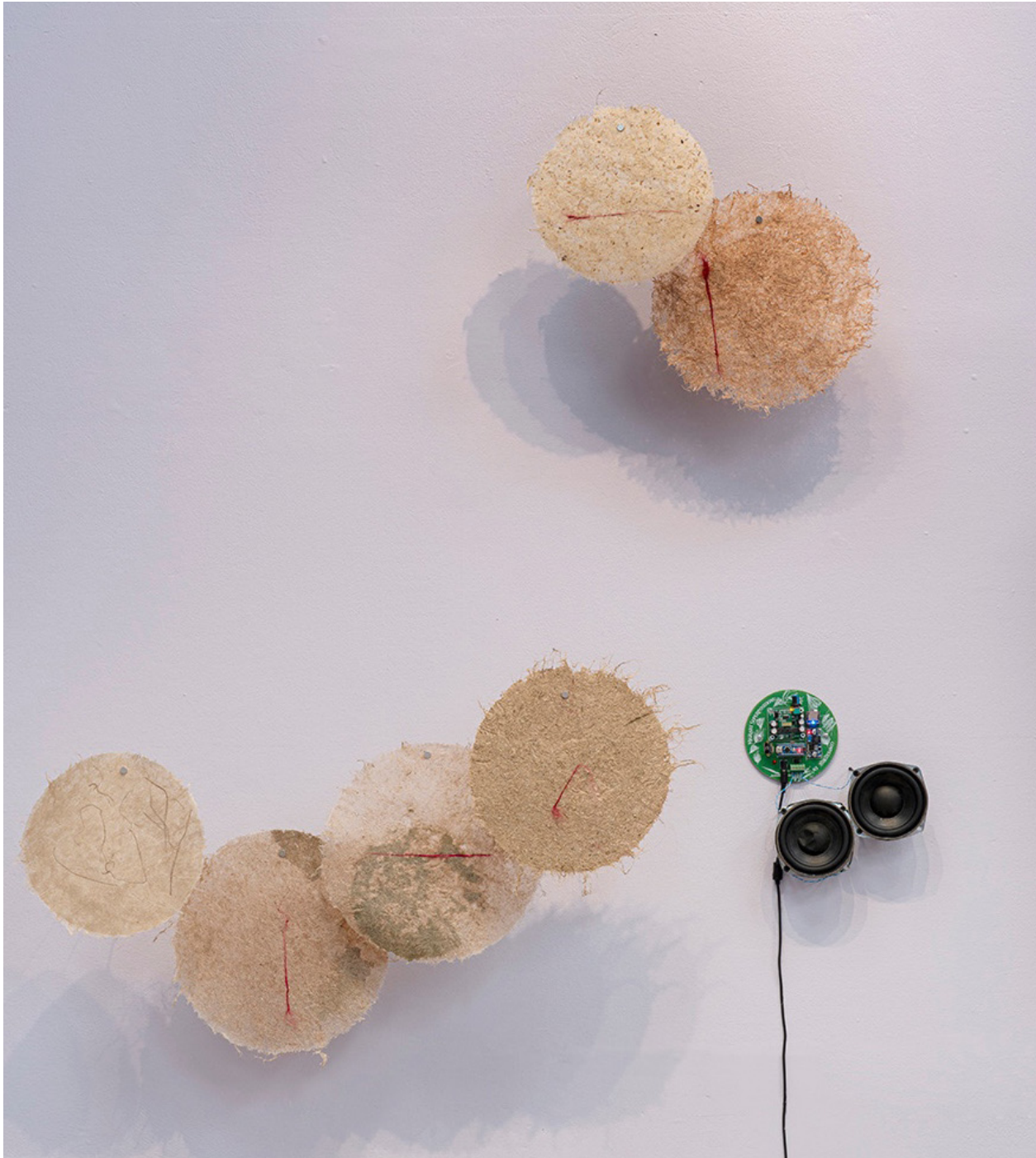

Santiago Reyes Villaveces
Meandros, 2024

Grafito sobre papel y lámina de acrílico /
Graphite on paper and acrylic sheet
30 × 30 cm.

