

S a n t i a g o V é l e z

Geopoética del Agua

Statement

Observar el agua en sus diversas y múltiples facetas, me ha llevado a indagar sobre las relaciones que establece este elemento con los grandes fenómenos contemporáneos de la humanidad como lo son las migraciones humanas a través de ríos y mares, la crisis climática, la minería de oro a cielo abierto, la economía de clases, entre otros.

Con la intención de señalar la relevancia del agua en esos acontecimientos específicos y sus impactos en los contextos más cercanos, me desplazo a determinados territorios a través de exploraciones e investigaciones en campo, para generar, por medio de conexiones sensibles con las personas locales a través de diálogos, workshops o procesos colaborativos, cuestionamientos que evidencien dichas afectaciones de su vida cotidiana.

De este modo resultan procesos multidisciplinares que abarcan tanto la instalación como la fotografía, el video, la pintura, la escultura y hasta el performance, y que sirven todos para hacer señalamientos críticos de situaciones circundantes no tan lejanas a mi propia realidad. Es de esta forma, a través de nexos directos como "agua y frontera", "agua y minería", o "agua y medio ambiente", como voy concibiendo una Geopoética del Agua como eje central de mis investigaciones.

La memoria del desierto

“Al contrario del arquetipo, un desierto no se define por la ausencia de agua. El paisaje desértico está formado por la memoria del agua.”

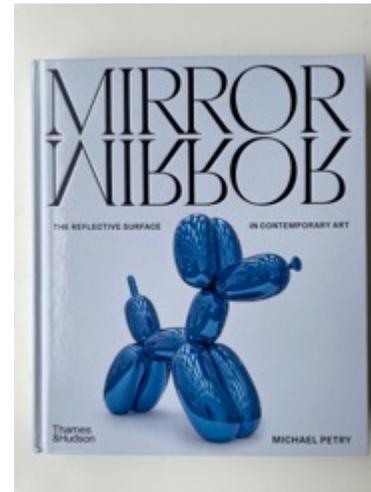
Nuestra contemporaneidad está en jaque. La arbitrariedad del consumo, las ambiciones de poder y la desmesurada necesidad de controlarlo todo, nos han sumido al borde de un colapso climático que cada vez nos alerta con la cuenta atrás de un reloj al que cada vez le quedan menos horas que contar.

Las modificaciones geográficas que amoldaron la tierra al punto en el que la ha conocido la humanidad entera, se debate contra las colisiones impuestas por el desgaste desmesurado de un planeta al que no le caben más saqueos. Mucho menos tanto desperdicio que ya no sabe cómo acomodarse en los océanos, en las montañas o en los desiertos, que día tras día modifican su paisaje originario de miles de años por otro impuesto por toneladas de desechos que le dan una nueva forma y realidad.

El desierto, en sí mismo, es un cumulo de acontecimientos aleatorios que lo constituyen como un espacio milenario que lo ha vivido todo, que lo ha sentido todo. *La memoria del desierto* es una apuesta por recobrar, por un periodo de tiempo, una memoria de lo que allí pudo ser. Para el de Atacama, el agua del océano que lo cubrió o de los ríos que lo surcaron en el trasegar del tiempo, se presenta aquí como un hilo tenue que más que mojar, refleja el entorno, configura el espacio y adecúa la presencia del visitante a su imagen inserta en un paisaje que, si seguimos así, desaparecerá no solo geográficamente sino también en el imaginario de aquellos que, obstinados, quieran recordarlo.

2023. Instalación In Situ con lámina metálica
Ruinas de Huanchaca, Antofagasta, Chile
Parque de El Poblado, Medellín. 90 x 8 metros
Bienal Saco

2024. Mirror Mirror, The Reflective Surface in Contemporary Art.. Autor:
Michael Pertry. Editorial: Thames & Hudson

Sin azul no hay verde

Sylvia Earle, una afamada bióloga marina, exploradora y documentalista de National Geographic, dijo en una charla TED una frase que se ha popularizado y referenciado cientos de veces: No Blue, No Green. En realidad el texto era más completo: No Water, No Life. No Blue, No Green. Esta sencilla sentencia, además de convertirse en un análisis complejo sobre la relación de los ecosistemas marinos en función de su impacto en los ecosistemas boscosos y por ende en todo el globo terráqueo, es también un clamor a la preservación de los océanos como clave fundamental para contrarrestar los efectos de la crisis climática.

En tal medida, una posible proliferación y mediación de esta frase, podría convertirse en sí misma en una campaña de reflexión medioambiental que en expansión mediática consiga impactar unos territorios mentales que logren ser conscientes de la realidad climática que vivimos.

Esta frase, escrita en amarillo y en un fondo neutro o negro, denota un estado de alerta regulado que ya podría suponer una conmoción más perturbadora. Sin embargo y más allá de la necesaria campaña que deben hacer los humanos para salvar el planeta y a los seres que aquí habitamos, esa frase, con un pequeño giro semántico es inalterablemente una definición precisa de la teoría del color que se evidencia con ese color amarillo en ella. En tal medida, Sin Azul No Hay Verde escrito en amarillo, es de entrada y para el espectador más incauto de la necesidad planetaria, una simple regla básica de la combinación de colores que se desprovee de un rigor simbólico para adquirir otra noción de sentido anodina y sin pretensiones de salvaguarda ambiental.

2021. Intervención en valla publicitaria luminosa en espacio público.
Parque de El Poblado, Medellín.
600 repeticiones

Acciones inútiles para revertir el descongelamiento

Ante la inminente crisis climática, todos los seres vivos estamos llamados a realizar, en mayor o menor medida, acciones que ayuden a contrarrestar los efectos que nuestro desgastado planeta está sorteando.

Es esta una serie de fotografías compuesta de los pueriles gestos: volver a unir hielos usando cauchos elásticos, pegar bloques de hielo con cinta adhesiva de alta resistencia, intentar conservar bloques de hielo con plástico de cocina, cubrir hielos con manta isotérmica anticalórica, ensamblar hielos con tuercas y tornillos, disfrazar una piedra como si fuera hielo, recoger agua del descongelamiento para que no se disuelva con la del mar, llevar un trozo de hielo hasta la zona de nieve, coser pedazos de glaciar con alambre y hasta enseñar sobre conservación ambiental a los pingüinos. Una serie que nos demuestra que todas estas acciones inútiles para revertir el descongelamiento, como tantas otras que esperanzadamente hacemos en la vida cotidiana, seguirán siendo infructuosas e irrelevantes mientras sigamos intentándolo sin la consciencia del otro, sin de la responsabilidad (Haraway, 2016) y sin la acción activa de todos los implicados de este planeta tierra.

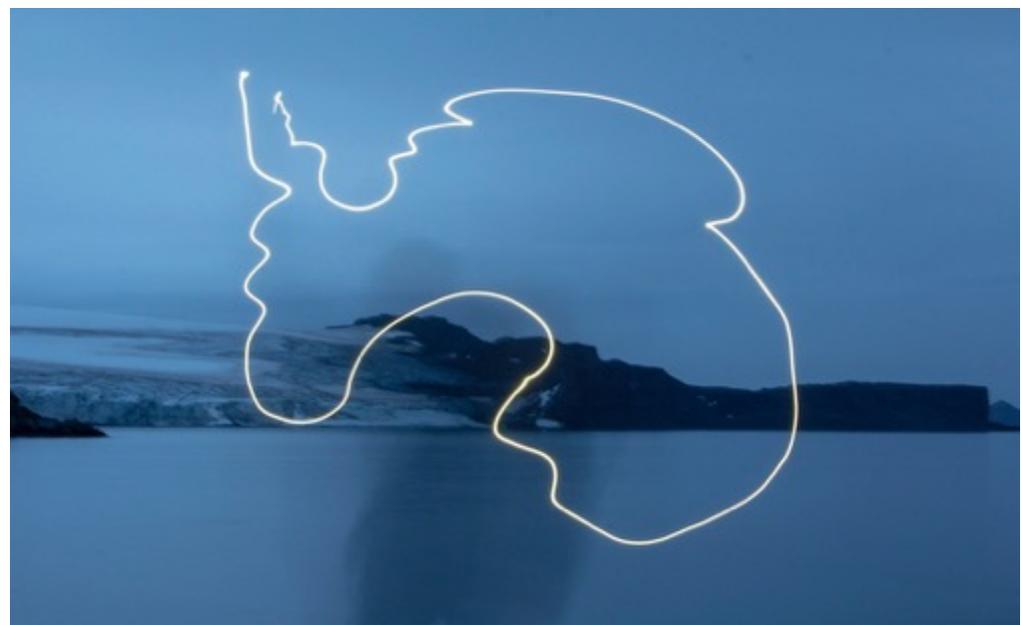
Acciones inútiles para revertir el descongelamiento. Fotografía y video.
2022

Intentos fallidos de trazar un mapa

Cada uno de los investigadores de estas expediciones científicas tiene una misión específica: georreferenciar los espacios geológicos desde donde se toman las muestras rocosas que se estudiarán en los laboratorios, medir los niveles de radiación solar proporcionales a la latitud del Polo Sur y su variable perpendicularidad con respecto al sol, calcular la distancia focal con respecto a la visibilidad atmosférica para instalar un faro, trazar las rutas de navegabilidad de las aguas en diferentes distancias con respecto a las costas., cuantificar el impacto climático en el espesor de los glaciares, en fin, muchos y muy variados objetos de estudio.

Con intentos fallidos de trazar un mapa, utilizo diferentes estrategias de esos científicos y sus prácticas, para lograr el objetivo de mi propia investigación.

