

Bordes de la cotidianidad

Apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia.

El dialogo que propongo en el siguiente escrito es una apuesta poética de mi parte para reunir una serie de videos de seis artistas colombianos donde predominan los relatos íntimos y personales, la vida y los quehaceres de una serie de personajes y de escenarios que de cierta manera se salen de la norma y que, en ese sentido, se establecen como un estado de excepción. A través de la representación sobre lo micro estos artistas se acercan a preguntas y problemáticas que, por un lado, complejizan la discusión sobre colonización en términos de saberes tradicionales y modernización; y, por otro, señalan ciertos ordenamientos sociales y geopolíticos determinados por dinámicas económicas de un mundo globalizado. De esa manera abren un cuestionamiento sobre la noción y formación de identidad y de subjetividad.

Laura Huertas, Juan Fernando Herrán, Marcos Ávila Forero, Elkin Calderón, Ana María Millán y Sandra Rengifo, artistas que -incluso- difieren en tiempos y contextos, se han arriesgado dentro de su poética a “ver desde el otro lado”. Un otro lado que no se trata de destruir una economía de la presencia y de la historia - en otros términos: de la tradición-, sino todo lo contrario, modifican sus *éthos*, su manera de actuar. Cada una de las piezas de las que hablaremos más adelante son representaciones cuya geografía se extiende por paisajes políticos, culturales y sentimentales, y que -en ese sentido- toman un camino donde lo *afectivo* se torna *efectivo*. En otras palabras, claman por una dialéctica de las emociones y dentro de sus diferencias son capaces de configurar otro tipo de relación en el ámbito de la representación donde se hace visible la politicidad y los espacios de disputa inherentes a configuraciones colectivas y sociales de nuestro presente. Son capaces de abrir ciertas condiciones para pensar lo que está en juego en una dimensión estética frente a una alternativa política.

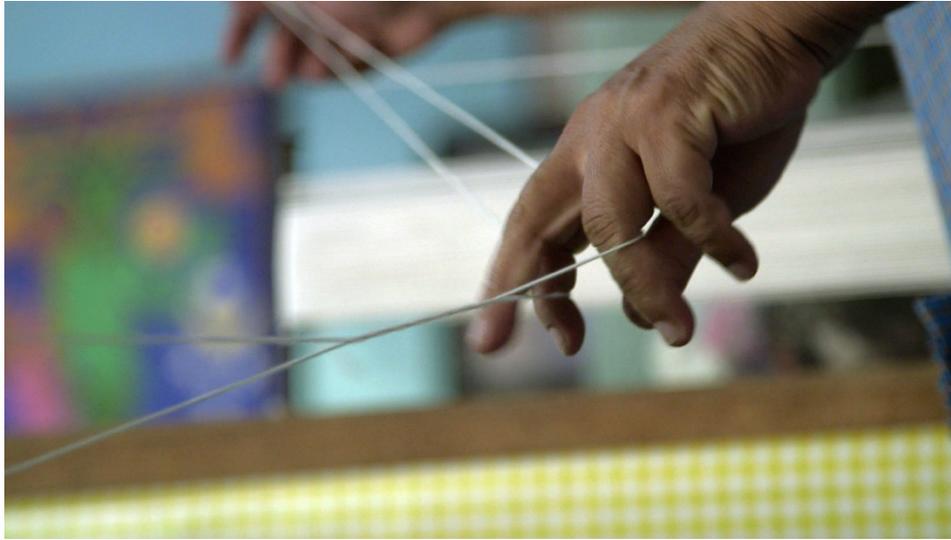
Laura Huertas en *La libertad* propone un ensayo visual basado en su encuentro con una familia de textileros de Oaxaca en México donde entreteje dos historias: primero, en una capa que yo llamaría superficial, ofrece el marco a una tradición; y, en una segunda, profundiza

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

en la resistencia y la libertad que las mujeres indígenas han preservado en el tiempo a través de este labor. Con el lugar del lente puesto sobre este matriarcado, sobre la comunidad subvierte la postura de representación clásica/colonizadora/patriarcal de darle voz y representar a un sujeto supuestamente sin poder y pasivo en su propia historia.

La Libertad. Video HD. 2016. VER: <https://vimeo.com/167666665>

Elkin Calderón en el 2014 realiza una residencia en el río Mamoré, en medio de la selva boliviana. Allí, en ese barco se encuentra con Fabiana, la bartender trans. Durante estos días Elkin navega el río junto a ella y como resultado realiza un retrato sobre su vida, su autoexilio y sobre la construcción y reconstrucción de su identidad. Esta obra que se enmarca también desde una estructura social tan extraña como puede ser la de un barco, una estructura también flotante o móvil, es totalmente coherente y alimenta de manera perfecta la identidad no fija de la misma Fabiana. Finalmente es el río y el barco el marco de vida y/o social donde ella puede existir por fuera de la norma y sobre todo en el borde de un canon social.

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

La reina de Enin. Video digital. 9º 5. 2014 Video: <https://vimeo.com/121463913>

Juan Fernando Herrán en *La Vuelta* realiza una radiografía de las comunas de Medellín, una de las zonas más empobrecidas de Colombia que queda en la periferia de esa ciudad y cuya pobreza y violencia se incrementó en los años ochentas y noventas por el narcotráfico, la violencia y el sicariato. Allí poseer una moto se convirtió en el sello social y en el símbolo de prestigio y de poder. Juan Fernando desde el rastreo etnográfico y sociológico de este objeto cotidiano, logra reconstruir las nociones de vidas que giran alrededor de este y que siempre están en riesgo. Finalmente es la moto la que te lleva al borde de la vida y la muerte (“mueres o matas”), pero también la que te eleva de posición. Es el objeto de deseo, el totem, de estos mundos marginales.