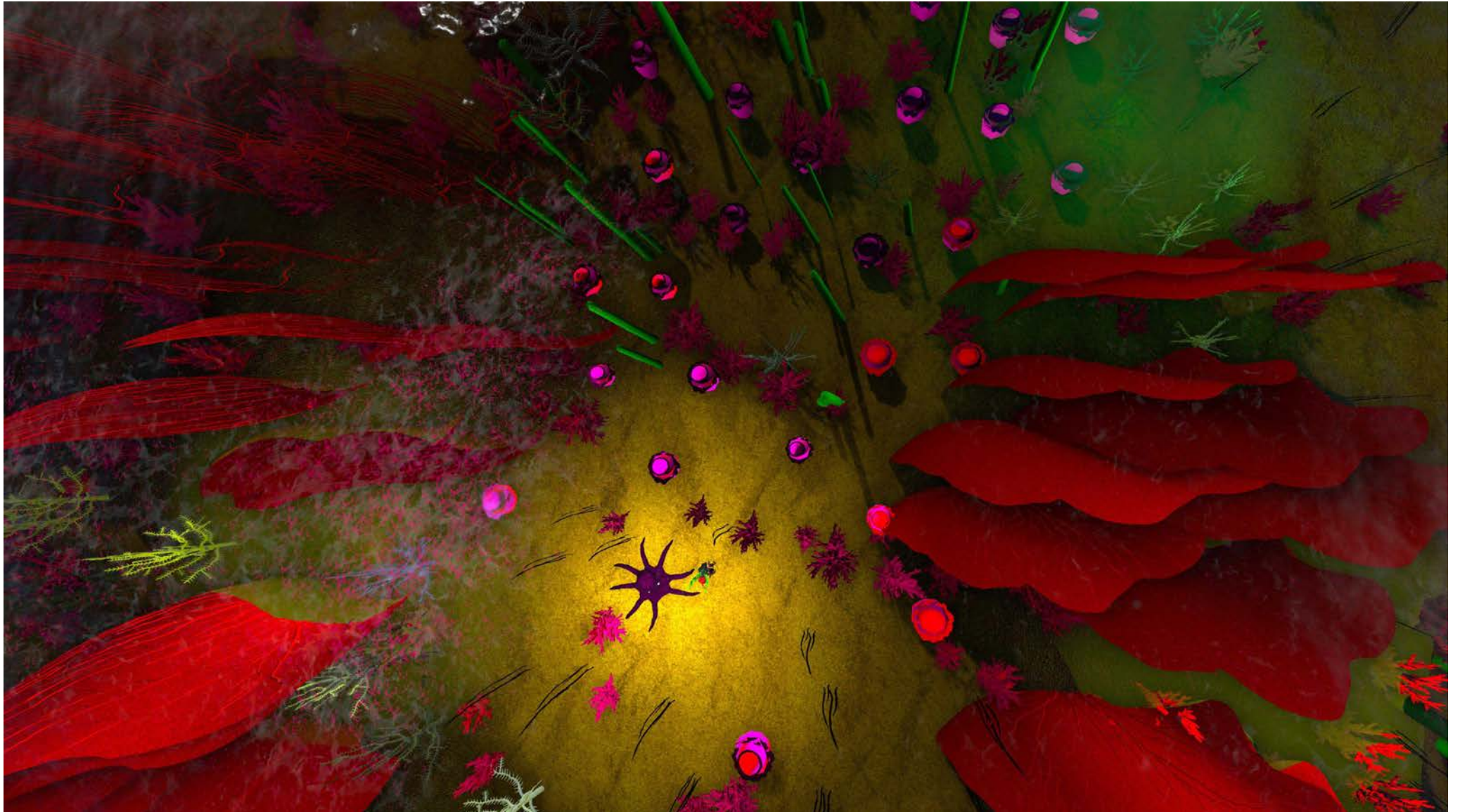

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

Alexandra Gelis
Bromelias #1. De la serie Agua, 2023
Circulos de papel y cabello de la artista prensado
Medidas Variables/ Variable dimensions

Ana María Millán
De lo líquido a lo acuoso (From liquid to watery), 2022 -2023
Animación 4K. color, sonido / Animation 4K. color, sound
9:15 min.

Ana María Millán
Elevación, 2019
Animación 4K. color, sonido / Animation 4K. color, sound
10:12 min.