Intentos fallidos de trazar un mapa. Fotografías de acción lumínica en las que se intenta repetidas veces dibujar el mapa de La Antártida con luz. 77 x 116 cm. 2020

Bellas Durmientes

En cartografía, se le dice bellas durmientes a los espacios en blanco en los mapas. La Antártida, tiene muchos de esos, tantos que es una práctica habitual ponerle nombres a todo lo que te encuentras como ejercicio expedicionario de descubrimiento que, tal vez, logre trascender en el tiempo.

Estos espacios en blanco se trazan en los mapas con figuras rectangulares y la inscripción "Sin Levantamiento" junto a los espacios ya delimitados. Estas Bellas Durmientes conservan el patrón de uso de las cartas geográficas, pero esta vez sobre fotografías de paisajes propios de este territorio.

Bellas durmientes. Fotografía inkjet sobre papel satinado y vidrio
esmerilado.

77 x 116 cm. 2021

Proyecciones Cartográficas

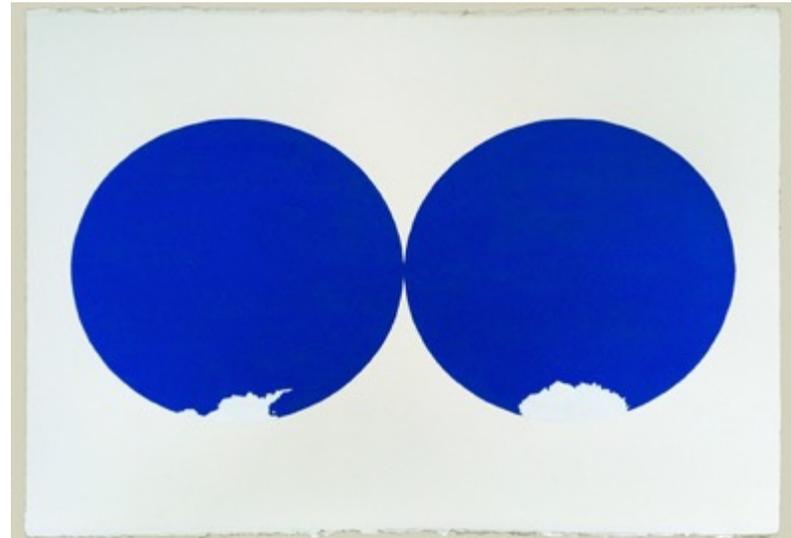
Las proyecciones cartográficas son mecanismos de representación gráfica que intentan llevar a un plano bidimensional la distribución espacial de la curvatura de la tierra. En todas ellas, los tamaños y proporciones de los continentes pueden variar de acuerdo a las necesidades cartográficas que se planteen.

Con estas nuevas proyecciones se quiere hacer una compensación a los cientos, miles, de mapas del mundo que han omitido la presencia de La Antártida y por un momento darle un único y exclusivo protagonismo.

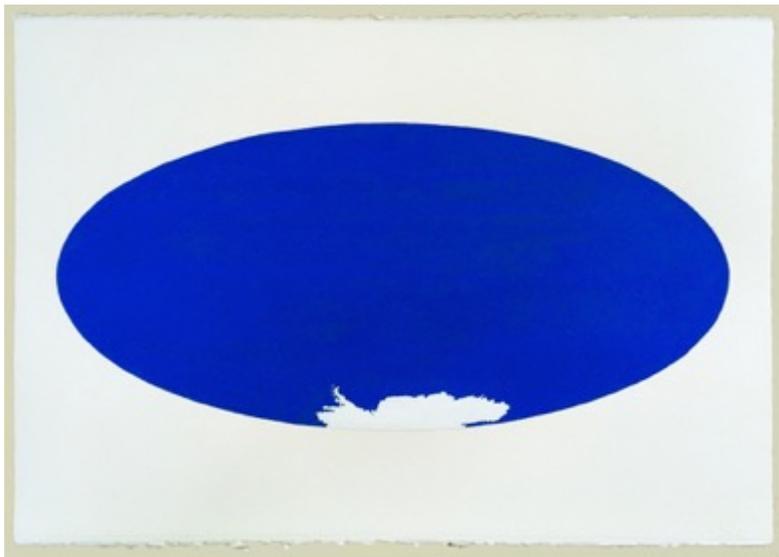
Nota: El proyecto contempla la realización de más de 30 proyecciones cartográficas

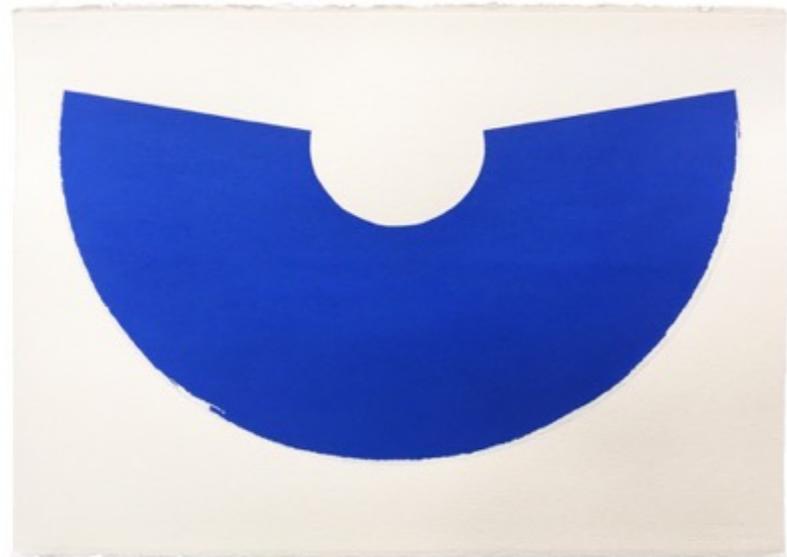
Proyección Cartográfica de Goode. Acrilico sobre papel de algodón Arches de 600gr. 56 x 78 cm. 2021

Proyección Cartográfica de Nicolosi. Acrilico sobre papel de algodón Arches de 600gr. 56 x 78 cm. 2021

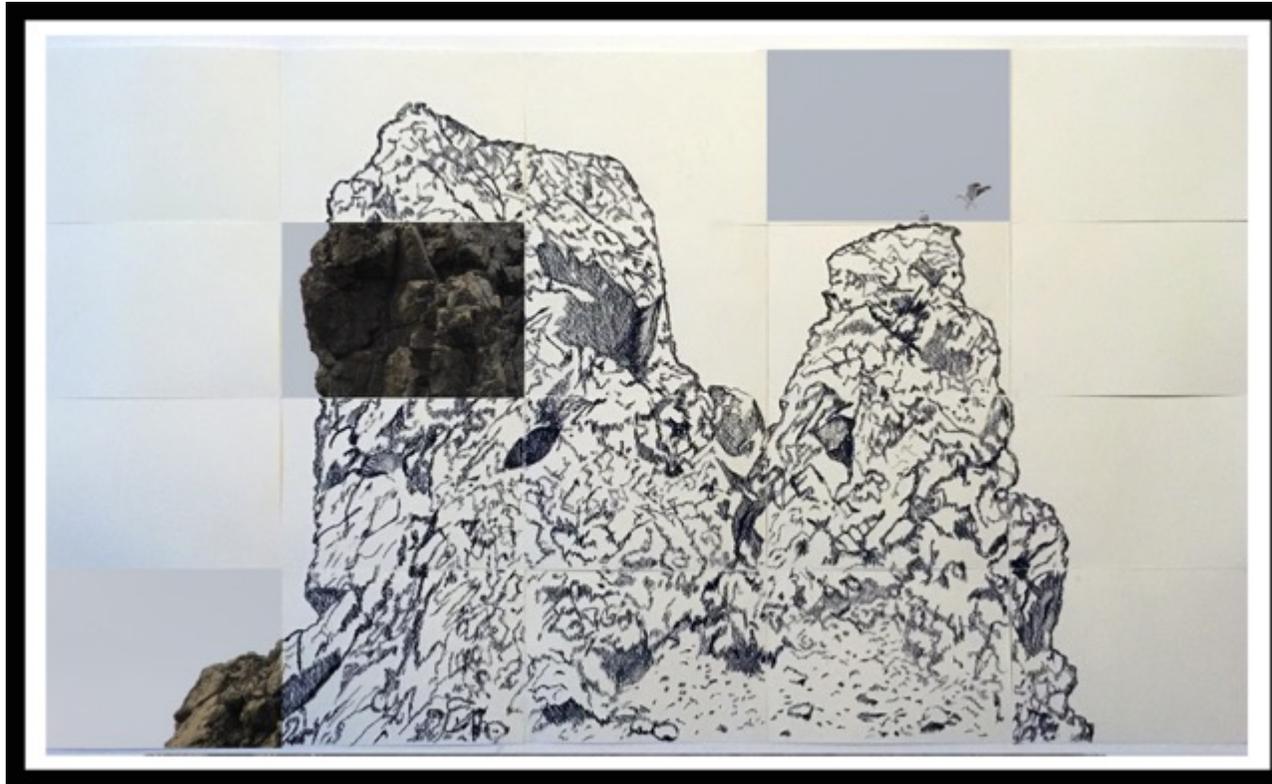

Proyección Cartográfica de Aitof. Acrilico sobre papel de algodón Arches de 600gr. 56 x 78 cm. 2021

Proyección Cartográfica de Albers. Acrilico sobre papel de algodón Arches de 600gr. 56 x 78 cm. 2021

Paisajes Antárticos

Los paisajes antárticos surgen como registro, memoria y metáfora de la experiencia de mirar en La Antártida.