La vuelta. Juan Fernando Herrán 2012- 2013

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

La serie de videos de Marcos Ávila Forero exponen de manera directa el tiempo y las marcas de la violencia. Aquí, a diferencia de los otros ensayos visuales, lo que prevalece es la fragmentación temporal y espacial que acentúa, por un lado, las consecuencias ideológicas de la imagen y, por otro, las posibilidades de enunciación política a partir del uso de diferentes recursos de montaje. En otras palabras, *Un Pechiche para Benkos*, *Atrato* y *La sucursal del Paraíso* proponen una relación con la imagen a partir del extrañamiento violencia, muestran la imposibilidad de su relato y la posibilidad de que esta solo puede exponerse desde el fragmento.

Un pechiche para Benkos. Marcos Avila Forero, 2017.

Ver video *La sucursal del paraíso* en este [link](#)

Ana María Millán en *Frío en Colombia* se re-apropia de una película alemana de Dieter Schidor que fue grabada en Cartagena en los años ochenta donde predominaba ese relato de nuestro país como lugar paradisiaco pero corrompido por las drogas y la guerra del narcotráfico. Al grabarla de nuevo, esta representación del trópico exótico revela otro tema y otro escenario de colonización y, de hecho, con este gesto revierte esta información. Con la nueva *Frío en Colombia*, Ana insiste una vez más en ese el valor cultural que poseen las fantasías imaginarias o los mitos sobre ciertos territorios del trópico y que desencadena una suerte de definiciones e identificaciones en la cultura dominante.

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

Frío en Colombia. Video HD, 2015 12 min. VER: <https://vimeo.com/144894438>

Y por último, Sandra Rengifo, en una *Flecha en el Cielo*, retoma la noción de paisaje y explora el paso del tiempo a través de las lecturas poéticas de Dan Turell. Aquí, a diferencia de las otras propuestas, este video se sale de la mirada más política y se centra exclusivamente en la poética de la imagen y de la palabra. A partir de una imagen del norte, del frío y de un horizonte establece una jugada estética donde hay una renuncia del relato clásico para concentrarse en un registro del tiempo y de la cotidianidad.

Flecha en el cielo Video HD. 2012 – 2015 VER: <https://www.youtube.com/watch?v=IaLy2OqWmlM>

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

Cada uno de estas obras unen el pensamiento poético con procesos políticos, económicos y sociales. En ellas también hay un juego entre las estructuras narrativas, interrupciones o disrupciones entre forma y contenido en las que justamente aparecen, se visitan y revisitan lugares que no pueden ser normatizados y que pueden definirse como estados de excepción. Por ello, la pregunta implícita acá es sobre el modo cómo nos hemos relatado. Una pregunta sobre la identidad y sobre cómo ha sido construida en el tiempo. Justamente es Didi-Huberman quien arroja luces sobre este lugar cuando afirma que las imágenes no son simplemente el resultado de un tiempo y un contexto específico, sino que cada una de ellas está atravesada por una multiplicidad de tiempos superpuestos que conviven y le otorgan otra historicidad al objeto. Desde mi punto de vista, esta falta de definición fija es algo que debemos celebrar con sospecha y ver en ello una oportunidad para evitar cualquier relato acabado y reduccionista del pasado; también para problematizar la lectura de los documentos y de las imágenes con el fin de evitar que se reduzca o se clausure su significado; pero, sobretodo, un momento para romper con la idea de que el pasado es un “peso sobre los hombros” y que, en cierto modo, estamos condenados a una cierta noción cerrada y fatalista de porqué hemos llegado a estar donde estamos.

En últimas, cada uno de estos montajes son una ocasión para re-imaginarnos en otros tiempos y en otras subjetividades. A través de ellos se puede proponer un viaje para indagar por estas representaciones que justamente se salen de la norma, de la historia con H mayúscula y de las identidades fijas y ver así las posibilidades que aún laten en ellos, las posibilidades de este otro presente. También podríamos caer en el riesgo de hablar sobre este grupo de artistas en términos de grandes categorías sobre el poder y la historia, pero mejor no. Las obras a las que me refiero acá giran en torno a lo femenino, las mujeres y su resistencia. Sobre las identidades sociales que irrumpen en los objetos. Sobre la violencia. Sobre los cuerpos. Sobre los relatos del pasado que hoy son poetizados de otra manera. Incluso acerca de las posibilidades de los afectos y de las sensibilidades. Lo que está en juego en ellos hoy es la manera cómo nos contamos y qué tipo de relato estamos construyendo desde nuestro país y continente. Sobre la manera cómo estamos observando y relatando y también si se puede

Bordes de la cotidianidad: apuntes sobre seis videos de arte contemporáneo en Colombia

Por: Ximena Gama Chirolla

Categoría 2: Texto breve

romper y quebrar esa categoría simplista pero peligrosa que ha abierto otro tipo de brechas y que se sostiene sobre esa postura histórica de “darle voz a los que no tienen”.