Vista general de la exposición / general view of the exhibition

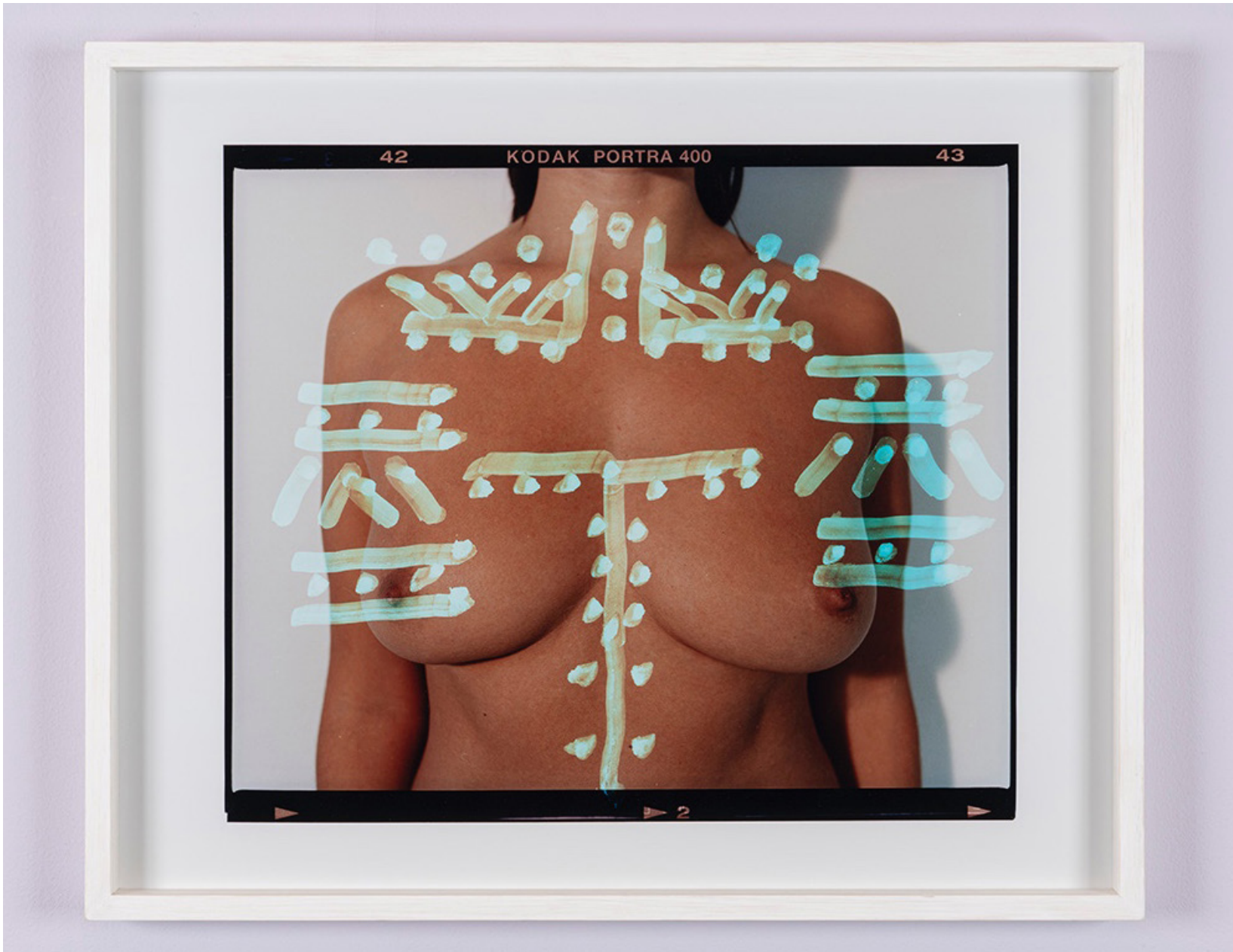

Camilo Pachón
Trinitaria. (Autorretrato), 2017
Impresión Glicée / Glicée printing
68 × 42.5 cm.