El paisaje polar es cambiante y muta constantemente a una velocidad inusual. En cualquier momento aparece una densa niebla que borra todo cuanto se ve haciendo creer que eso que se percibe es una ensoñación tipo espejismo que confronta una dualidad entre un indescriptible territorio extraterrestre y una nubosidad cegadora.

Queda un leve recuerdo en la memoria que al constatarlo con la memoria fotográfica se yuxtaponen en estas composiciones gráficas entre dibujo y fotografía, que evidencia lo intangible de este paisaje cambiante.

Paisajes Antárticos. Dibujo en carboncillo sobre papel acuarela y fotografía a color en papel satinado. 70 x 125 cm.
2022

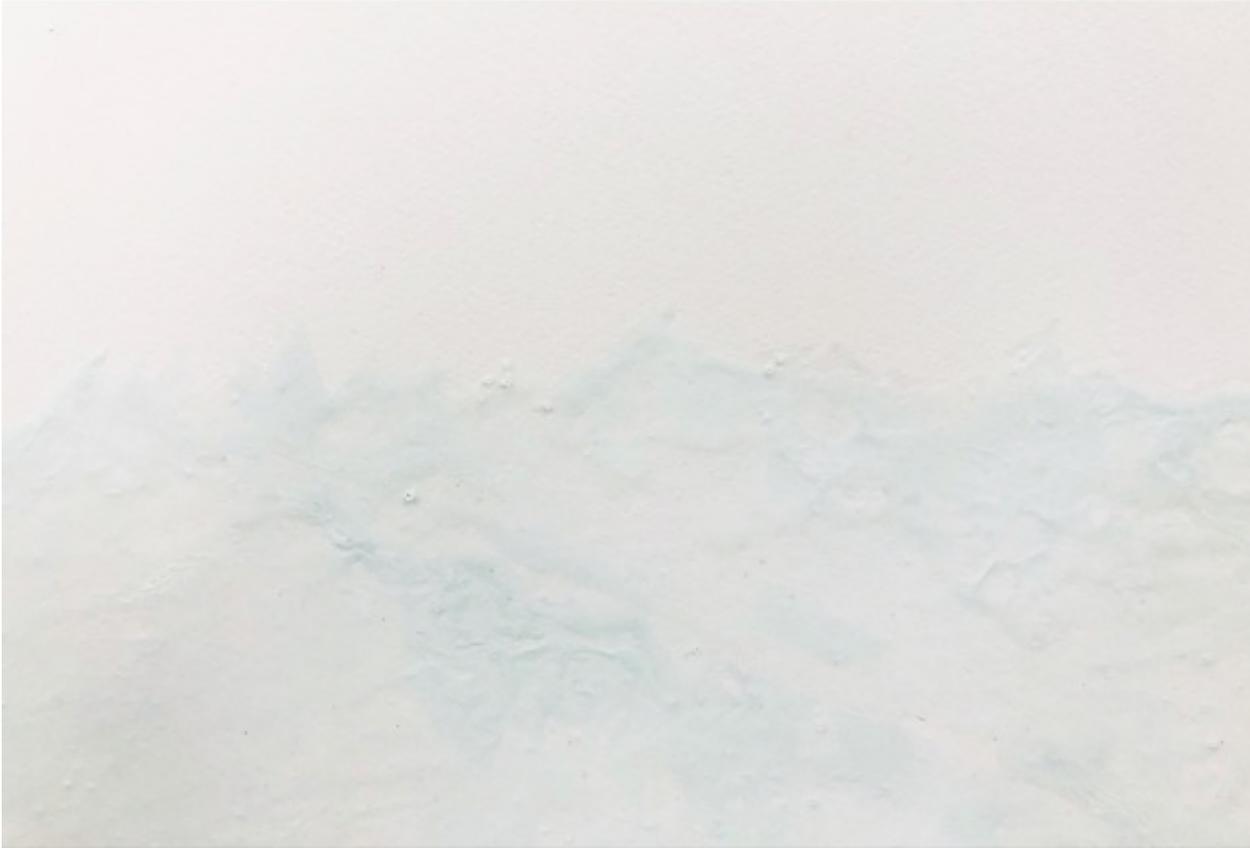

Paisajes Antárticos. Dibujo en carboncillo sobre papel acuarela y fotografía a color en papel satinado. 17,5 x 50 cm.
2022

Paisajes Antárticos. Dibujo en carboncillo sobre papel acuarela y fotografía a color en papel satinado. 17,5 x 50 cm.
2022

Paisajes Glaciares

Uno de los expedicionarios, un montañista ecuatoriano que se precia de ser uno de los pocos seres humanos en escalar los 14 ochomiles sin oxígeno, Iván Vallejo, expresó en algún momento mirando los glaciares, que este era un lugar mágico no solo por lo recóndito, inhóspito y virgen, sino también porque era de los pocos territorios del mundo en los que se juntaban de esta forma el agua dulce y el agua salada. Agua dulce de los glaciares y agua salada del mar.

Paisajes glaciares reconstruye un fragmento de ese encuentro. Por un lado el glaciar se dibuja con azúcar y el mar, con su propia sal.

Paisajes glaciares, nevados. Pintura con azúcar, agua y carboncillo sobre papel de algodón Saunders de 425 gr.
57 x 76 cm. 2023

Paisajes glaciares, nevados. Pintura con azúcar, agua y carboncillo sobre papel de algodón Saunders de 425 gr.
57 x 76 cm. 2023

Iluminados

Una de las imágenes más recurrentes e impactantes en la Antártida, la conforman las múltiples formas que tienen los glaciares.

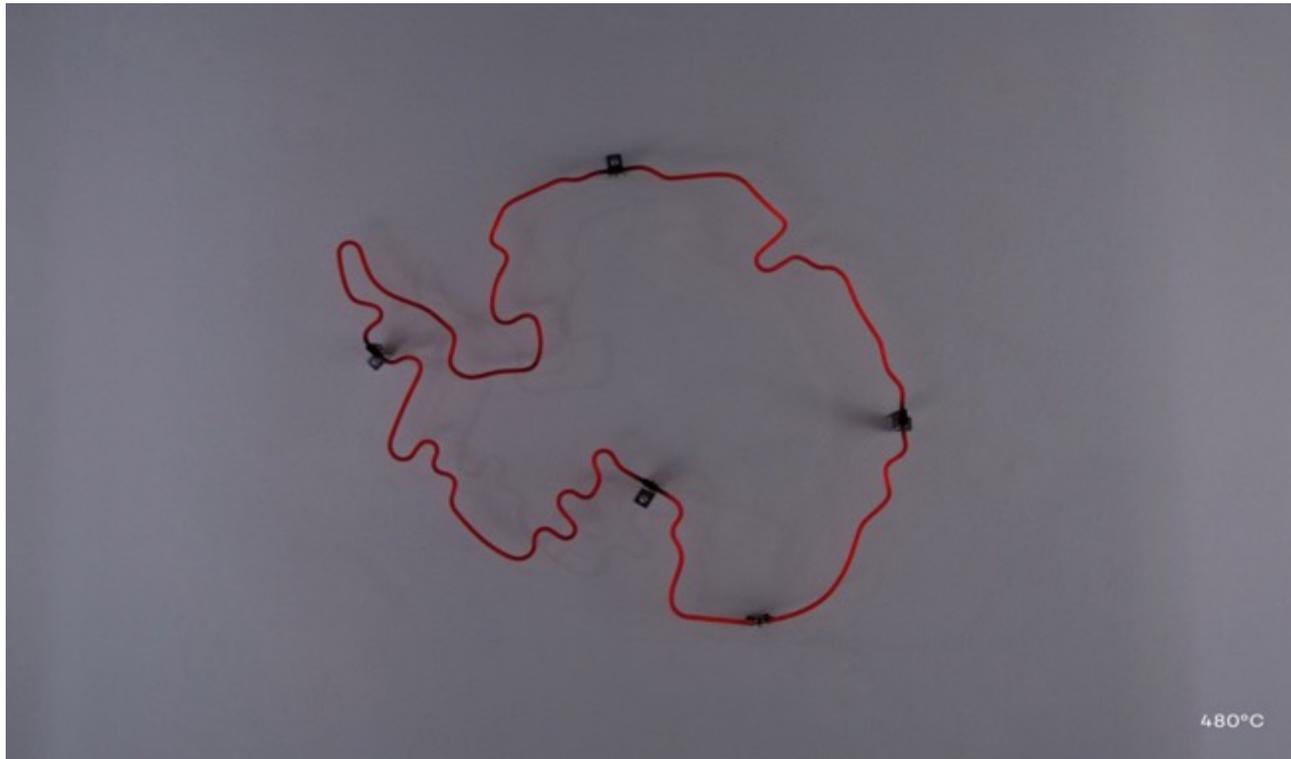
Más aun, su constante variación en Las grietas y los incontrolables desprendimientos, los convierten en un fenómeno admirable tanto por su belleza como por su impacto en el entorno.

Un bloque de hielo en la orilla opuesta del glaciar, se convierte en la evidencia de tantos misterios que esconden los glaciares y a su vez, nos muestran el triste acontecimiento de su deshielo y que, acá, iluminados, muestran su triste destino.

Illuminados. Fotografía sobre papel satinado. 2023

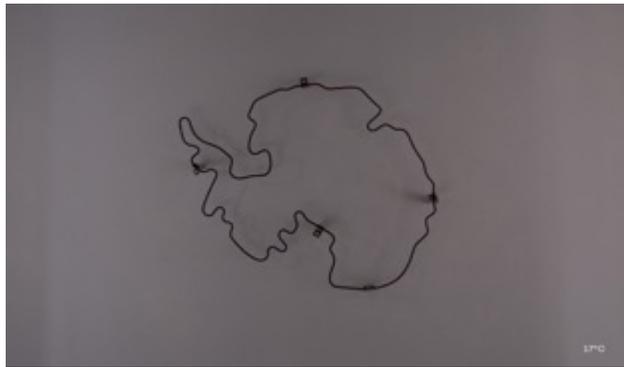
Calentamiento Global

Estas maravillosas premisas son fantásticas hasta el momento en que se pone en evidencia unas connotaciones adversas que tergiversan sus propósitos: encontrar basura plástica con etiquetas de algún país oriental en un lugar absolutamente alejado de todo, hace pensar que cualquier acción que se haga en el mundo, repercutirá en cualquier otro lugar con sus posibles consecuencias.