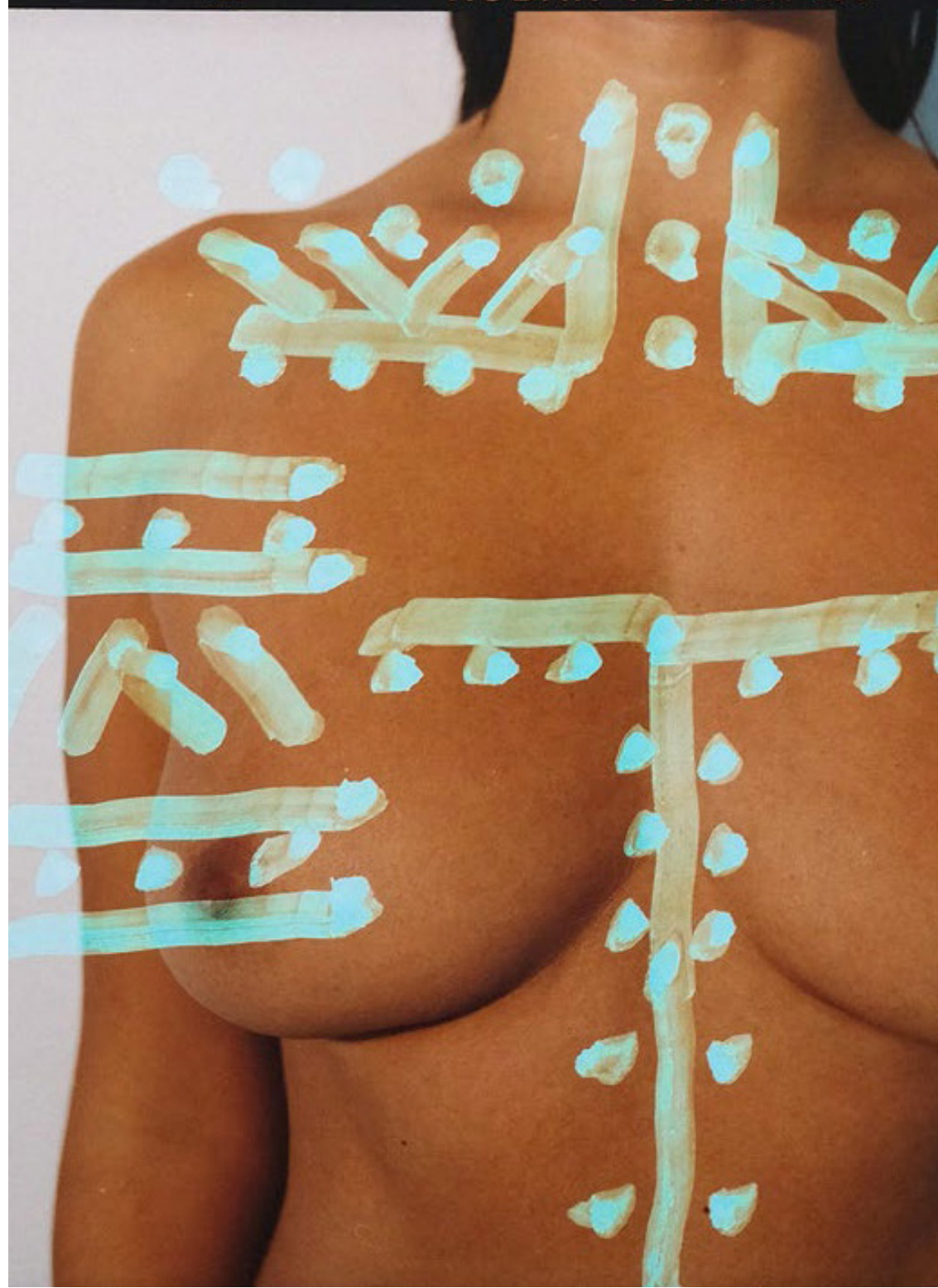

Camilo Pachón
El espíritu Africano y su raja en el espejo (Autorretrato), 2016
Impresión Glicée / Glicée printing
68 × 42.5 cm.

Fotografía impresa y firmada. Intervenida por: María Amilbia Siagama Siagama / Photography printed and signed. Intervened by: María Amilbia Siagama Siagama

Karen Paulina Biswell
Máscara 5, 2022
52 × 62 × 3.5 cm

Santiago Reyes Villaveces

Ojo, 2024

Caucho, junco, alambre de cobre, resina, grafito y hoja de oro / Rubber, reed, copper wire, resin, graphite and gold leaf

90 × 90 × 30 cm.

Detalle / Detail, Bromelias #1. De la serie Agua, 2023

Camilo Pachón
3576 fragmentos de mar, 2019
Impresión Glicée, San Pancho Nayarit / Glicée printing, San Pancho Nayarit
68 cm x 102 cm x 6 cm.

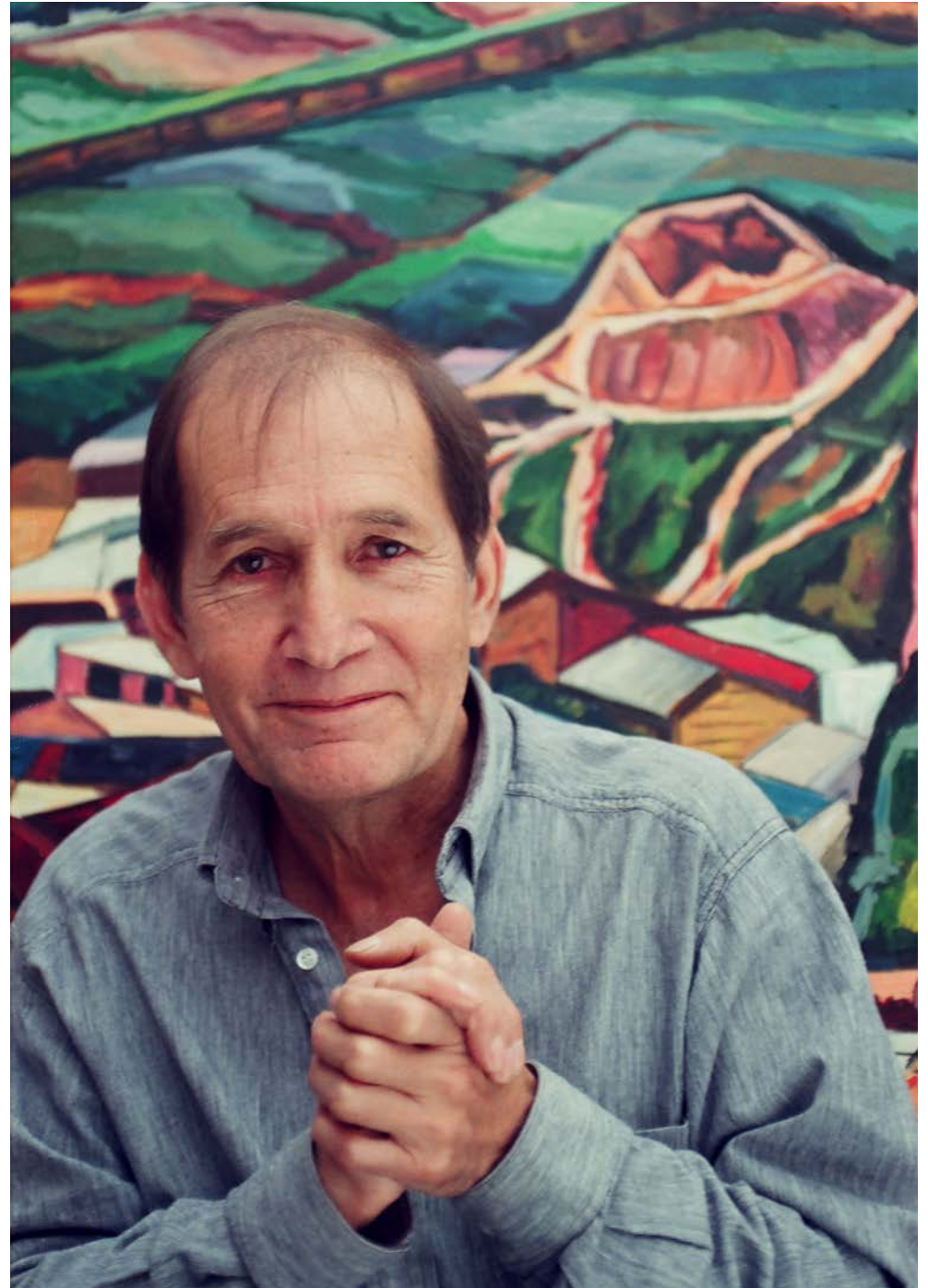
Arturo Alape
(Cali. 1938)