Calentamiento Global es un mapa de La Antártida hecho en resistencia eléctrica con sensor de movimiento que, con cualquier paso de los espectadores, lo hará encender y calentarse, como reflejo de lo que ya hacemos en el mundo.

El tratado Antártico ha logrado consolidar este territorio como un lugar sin fronteras, que no tiene un estado propio, que no le pertenece a algunos pocos países y que por el contrario es un territorio del mundo y para el mundo.

Calentamiento Global. Mapa en resistencia electrica y sensor de movimiento el cual activa el encendido del mapa llegando a una temperatura de 500°C.
66 x 60 cm. 2021

Cambio Climático

Los glaciólogos utilizan balizas (tubos plásticos enterrados en los glaciares) para medir los efectos del cambio climático y su efecto en estas grandes masas de hielo.

Enterrados en el espesor del glaciar por medio de mangueras con vapor, se clavan hasta 6 metros de profundidad para ir midiendo los cambios que se puedan presentar por su descongelamiento. Nunca por su incremento.

Encontrar balizas descubiertas totalmente y ya dobladas por el viento, son la nefasta evidencia que una crisis climática que no tiene reversa y que en estos elementos rojos y anodinos se concentra toda su catástrofe.

Cambio Climático. Esculturas en acero inoxidable con pintura electromagnética. Dimensiones variables con espesor de 4 cm. 2021

Así muere un glaciar, así nace un río

Así muere un glaciar, así nace un río. Video en dos canales. 4K. Loop. 2021

<https://vimeo.com/441698806>

Todos los efectos que trae el cambio climático son devastadores; el incremento en las temperaturas, la deforestación, la sequía, el alza de los niveles del mar, la modificación de los ecosistemas, la afectación de los cultivos y por supuesto, el descongelamiento de los glaciares.

Todos estos fenómenos son reversibles en la medida en que exista una consciencia planetaria y unas acciones individuales que permitan, poco a poco, cambiar el mundo.

Mientras tanto, la naturaleza nos muestra sus caminos: el descongelamiento de un glaciar, su muerte, es al mismo tiempo el nacimiento de un río. Una transformación que se abre a otras posibilidades, a otras formas de entender nuestro planeta.

Islas Decepción

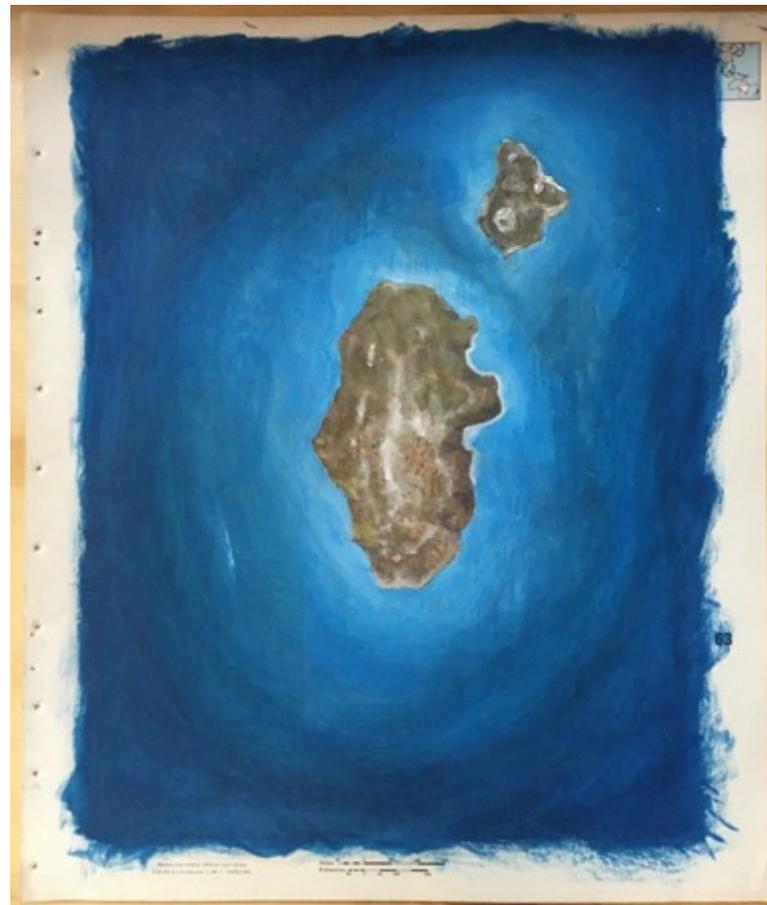
Una de las Islas Shetland del Sur, muy cerca de la Isla Greenwich en la que estaba la base ecuatorial en donde centramos la investigación, se llama Isla Decepción. Este nombre, un poco extraño, me hace pensar constantemente si existiría un motivo particular para usarlo.

A finales del verano austral del año 2020 y debido al incremento sustancial de las temperaturas, el descongelamiento de La Antártida hizo que afloraran unas islas que estaban bajo el hielo. En ese momento supe la razón de usar este nombre.

Toda isla que nazca de un descongelamiento, será una Isla Decepción.

Islas Decepción.
Oleo sobre hoja de libro de
atlas
35,3 x 28,3 cm
2021

Islas Decepción.
Oleo sobre hoja de libro de
atlas
35,3 x 28,3 cm
2021

Deshielo

Si bien todavía no han incorporado datos de los glaciares antárticos, esta herramienta ya cuenta con la medición de 90 glaciares del resto del mundo en lugares como el Himalaya, los Andes, los Alpes y principalmente en el Ártico.

Esta evidencia científica del derretimiento de otros glaciares del mundo, solo reafirma la necesidad de continuar las expediciones científicas en el continente blanco así sea para evidenciar, tristemente, su deshielo.

<http://www.glims.org/>

El proyecto GLIMS: mediciones globales de hielo terrestre desde el espacio, está diseñado para monitorear los glaciares del mundo utilizando, principalmente, datos de instrumentos satelitales ópticos.

Deshielo – Glaciar Hungu y Merala, Himalaya.

Acrílico sobre lienzo. 2021.
150 x 150cm

Deshielo – Glaciar Fitz Roi Norte, Los Andes.

Acrílico sobre lienzo. 2021.
150 x 150cm

Deshielo – Glaciar Tebenkof – Alaska.

Acrílico sobre lienzo. 2021.
150 x 150cm

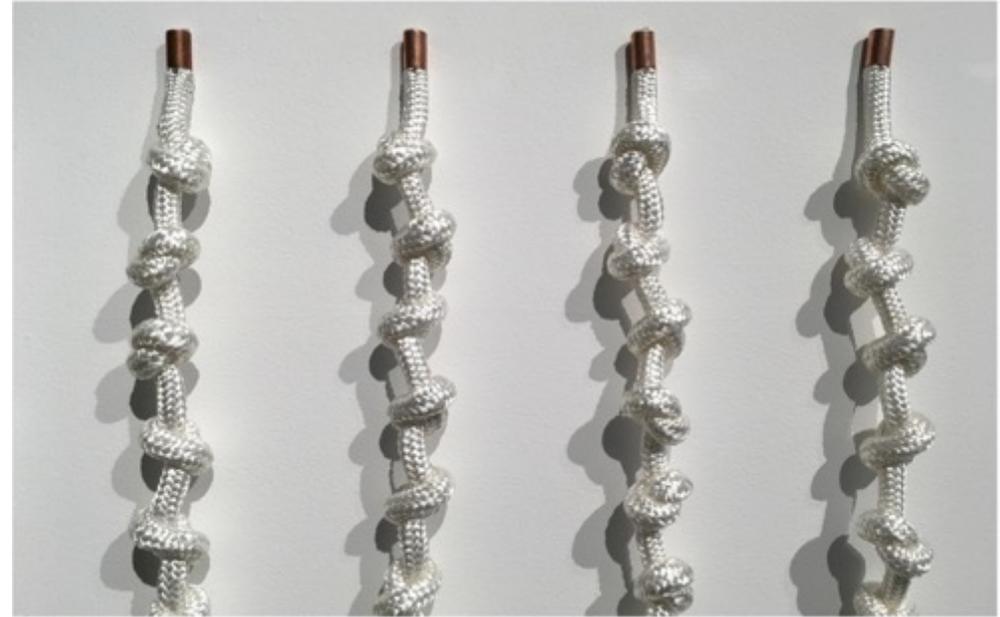
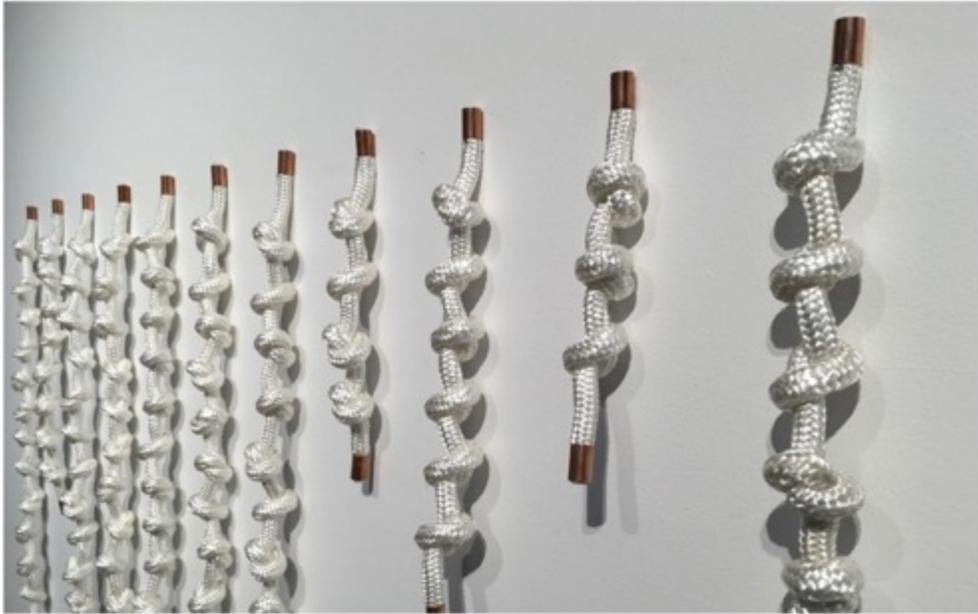
Diario del Viento