Escritor, historiador, periodista y pintor. Estudió pintura en el Instituto Popular de Cultura de Cali en los años cincuenta. Sus obras se expusieron en La Habana, Berlín, Hamburgo, Cali y Bogotá. En 1958, realizó su primera muestra titulada Exposición de Carlos Ruiz (su nombre de pila), en La Tertulia de Cali. Entre las publicaciones de su profusa obra escrita se destacan El Bogotazo: memorias del olvido (1983) y Ciudad Bolívar: la hoguera de las ilusiones (1995), entre más de una veintena de publicaciones literarias e históricas.

La obra plástica de Arturo Alape abarca el grabado, la pintura, el dibujo y el collage. En la serie de collage crea un universo de personajes y pequeñas composiciones en las que se expresan historias del país que conoció por su militancia política y el trabajo como escritor e investigador. Después de su primera exposición, en 1995 volvió a pintar. El tema de la ciudad motivó una serie de óleos que representan la arquitectura de La Habana Vieja y el paisaje urbano de Ciudad Bolívar. Unas pequeñas máscaras teatrales realizadas con papel recortado sirvieron de punto de partida de los collages que comenzaron en el año 2000. Con papeles rasgados de revistas que conseguía en el Mercado de Pulgas creaba una superficie de color que con los trazos de la témpera daban forma a unos personajes. Igual de elaborados a los de su narrativa. Los dibujos que quedaron sin su firma son del año de su fallecimiento. Quedaron esperando esa última rúbrica que un autor le da a la obra finalizada.

Writer, historian, journalist and painter. He studied painting at the Instituto Popular de Cultura de Cali in the 1950s. His works were exhibited in Havana, Berlin, Hamburg, Cali and Bogota. In 1958, he held his first exhibition titled Exposición de Carlos Ruiz (his given name), at La Tertulia in Cali. Among the publications of his profuse written work are El Bogotazo: memorias del olvido (1983) and Ciudad Bolívar: la hoguera de las ilusiones (1995), among more than twenty literary and historical publications.

Arturo Alape's plastic work encompasses engraving, painting, drawing and collage. In his collage series he creates a universe of characters and small compositions in which stories of the country that he knew through political militancy and his work as a writer and researcher are expressed. After his first exhibition, in 1995 he returned to painting. The theme of the city motivated a series of oil paintings that represent the architecture of Old Havana and the urban landscape of Ciudad Bolívar. Small theatrical masks made with cut paper served as the starting point for the collages that began in 2000. With torn papers from magazines that he got at the market, he created a colored surface that, with the strokes of tempera, gave shape to its characters, equally elaborated as those of its narrative.

Francy Silva Zafirekudo
(Leticia, Colombia. 2002)

Artista visual indígena del pueblo Murui, investigadora que vive y trabaja en la amazonia colombiana. Explora el dibujo análogo y digital, el audiovisual, los tejidos con fibras naturales y el muralismo a través de la investigación artística y procesos de participación social. En sus obra se interesa por hablar, denunciar y dialogar sobre la crisis climática, la conexión con la Madre Tierra, la reivindicación de la diversidad cultural, el diseño y la estética contemporánea del patrimonio material de culturas amazónicas. Ve las artes como el lenguaje para dialogar e impactar sobre diversas situaciones y problemáticas sociales, ambientales y culturales que atraviesa la gente de su territorio.