La medición del viento en prácticamente todo momento del día, se hace indispensable para la realización de cualquier actividad: viajar en avión, llegar hasta el barco, desembarcar, caminar, recorrer, ir a alguna isla cercana o incluso salir de la base a estirar los pies o respirar el aire fresco.

Dicha velocidad, que se mide en nudos, es determinante para todas las actividades que se viven y hacen en La Antártida.

Este diario del tiempo, con nudos, da cuenta de cada uno de mis días en el lugar y leyéndolo, tal vez, se entienda lo que viví cada día.

Diario del viento. Instalación con cabos marinos. Medidas variables. 2021

Canción #1 Canción Cascadas

Con "Canción #1, Canción Cascada", exploro la arquitectura visual y sonora de las cataratas en movimiento. Varias cascadas se presentan en una composición que simula la linealidad de las teclas de un piano. El conjunto de imágenes muestra los fragmentos de agua en movimiento, capturando la coreografía visual de las cascadas al tiempo que una composición musical única y creada espacialmente para este video se sincroniza con la caída del agua. La obra busca desafiar la percepción convencional de las cataratas como meros elementos visuales transformándolas en componentes de una partitura natural. La conexión entre la imagen y el sonido se convierte en un diálogo poético que destaca la música inherente de la naturaleza, llevando al espectador a un viaje sinestésico.

Video ganador del segundo puesto en el Premio Fluxus Museum de Video Experimental, Paros, Grecia. 2024

Canción #1 Canción Cascadas. Video Monocanal FullHD. 5:28min. 2024 .
<https://vimeo.com/1007054164>

Manteros

“Mantero” es una denominación que se le da en varios países de Europa a algunos vendedores ambulantes que utilizan mantas de tela para exhibir su mercancía sobre el suelo y que, a su vez, les permite recoger rápidamente sus productos en caso de redada policial en zonas en las que esté prohibida este tipo de ventas. La mayoría de estas personas son migrantes africanos o asiáticos que llegan a estos países en búsqueda de nuevas oportunidades para sus vidas y las de sus familias. Cruzan miles de kilómetros y en muchos casos, atraviesan el Mar Mediterráneo poniendo en peligro sus vidas con el fin de alcanzar ese anhelado bienestar.

En estas fotografías, esas mantas de tela son reemplazadas por mantas térmicas, de las mismas que son utilizadas por rescatistas que, en una tarea titánica, van surcando las olas y las inclemencias del clima con el propósito de salvar esas vidas que las violencias, la desigualdad y muchos gobiernos han ido olvidando y dejando a la deriva de una suerte muchas veces nefasta. Las mantas térmicas, que se usan para abrigar los cuerpos expuestos a horas o días de frío mar, toman el lugar de las otras que les sirven para la subsistencia y que acá, frente al mar Mediterráneo, se confrontan a la odisea de lo que vivieron y de lo que les toca ahora vivir.

Manteros. Fotografía. 77 x 116 cm. 2023

Se hacen viajes

Las múltiples posibilidades de recursividad que genera una frontera cerrada hacen que tanto las personas como sus necesidades se hagan más creativas y diversas. Eso fue lo que encontré en función de la investigación que se iba consolidando cada día.

Los sistemas e inventos que los migrantes generan para hacer frente a las dificultades que les imponen las normas que bloquean el libre tránsito entre países, fue el insumo que encontré para la realización de una investigación centrada en los objetos que se utilizan para el traslado de mercancías e insumos que las personas adquieren para su sustento cotidiano.

Chanclas patines para las personas cargadoras que se aferran a los carros a una gran velocidad, bicicletas que se cargan unas a otras como soportando los momentos de cada uno de los países, costales marca Diesel de alta costura para transportar gasolina y pretales hechos con billetes fuera de circulación en los que se representan a indios y negros importantes en la historia de Venezuela, son algunas de las obras que se realizaron con la investigación.

Se hacen viajes. Los patinadores. Video Monocanal FullHD. 2:04min. 2023

<https://vimeo.com/826374856>

Se hacen viajes. Fotografía. 2022

Se hacen viajes. Patines. Escultura ensamble. 2022

Se hacen viajes.

Pretal

Cinturón de carga elaborado con billetes de 10 Bolívares y con billetes de 5 Bolívares con la imagen del Negro Primero, ambos con cintas telas sobre su cabeza 2022

Trocha

Los procesos de migración, flujo e intercambio que se presentan día a día a través de la frontera Colombo Venezolana, se constituyen en sí mismos como los canalizadores de realidades conexas que involucran tanto a uno como a otros. En las zonas fronterizas de Cúcuta y Táchira, se suscita incansablemente un tránsito humano y comercial que al mismo tiempo, fortalece y/o debilita a unos y a los otros.

Por un lado, el paso “oficial” a través del puente Simón Bolívar se presenta como una horda de hombres y mujeres que componen un río humano de seres que cargan sobre sus hombros sacos y costales de colores y formas idénticas que se componen de lo necesario para sortear su vida cotidiana. Por el otro, una serie innumerable de trochas “clandestinas” a través del Río Táchira, permiten otro tipo de flujo, ya no de lo necesario específicamente, sino de aquello que es mejor no nombrar.

Dicha conjunción de flujos, tránsitos, movimientos y ocultamientos, constituyen Trocha, una propuesta artística con carácter de instalación habitable que permite el asentamiento sobre sí misma al mismo tiempo que re-crea un estado latente de proximidad social.

Trocha. Video instalación con tapete, cojines y puente. Pantalla de 56 pulgadas. 2020

Puertas al mar

“El Mediterráneo, el Caribe y el Golfo de México forman un mar homogéneo, aunque interrumpido”.

A.J. Liebling

Puertas al Mar es un proyecto en curso con el que se hacen comprobaciones poéticas a las absurdas soluciones planteadas para resolver los problemas de migración en el mundo.

El proyecto, que ya ha arrojado puertas en el mar Mediterráneo que lo atraviesan cientos de miles de inmigrantes africanos y asiáticos para intentar llegar a Europa. En el Caribe y más exactamente en el Estrecho de La Florida entre La Habana y Miami que en un momento fue el paso fronterizo más famoso del mundo. Y por último hasta ahora, en el Golfo de Urabá entre las fronteras de Colombia y Panamá por donde actualmente transitan miles de personas con el ánimo de completar su travesía por tierra atravesando todo Centro América y hasta llegar el país de las oportunidades. Este proyecto pone de manifiesto a los territorios fronterizos que, a pesar de la inmensidad del mar, se marcan y delimitan como las vallas y los cercos, pero que al final, siguen evidenciando la porosidad de los límites.

Puertas al mar – Videos
<https://vimeo.com/180429447>
<https://vimeo.com/462172594>

Puertas al mar
Escultura
230 x 150 x 150 cm

Errantes

Errar

verbo transitivo/verbo intransitivo

1. Verbo transitivo. Cometer un error o equivocarse en cierta cosa.
2. Verbo intransitivo. Ir de un lugar a otro sin un fin, un motivo ni un destino determinados.

Errantes, como la figura del nómada, son aquellos que vagan sin destino aparente, que buscan sin fin, subsanar el castigo que los condena a un transitar infinito.

Errantes, alude al trasegar, a la marcha, al cansancio, al anonimato y a la desaparición. Con ellos, se crea una simbiosis entre las dos acepciones del término Error: error y errancia, que en la condición del inmigrante se sobreponen en dos actos: error de quienes lo promueven y permiten, y errancia de quien lo padece.

Errantes
Escultura con mantas
t\u00e9rmicas
2018

Frontera de Cristal

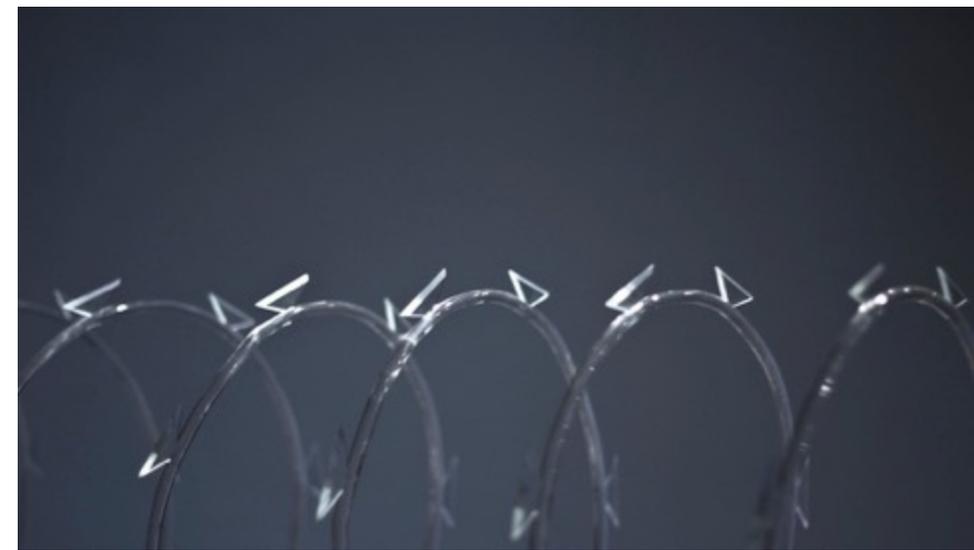

«La humanidad es un logro magnífico pero frágil»
E. O. Wilson

Los límites del mar constituye un proyecto en curso, motivado en principio por una indagación sobre los titulares de prensa alrededor de la crisis migratoria en el Mediterráneo, pero que, como realidad contemporánea, dista de ser un fenómeno histórica o geográficamente localizado y se traslada a cualquier lugar donde haya de por medio una tierra prometida que anhelar. Instalar un improbable alambre de cuchillas elaborado en cristal, sobrevinieron, pues, como comprobaciones poéticas de la tragedia de la guerra, la «maldición hereditaria de la humanidad».

Las obras que aquí se reúnen encuentran su cohesión no sólo en la referencia al fenómeno de las migraciones forzadas, que día a día convierten a hombres y mujeres en víctimas o vencedores de su destino; sino, principalmente, al hacer evidente para estos territorios fronterizos, suerte de «no-lugares», la coexistencia de la vida y la muerte –físicas y simbólicas– como realidades simultáneas. En el trabajo reciente de Vélez, el mar, vehículo obligado en algún punto para cualquier migrante, opera como metáfora y claro instrumento político para repensar la problemática condición de las fronteras. El agua, elemento con la capacidad de transformar, de redefinir lo espacial, inunda, se cuele y, como el aire y la luz, difícilmente se ataja. No obstante, asimismo materializa una barrera física y psicológica abismal.

Melissa Aguilar R.

Frontera de Cristal. Escultura en vidrio. 40 x 120 x 40 cm

Mediterráneo: el mar que se convirtió en frontera

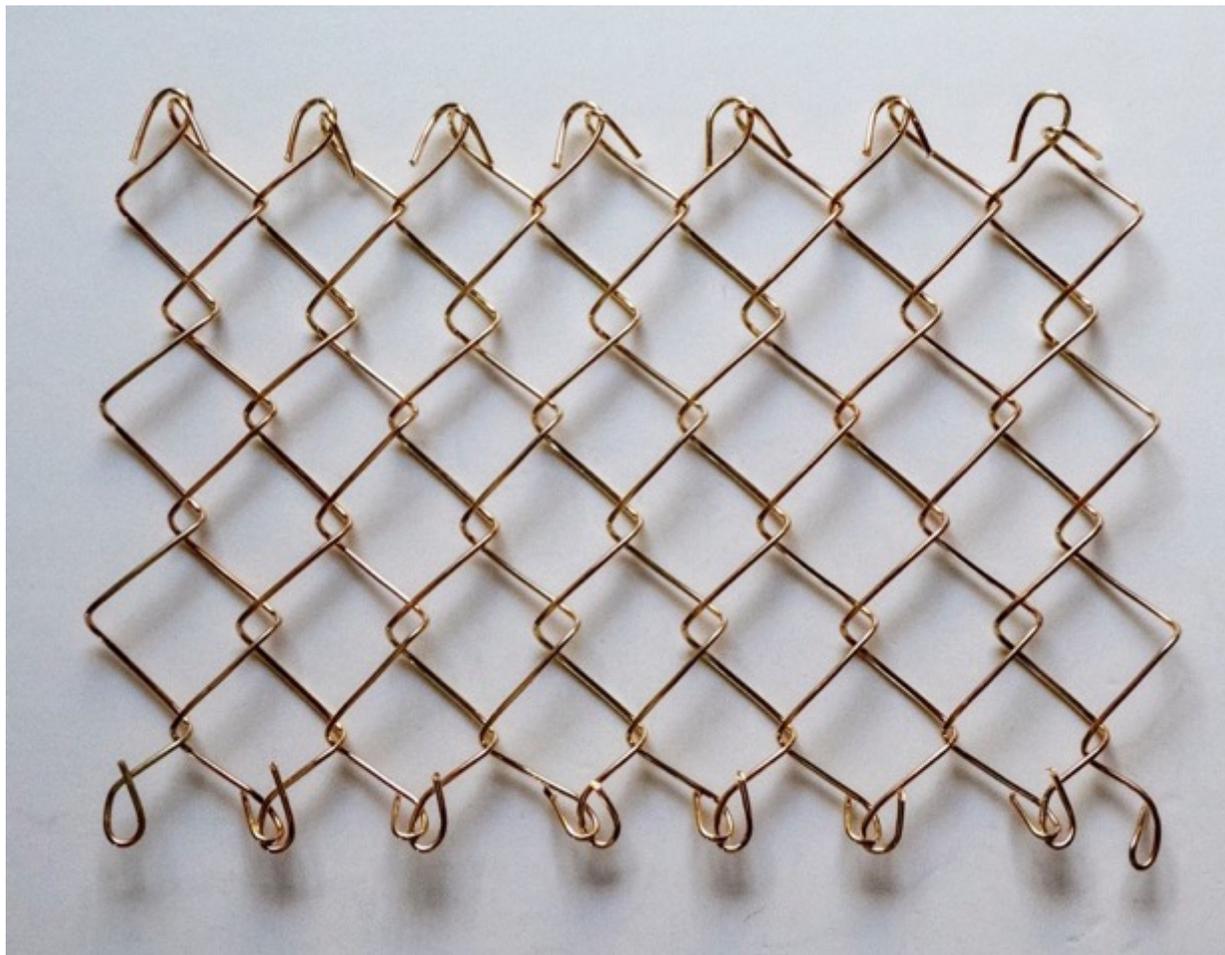
Después de hacer una selección de titulares de prensa del diario El País de España en los que se hiciera referencia editorial o noticiosa a las migraciones a través del mar Mediterráneo, se seleccionaron aquellos que no hicieran alusión directa al número de personas vivas o muertas, a las mafias, a la disputa entre países y a los acuerdos incumplidos.

Entre los que quedaron - muy pocos por cierto - el mar que se convirtió en frontera, fue uno de ellos.

Escultura en alambre de frontera. 12 x 5 x 100 cm

Cortando Fronteras - Fuga

Un pequeño fragmento de una malla metálica es el espacio suficiente para que un cuerpo se abra camino a la promesa que le ofrece el otro lado y traspasarla es el tesoro, en oro, más anhelado para muchos.

Escultura en malla de frontera con baño de oro. 35 x 50 cm

Europa

Reinterpretación de la bandera de la Unión Europea a partir de una simple modificación de las 12 estrellas que la componen

La Línea Roja

Fotografía intervenida con luz intermitente interior.

En cualquier viaje incomodo, la promesa de llegada siempre está latente y la mirada, un poco perdida, un poco esperanzadora se asienta sobre el horizonte con el ánimo de vislumbrar, por fin, el arribo.

Línea Roja hace alusión a ese horizonte interminable, latente, prometedor y perpetuo que nunca llega.

Dignity

Dignity. Proyección de video. Monocanal
5:30 min.

<https://vimeo.com/171557727>

Dignity es la fusión de dos elementos: por un lado la fragilidad, brillo, fluidez y tenue transparencia de las mantas térmicas que además sirven para dar calor a los cuerpos de los migrantes después de soportar la inclemencia del viaje frío e incierto a través del Mediterráneo. Y por otro, los datos, las cifras, la proliferación de documentales, de informes, de noticias, de reportajes, que lo abordan todo, que lo escudriñan hasta en la más invisible nimiedad, esta vez resumidos en tres acciones de rescate de Médicos Sin Fronteras.

En una clara alusión a la película E la nave Va de Fellini, dicha fusión recompone de manera ficticia el rescate de personas inmigrantes en el mar, creando para ello un mar de “plástico” que, como en dicha película o en los inicios del cine: el movimiento, la incidencia de la luz, el audio y la edición, nos transportan al alta mar y a todo lo que allí, sucede.

Serie Dignity. "¿Dónde están?"
Collage: Fotografía, manta térmica y laser sobre vidrio.
28 x 47

Serie Dignity. "Los rescataremos a todos"
Collage: Fotografía y laser sobre vidrio.
28 x 47

La Gran Ola (de los refugiados)

Impresión digital sobre manta térmica.
210 x 160 cm

La Gran Ola de Hokusai es tal vez una de las imágenes más altamente reproducidas y reinterpretadas en el mundo entero. Su dibujo, como describe Edmond de Goncourt, “es una especie de versión divinizada del mar” y es sin duda una alegoría a su majestuosidad y fuerza. Sin embargo, un mar, el Mediterráneo, pierde cada vez más su divinidad, para convertirse en una versión “desesperada” de la impotencia, inutilidad de políticas migratorias efectivas y un clamor de salvación para aquellos que ven en él su única salida.

La Gran Ola (de los refugiados) es una mezcla de imágenes que se multiplican día a día: la de Hokusai, la de las mantas térmicas de los rescates y la de un mar que ya no da abasto para tantos cuerpos

Refugiado es refugiado

Refugiado es refugiado, son simples collages que parten de imágenes bastante conocidas de los refugiados europeos en la segunda guerra mundial a los que se le impone una manta térmica.