Desde las artes visuales ha apoyado a diversos proyectos e iniciativas con Unicef, el Banco de la República de Colombia, Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, la Escuela de Comunicación Indígena Ka+ Jana Uai (la voz de nuestra imagen) y el centro cultural Ka+ Komuiya Uai (palabra principio de vida), vinculados al fortalecimiento, salvaguarda y memoria de los saberes ancestrales con comunidades indígenas del Amazonas que residen en territorios urbanos y rurales.

Indigenous visual artist of the Murui people, researcher who lives and works in the Colombian Amazon. She explores analog and digital drawing, audio visual media, weaving with natural fibers and muralism through artistic research and social participation processes. In her work she is interested in talking, denouncing and discussing climate crisis, the connection with Mother Earth, the vindication of cultural diversity, design and contemporary aesthetics of the material heritage of Amazonian cultures. She sees the arts as a language for dialogue and impact on various social, environmental and cultural situations and problems that the people of her territory are going through.

Through visual arts, Francy has supported several projects and initiatives with Unicef, the Bank of the Republic of Colombia, the National University of Colombia, Amazonia branch, the School of Indigenous Communication Ka+ Jana Uai (the voice of our image) and the cultural center Ka+ Komuiya Uai (word principle of life), linked to the strengthening, safeguarding and memory of ancestral knowledge with indigenous communities of the Amazon that reside in urban and rural territories.

Alexandra Gelis
(Caracas. 1975)

Alexandra Gelis es una artista colombo-venezolana radicada en Toronto con formación en artes visuales. Es candidata al doctorado en Estudios Medioambientales por la Universidad de York y posee un máster en Bellas Artes por la misma universidad de Toronto (Canadá). Su trabajo se basa principalmente en la fotografía, el vídeo y los procesos electrónicos y digitales. El trabajo de Gelis aborda el uso de la imagen en relación con el desplazamiento, el paisaje y la política más allá de fronteras o temas culturalmente específicos.

En sus últimos trabajos ha ampliado su práctica utilizando la electrónica y la programación para la interactividad. En sus instalaciones crea espacios escultóricos inmersivos con proyecciones de vídeo y complejos diseños sonoros. También trabaja como educadora y facilitadora de talleres de vídeo y fotografía dirigidos a jóvenes de comunidades marginadas de Canadá, Colombia y Panamá.

Como trabaja como facilitadora de talleres en varios países, en muchos casos sus prácticas docentes determinan la obra artística que crea. Se ha interesado por el papel del artista como investigador multidisciplinar que participa en múltiples exploraciones de diversas metodologías en el trabajo de campo.

Alexandra Gelis is a Colombian-Venezuelan, media artist based in Toronto with a background in visual arts. She is a PhD candidate in Environmental Studies at York University, she also holds an MFA degree from the same university, Toronto, Canada. Her work predominantly involves photography, video, electronic and digital processes. Gelis' work addresses the use of image in relation to displacement, landscape and politics beyond borders or culturally specific subjects.

In her latest works she has expanded her practice using electronics and programming for interactivity. In her installation work she creates immersive sculptural spaces, using video projections and complex sound designs. She also works as an educator/facilitator, leading video and photography workshops aimed at youth in marginalized communities in Canada, Colombia and Panama.

Because she works as a workshop facilitator in several countries, in many cases her teaching practices determine the artistic work that she creates. She has been concerned with the role of the artist as a multidisciplinary inquirer who engages in multiple explorations of diverse methodologies in fieldwork.

Karen Paulina Biswell
(Aruba. 1983)

Desde una experiencia anfibia entre el mundo occidental europeo y una atracción visceral por los modos de habitar de las culturas originarias, Karen Paulina Biswell construye un universo visual que genera intensas tensiones entre el pasado histórico, el tiempo mítico y la contemporaneidad.

A partir de estrategias de interrelación con los otros, que superan la experiencia física o temporal, su trabajo da cabida a situaciones en las que el alma de la naturaleza se manifiesta a través de los sujetos fotografiados.

Karen Paulina usa su experiencia como fotógrafa editorial para generar una tensión particular en sus imágenes, las cuales están cargadas de una belleza cruda que puede ser entendida como un profundo erotismo. Cuerpo y naturaleza se confunden dentro de la lógica particular de Biswell, para quien es vital proyectar la vulnerabilidad moral y la fragilidad del destino humano en relación con la fuerza de la naturaleza.