Este juego compositivo intenta poner en el lugar del otro y hacer evidente una ciega indiferencia de Europa sobre el problema migratorio, que ellos también han sufrido.

Collage: fotografía y manta térmica.
30x40 cm

Aquí no se moja nadie

En dicho territorio habita desde tiempos remotos la comunidad indígena Tulé Kuna que no habla casi el español, no tiene límites fronterizos entre Panamá y Colombia y reproducen su alrededor con expresiones artesanales que llevan por nombre Molas. Fue así como contacté a tres mujeres de dicha comunidad para que representaran en Molas, las tres rutas más comunes que recorren los inmigrantes para lograr el sueño de libertad que les ofrece Norte América.

Video La ruta por río Atrato:
<https://vimeo.com/153483995>

Los problemas de migración humana no tienen lugar ni contexto geográfico específico. En Colombia y más exactamente en el Golfo de Urabá se presenta otro problema de tráfico de personas, en su mayoría cubanos, africanos y chinos, que buscan llegar a Panamá para seguir su viaje hasta Estados Unidos. Actualmente se calcula que 20.000 personas al año cruzan este golfo, arriesgando como siempre sus vidas, los pocos recursos que poseen y muchas veces su salud mental.

2015. AQUÍ NO SE MOJA NADIE. Video Instalación: Proyección de video, molas y plasmás

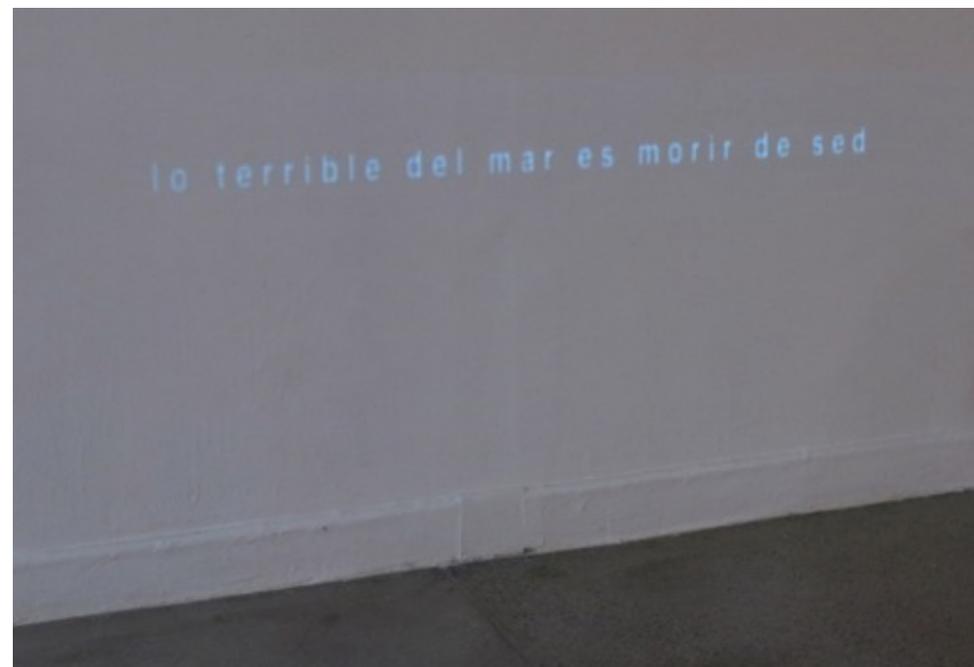

Mola. Tejido a mano
95 x 95 cm
2015

Mareo

Con el ánimo de generar paralelismos entre los procesos de migración de aves y los recientes problemas de migración humana que se presentan simultáneamente en el Golfo de Urabá, partimos en lancha y sobre su típico mar bravío, en busca de aquellas, que por su ventajosa condición, no entienden de problemas fronterizos. El trayecto, en suma de absurdas situaciones, nos alejó de una verdadera proximidad ornitológica y nos acercó a las sensaciones adversas del naufragio que durante horas nos hicieron reflexionar sobre la experiencia de un viaje a lo desconocido: un mareo que se mezcla entre las necesidades de una vida mejor y las incertidumbres de un camino plagado de contingencias que te sacan de la realidad y te llevan a perder el horizonte, ya diáfano, que guía tus sueños.

2015. MAREO. Video Instalación: Proyección de video (texto) y construcción de madera

Náufragos

Mi llegada a vivir a Barcelona, coincidió con el agravamiento mediático de los problemas migratorios que arrojan día a día decenas de personas ahogadas en las aguas del Mar Mediterráneo.

Empleando como metáfora de salvación, utilizo las cámaras neumáticas que muchos usan como salvavidas para contradecir su uso: unas llenas de hormigón rígido y pesado que hunden y otras llenas de agua inerte y contenida que configuran un peso humano

Acompañan el proyecto los videos Help y El mar que se convirtió en frontera.

<https://vimeo.com/132801923>

<https://vimeo.com/132799254>

PESO MUERTO. Cámaras neumáticas rellenas de hormigón. Peso de 40 kg cada uno

MASA CRÍTICA. Cámaras neumáticas rellenas de agua. Peso de 65 kg en total

Rival

Después de muchas reflexiones al rededor de la idea del agua como frontera, encontré el significado etimológico de la palabra rival.

En un corto video y a modo de comprobación simbólica, un leve y silencioso hilo de agua irrumpe en la cotidianidad de unas hormigas.

2015. RIVAL. Vídeo monocal
<https://vimeo.com/125233573>

Artesanas y Dragones

2022. Artesanas y Dragones. Fotografía

En el corregimiento de Villa Conto, en proximidades del Río Atrato en el Pacífico colombiano, hay un grupo de mujeres artesanas que durante años han mantenido su práctica artesanal a pesar de las implicaciones que la dura realidad les ha impuesto en su alrededor. En esta zona es muy común la práctica minera ilegal que con unas enormes dragas (tan grandes que las llaman “dragones”) van excavando las profundidades del río generando un daño medioambiental y social de incalculables proporciones.

En un trabajo de creación conjunta, nos disponemos a realizar una serie de escudos en palma de Iraca para que ellas, como artesanas, madres cabeza de hogar y unas verdaderas luchadoras ante la vida, se “defiendan” de la incontrolable presencia de estos dragones que les roban las riquezas de sus recursos y también una tradición artesanal que han mantenido durante años.

Del mismo modo y como mecanismo de sanación para el río de donde se extrae el oro, creamos unos acariciadores de río para que las aguas sigan recordando la presencia de ese bosque que antes florecía a su alrededor

2022. Artesanas y Dragones. Tejido en palma de Iraca

2022. Artesanas y Dragones. Vista de exhibición en sala

2022. Artesanas y Dragones. Acariciadores de Río Video

2022. Artesanas y Dragones. Acariciadores de Río Objeto en Palma de Iraca

Palíndromos

A partir de la experiencia de la residencia Puerto Contemporáneo en La Boquilla, Cartagena, se configuran una serie de gestos estéticos que cuestionan la duplicidad que se vive en dicho territorio. Una infinidad de contradicciones físicas, sociales, culturales y económicas se evidencian en la cotidianidad y al juntarlos en objetos y video, permiten recomponer el espacio metafísico que allí se vive.

<https://vimeo.com/293231750>

Remo artesanal de pescador y remo deportivo. 35 x 200 x 5 cm

Flotador turístico, neumático de coche
55 x 55 x 20 cm

Concha de mar y tapa de cerveza.
2,5 x 3 x 0.5 cm cada una.

Río de la Plata

Desarrollada en el marco de la Residencia Mayo para el Proyecto Urra (www.urraura.com.ar); Río de la Plata se planteó como investigación entorno a la fuerza y el renombre que tiene el Río de la Plata en el imaginario colectivo de la ciudad de Buenos Aires. Después de visitar el delta que lo nutre y al mismo tiempo, recorrer infinitas veces las calles de la ciudad, encontré por la necesidad de cambiar dólares por moneda local, a la calle Florida, paseo peatonal en el que personas ofrecen el cambio de divisas a menor costo.

Cambio, Cambio, Cambio son las palabras que repiten los vendedores de moneda a quienes popularmente llaman arbolitos y que además me sirvió de sustento conceptual para la invención de una nueva Calle Florida, la del Río de la Plata.

2014 ARBOLITOS DE FLORIDA. Arbolitos hechos con billetes de \$2 pesos argentinos

2014 LAVADO DE ACTIVOS. Frotage sobre alcantarillas de la calle Florida con tinta de billetes argentinos

2014 LAS CORRIENTES DE FLORIDA. Video monocanal
<https://vimeo.com/96658055>

Las Doncellas

La batea es el elemento insigne de la minería en Colombia y como tal, es también el canalizador de unas supuestas riquezas a las que se aferran una población que ven en esa práctica la mejor opción de sustento y futuro.

La transformación simbólica de este elemento, supone no solo el cambio de uso que ya los barequeros lo sugieren en su día a día (ver imágenes de referencia), sino además, la deformación de la opulencia ilusoria de aquellos que, bajo el inclemente sol, ven pasar el oro a través sus manos.

Las Doncellas
Escultura con batea y metal con baño de oro
2019

Oro de Mina

En algunas montañas de Colombia es común encontrar socavones que van agujereando el paisaje en una búsqueda desenfrenada y sin control en las prácticas irregulares de la minería aurífera. Cada uno de ellos arroja hacia la ladera de los cerros y montes, las piedras y tierra que van extrayendo de las minas y que no contienen la beta del oro que persiguen con cada martillazo.

Oro de Mina busca plantear la pregunta sobre esa falsa riqueza que trae el oro a través del relleno de ese vaciado de la montaña con billetes de 50.000 pesos colombianos triturados y que no tienen valor por su misma fragmentación y daño.

Oro de Mina 2

Fotografía y billetes de \$50.000 pesos triturados en
marco de acrílico

71x 46 x 5 cm

2020

Ley de Páramos

2015. Símbolos Patrios – Bandera. Reinterpretación de la bandera colombiana (amarillo, azul y rojo), en el que el amarillo (las riquezas) se reemplaza por un gramo de oro, el azul (las aguas) por unas gotas de mercurio y el rojo (la sangre) por arena de las minas.

En diciembre de 2015 se dio vía libre a un proyecto de ley que durante más de 5 años atrás estaba en trámite en el senado Colombiano y que busca proteger los páramos de la actividad minera ilegal. El 27 de julio de 2018 se decretó, por fin, la Ley 1930 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”.

Sin embargo, el desmedido y evidente saqueo de la tierra y las quebradas, los ríos siguen contaminándose de mercurio, los lechos siguen perdiendo su cauce regular y la riqueza se sigue perdiendo en la vana ilusión que ofrece la quimera del oro.

<https://vimeo.com/146667596>

2015 RÍOS MINEROS tubo de vidrio con mercurio

2015 LINGOTES estructura en vidrio relleno de billetes de \$20.000 colombianos triturados 2015

Barequear

En el proceso de la actividad minera, la batea y la acción de barequear son prácticas artesanales que en determinada proporción no afectan los ríos ni sus ecosistemas.

Sin embargo, el saqueo desmesurado de la tierra, las prácticas abusivas del territorio y la ilegalidad han dejado una marca imborrable en el paisaje, cercenando las riveras y convirtiendo el territorio en grandes pozos marrones, vestigios del saqueo de sus entrañas.

2015 BAREQUEAR Instalación con bateas de madera, arena, motor y agua.

Agua - Oro

Agua Oro es el resultado de investigación de una residencia comisionada para la exposición Contraexpediciones del Museo de Antioquia y llevada a cabo en el municipio de Belmira-Antioquia-Colombia.

La experiencia busca en el fondo de la producción minera artesanal, la inocente y esclavizante presencia del agua; sus usos, desusos y abusos, su extracción y vertimientos, su abundante presencia y su silenciosa fuga, su causa y sus desperdigados cauces.

<https://vimeo.com/92734667>

<https://vimeo.com/92745907>

<https://vimeo.com/92745000>

Tanque de
cianuración.
Cajones de madera y
caucho con agua y
polvo de oro

Batea.
Batea de madera,
motor y agua

Molino.
Columna en medera,
punta en acero y agua

El oro de los páramos

Existen unos espacios que además de sobrecogedores, inmensos, impolutos y de extremada belleza, son unas verdaderas máquinas de la naturaleza que en un continuo y aquietado fluir, producen millones de litros de agua del que luego nos beneficiamos otros millones de personas. Escondidos en la cima de las montañas o detrás de las nubes, evitan a toda costa exponerse a cualquier riesgo que les pueda afectar su apacible laboriosidad, permitiendo solo la visita de algunos invitados de los que espera su respeto y conexión con su grandeza y significado.

Allí, el frailejón, las turberas, los musgos, muchas extrañas plantas más, espejos de agua, caminos, animales de páramo, neblinas brumosas de grises diversos y rayos de sol que se cuelan por momentos, componen un paisaje singular que articula el esplendor con el misticismo misterioso de eso que allí sucede y que esta muestra intenta evidenciar.

Estos maravillosos espacios se ven amenazados por la minería que, en busca de oro, olvida cuál es el verdadero oro de los páramos.

El oro de los páramos
Polvo de oro y dibujo en carboncillo sobre lona de PVC
210 x 150 cm
2023

Fluvial

Estas contradictorias secuelas hacen pensar en la inminente necesidad de almacenar el agua para el momento de escasez pero también controlarla cuando pierde su cauce. Sin embargo, e incoherentemente, el contenedor es la caja de cartón, que inevitablemente sucumbirá ante la humedad y el contacto con el agua.

Fluvial es una metáfora del río que se pierde, que se disuelve en la sequía o el desbordamiento. Es el fluir de su propio sistema

Varios y descontrolados fenómenos climáticos que se presentan en Colombia, pueden casi que al mismo tiempo, generar desbordamientos de ríos e inundaciones, como también sequías en zonas no muy distantes o incluso en territorios aledaños.

2011 – 2012 FLUVIAL Instalación con cajas de cartón que contienen agua

2011 – 2012 FLUVIAL Instalación con sacos de nylon que contienen agua

Olvido

Olvido parte de una serie de imágenes que periódicamente se repiten con bastante regularidad en las que calles, casas y habitaciones enteras que se inundan por la acción de fuertes tormentas. Es habitual ver en ellas la capacidad que tienen los hombres de sobreponerse a las vicisitudes que se les presenta por la acción del clima y de la naturaleza.

Hago alusión a esa capacidad de cambio, pero también a lo que implica empezar de nuevo. Un bautizo que borra el pasado y que prepara para el futuro de modo que lo inerte se hermetiza ante la apacible presencia del agua que lo cubre, porque hay que recordar también, que el olvido es una laguna.

2.006. OLVIDO Intervención espacial con mobiliario y agua (4 toneladas aproximadamente). Casa Tres Patios. Medellín.

2.014. OLVIDO Intervención espacial con vidrio, mobiliario y agua (19 toneladas aproximadamente). Museo del Agua. Medellín.

SANTIAGO VÉLEZ SALAMANCA

Medellín, 1972

hola@santiagovelez.net

ESTUDIOS:

- 2022 Doctor en Estudios Avanzados de Producciones Artísticas
Universidad de Barcelona, España. Tesis Sobresaliente Cum Laude
- 2016 Master en Producción e Investigación Artística, Universidad de
Barcelona, España.
- 2011 Magister en Estética, Línea Semiótica de la Cultura. Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín, Colombia.
- 2003 Especialista en Estética, Línea Estética, Arte y Ecologismos.
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Colombia.
- 1999 Maestro en Artes Plásticas. Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín, Colombia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

- 2022 Atlas de un continente que no existe. Tasneem Galería, Barcelona,
España
- 2021 Antártida. Atlas de un continente que no existe. Museo de
Antropología y Arte de Jericó, MAJA, Jericó, Antioquia.
Atlas de un continente que no existe, Galería Elvira Moreno, Bogotá
Tiempo A Gotas, Clepsidras del tiempo en la tierra. Ana María
Martínez y Santiago Vélez. Galería Aura Arte, Envigado, Antioquia,
Colombia
Atlas de un continente que no existe. Lokkus Arte Contemporáneo,
Medellín
- 2020 Esto es una minita de oro. Piso Algo, Santa Fe de Antioquia.
Trocha. Video instalación habitable. Bodega Comfama – Medellín
- 2019 Horizons. Lokkus Arte Contemporáneo, Medellín, Colombia
Horizons. Tasneem Gallery. Barcelona, España
- 2018 Mar de Fondo. Galería Beta. Bogotá, Colombia.
El Mar que se Convirtió en Frontera. Acadèmia Belles Arts Sabadell,
Barcelona, España.
Horizons. Galería Pontarte. Maastrich, Holanda
- 2017 Puertas al Mar. Rincón Projects. Bogotá, Colombia.
Ley de Páramos. Galería Beta. Bogotá, Colombia.
- 2016 Los Límites del Mar. Galería de la Oficina. Medellín, Colombia.
- 2015 Náufragos. Lokkus Arte Contemporáneo. Medellín, Colombia.
- 2014 Residencia Mayo, Proyecto URRRA, Buenos Aires, Argentina.
- 2012 Fluvial. Club Comfenalco La Playa. Medellín, Colombia.
Influjos. Antigua Estación del Ferrocarril, Fundación Calle Bohemia,
Armenia, Colombia.

- 2011 Fluvial. Banasta, Medicaciones Arte y Cultura. Rionegro, Colombia.
- 2010 Objetos de Agua. Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero.
Bogotá, Colombia.
- 2008 Disoluciones. Galería Olivier Debré, Alianza ColomboFrancesa.
Medellín, Colombia.
- 2005 Paisajes de Agua. Galería de la Oficina. Medellín, Colombia.

DISTINCIONES:

- 2021 Beca de Investigación Curatorial “Arte y Naturaleza” (46 salón
nacional de artistas). Ministerio de Cultura de Colombia
- 2020 Beca Encuentros entre artistas y artesanos. Ministerio de Cultura de
Colombia
- 2019 Beca de creación para artistas con larga trayectoria. Ministerio de
Cultura de Colombia
Beca de circulación nacional e internacional para artistas y demás
agentes de las artes visuales – Ciclo III
- 2017 Becas para colombianos en proceso de formación artística y cultural
en el exterior, Ministerio de Cultura de Colombia
Premio Extraordinario de Master, Universidad de Barcelona, España
- 2005 Tercer Puesto. Concurso de Artes Plásticas “La Libertad Guiando al
Pueblo”. Embajada de Francia. Museo de Arte Moderno de Medellín.

OBRAS EN COLECCIONES PÚBLICAS:

Bogotá: Banco de la República Biblioteca Luís Ángel Arango
Medellín: Museo de Antioquia
Museo de Arte Moderno de Medellín
Museo Universitario Universidad de Antioquia

OBRAS EN COLECCIONES PRIVADAS Y CORPORATIVAS:

Arte al Límite Latinoamérica.
Suramericana de Seguros
Argos
Fundación Sofía Pérez de Soto
Fundación Fraternidad Medellín
Colección Bachué
Colección Oliveros

www.santiagovelez.net