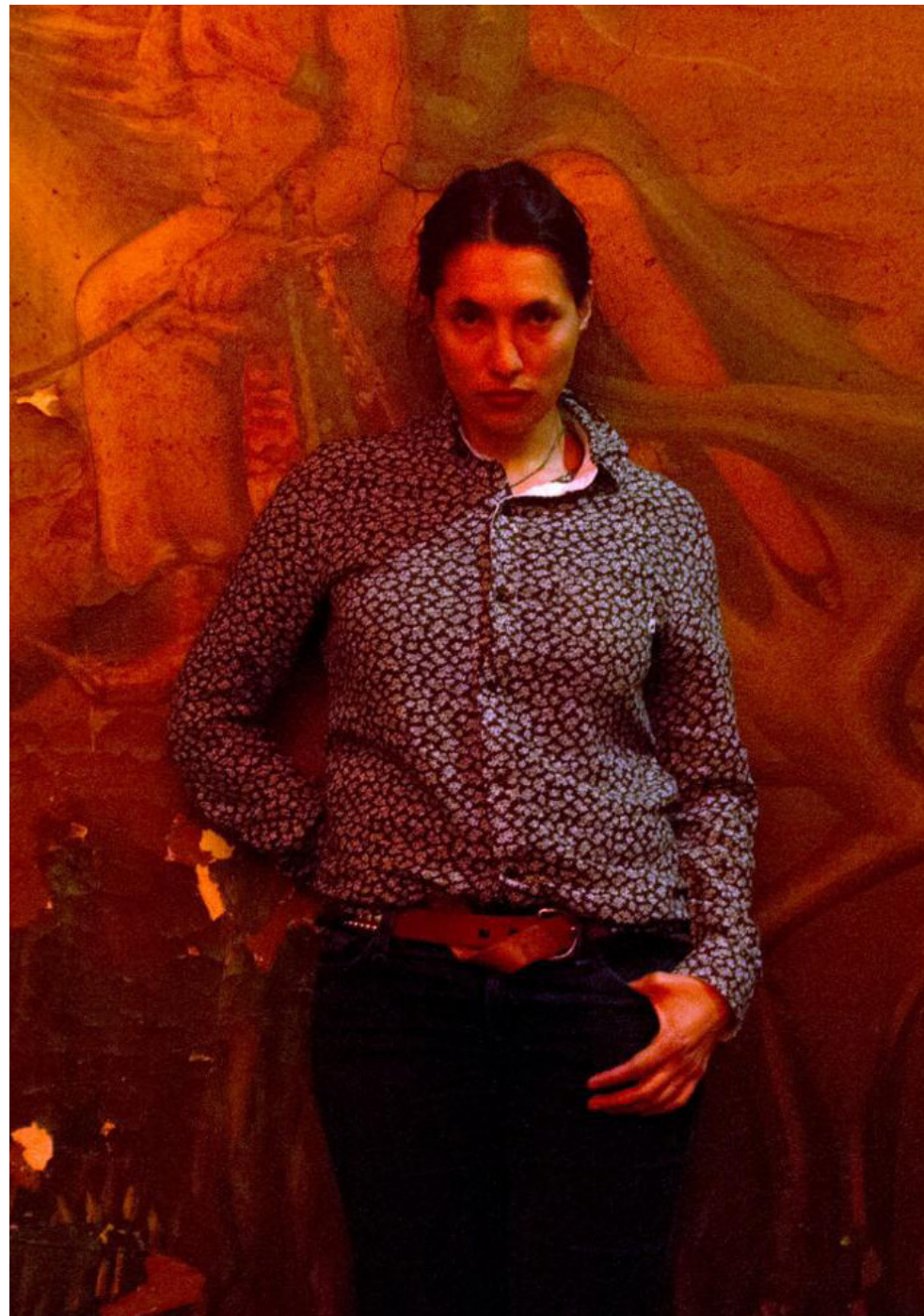
Su variada obra, que desafía constantemente la definición, está comprometida a capturar los aspectos menos conocidos de la vida contemporánea, los elementos invisibles y desafiantes de la sociedad, teniendo un profundo interés en los estados extremos y las profundidades de la mente y la experiencia humana.

From an amphibious experience between the western European world and a visceral attraction for the ways of inhabiting of native cultures, Karen Paulina Biswell builds a visual universe that generates intense tensions between the historical past, mythical time and contemporaneity.

Based on strategies of interrelations with others, which go beyond the physical or temporal experience, her work brings into life situations in which the soul of nature manifests itself through the subjects photographed.

Karen Paulina uses her experience as an editorial photographer to generate a particular tension in her images, which are charged with a raw beauty that can be understood as a deep eroticism. Body and nature are confused within the particular logic of Biswell, for whom it is vital to project the moral vulnerability and the fragility of human destiny in relation to the forces of nature.

Her varied work, constantly defying definition, is committed to capturing the lesser known aspects of contemporary life, the invisible and challenging elements of society, taking a deep interest in the extreme states and depths of the human mind and experience.

Carolina Caycedo
(London. 1978)

La práctica multidisciplinar de Carolina Caycedo se basa en cuestiones vitales relacionadas con las relaciones asimétricas de poder, la desposesión, la extracción de recursos y la justicia medioambiental. Invita a los espectadores a reflexionar sobre el ritmo insostenible de crecimiento del capitalismo y sobre cómo podemos adoptar la resistencia y la solidaridad con las comunidades afectadas por las infraestructuras a gran escala y otros proyectos de extracción. Caycedo es becaria Soros Art 2023, ganadora del premio Anonymous Was a Woman 2023 y artista residente 2023-2024 en el Getty Research Institute de Los Ángeles.

Caycedo's multidisciplinary practice is grounded in vital questions related to asymmetrical power relations, dispossession, extraction of resources, and environmental justice. She invites viewers to consider the unsustainable pace of growth under capitalism and how we might embrace resistance and solidarity with communities impacted by large-scale infrastructure and other extraction projects. Caycedo is a 2023 Soros Art Fellow, 2023 Anonymous Was a Woman Awardee, and the 2023-2024 Artist in Residence at the Getty Research Institute in Los Angeles.

Camilo Pachón
(Bogotá. 1985)

Artista multidisciplinar Bogotáno, que explora las dimensiones rituales, políticas, espirituales y transformadoras de la máscara como artefacto transcultural presente en toda la historia de la humanidad. Su trabajo utiliza la tecnología ancestral de la fabricación de máscaras para abrir las puertas a los cambios de identidad, las reflexiones sobre los temas sensibles, la libertad, los futuros utópicos, la sexualidad y la relación entre el cuerpo y la naturaleza. Su obra está comprometida socialmente y abarca una amplia gama de medios y formatos, desde la fotografía y el cine hasta el performance y la instalación.

Multidisciplinary artist, who explores the ritual, political, spiritual and transformative dimensions of the mask as a transcultural artifact present throughout human history. His work uses the ancestral technology of mask making to open the doors to changes in identity, reflections on sensitive issues, freedom, utopian futures, sexuality and the relationship between the body and nature. His work is socially engaged and encompasses a wide range of media and formats, from photography and film to performance and installation.

Santiago Reyes Villaveces
(Bogotá, Colombia 1986)

La práctica de Santiago Reyes Villaveces consiste en una investigación material que explora estructuras, ensamblajes, y dinámicas que ponen en evidencia estados transitorios y precarios. Los trabajos toman la forma de instalaciones, esculturas, dibujos, y fotografías que abordan diversas modalidades de indeterminación temporal. La práctica transforma, determina, modifica, e interfiere con los espacios en los cuales las intervenciones operan afectando las formas en las cuales los espectadores ocupan y perciben el espacio físico.

Los diferentes materiales que Reyes utiliza se caracterizan por nociones de tensión, escala, volumen, peso, gravedad, superficie, presión, contención, resistencia, profundidad, y límite. Estas nociones configuran sistemas que producen nuevas relaciones entre los espacios, arquitecturas, y los cuerpos de los espectadores.

Los proyectos exploran una sensibilidad arquitectónica latente, evidente en estructuras precarias presentes en la cotidianidad de las ciudades en las que trabaja; principalmente en ciudades Latinoamericanas (sin limitarse a ellas). Las mediaciones arquitectónicas que son el objeto de su práctica se relacionan con el detrito urbano, subproductos de construcción, y estructuras temporales e improvisadas que subrayan una sofisticación latente que existe en modos de hacer anónimos.

Santiago Reyes Villaveces' practice follows a material investigation on structures, assemblages, and dynamics that evidence states of transitivity and precariousness. The works comprise installations, sculptures, drawings, and photographs that address different relations of temporal indetermination. They transform, determine, modify, and interfere with the spaces in which they operate; affecting the way in which the spectator occupies and perceives physical space.

The different materials that Reyes uses are characterised by notions of tension, scale, volume, weight, gravity, surface, pressure, contention, resistance, depth and limit. Such notions configure systems that produce new relationships between spaces, architectures and the bodies of the spectators.

His works explore a latent architectural sensibility that is evident in precarious structures; mostly visible in—but not limited to—everyday urban life in Latin American cities. The architectural mediations I address relate urban detritus, overlooked by products of construction, and improvised temporary structures, underscoring a latent sophistication in anonymous ways of doing.

Ana María Millán
(Cali. 1975)

El trabajo de Ana María Millán se localiza bajo una voz personal, escéptica y a veces humorística, desde un lugar para el ensayo en los espacios narrativos propios del cine, la palabra hablada y el video en relación a ciertas subculturas y discursos de exclusión. Sus piezas e investigaciones se ocupan de la cultura amateur, sus errores y posibilidades, su violencia; de huecos negros de la historia, de estructuras disfuncionales y las contradicciones entre lo masculino y lo femenino, lo colectivo y lo individual. Es un trabajo que comienza con base en la investigación y el documento y termina generalmente en la construcción de situaciones narrativas donde la colaboración y su modo de producirla es visible.

The work of Ana María Millán is located under a personal, skeptical and sometimes humorous voice, from a place for rehearsal in the narrative spaces of the cinema, the spoken word and the video in relation to certain subcultures and discourses of exclusion. Her pieces and investigations deal with the amateur culture, its errors and possibilities, its violence; of black holes in history, of dysfunctional structures and the contradictions between masculine and feminine, collective and individual. It is a work that begins based on research and document and usually ends in the construction of narrative situations where collaboration and its way of producing it is visible.

(. .)

88 Eldridge Street • New York, USA
Cr 23 #76-74 • Bogotá, Colombia
info@institutodevision.com • www.institutodevision.com