

S a n t i a g o V é l e z

Geopoética del Agua

Statement

Mirar el agua en distintos escenarios del mundo me ha llevado a indagar sobre las relaciones que se establecen entre este elemento y algunas de las grandes preocupaciones contemporáneas como las migraciones humanas, el cambio climático, la minería o la economía, entre otros. Con la intención de señalar la relevancia del agua en acontecimientos específicos, me acerco a determinados territorios a través de exploraciones e investigaciones que, por medio de acciones disruptivas de lo cotidiano, se traducen en instalaciones, videos, fotografías y esculturas. Así es como, a través de nexos directos como "agua y frontera", "agua y capitalismo de ficción", o "agua y compromiso" voy concibiendo la geopoética del agua.

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 con la imagen del Indio Guaicapuro 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; 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.

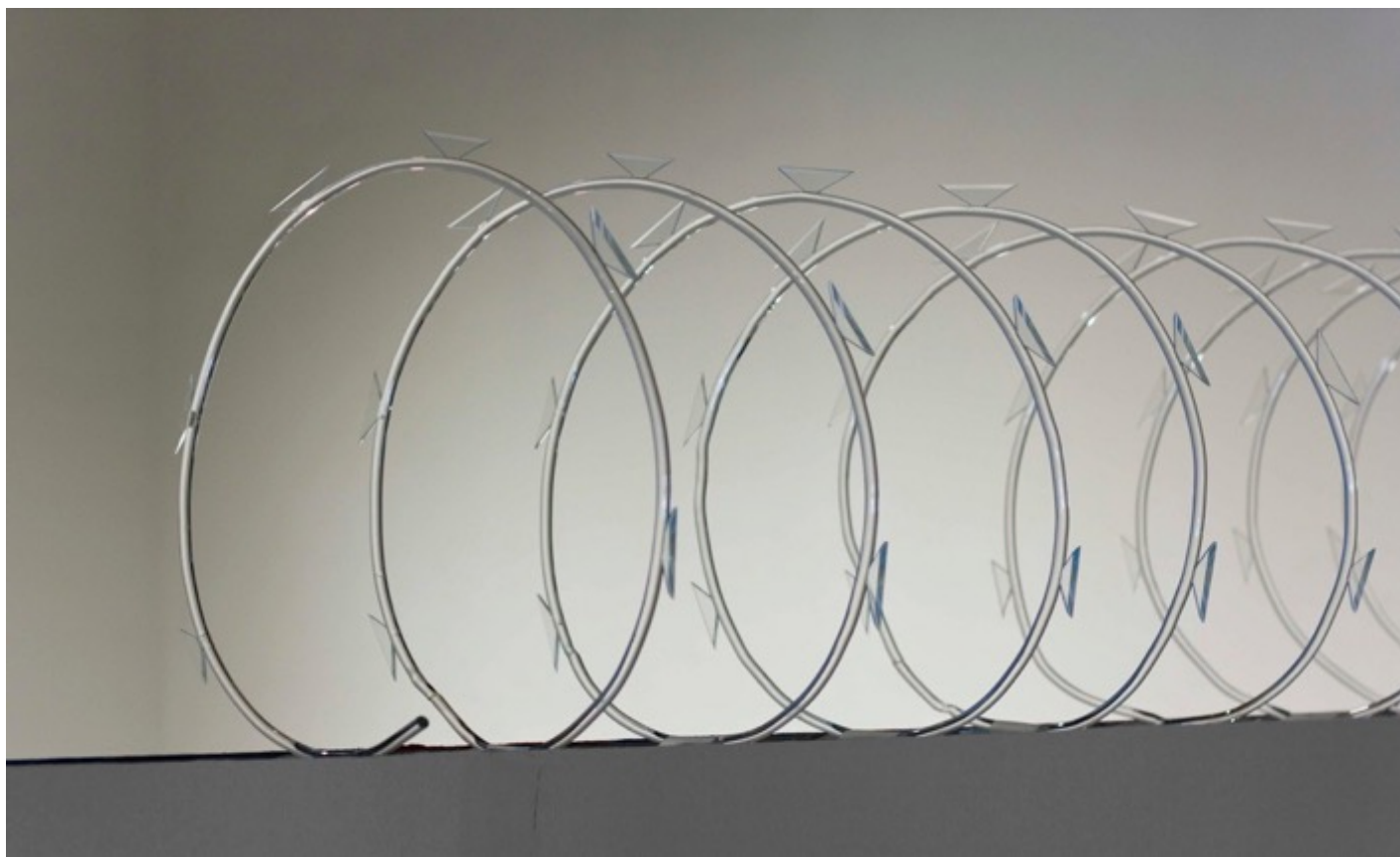
Errantes, como la figura del nómada, son aquellos que vagan sin destino aparente, que buscan sin fin, subsanar el castigo que los condena a un transitar infinito.

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

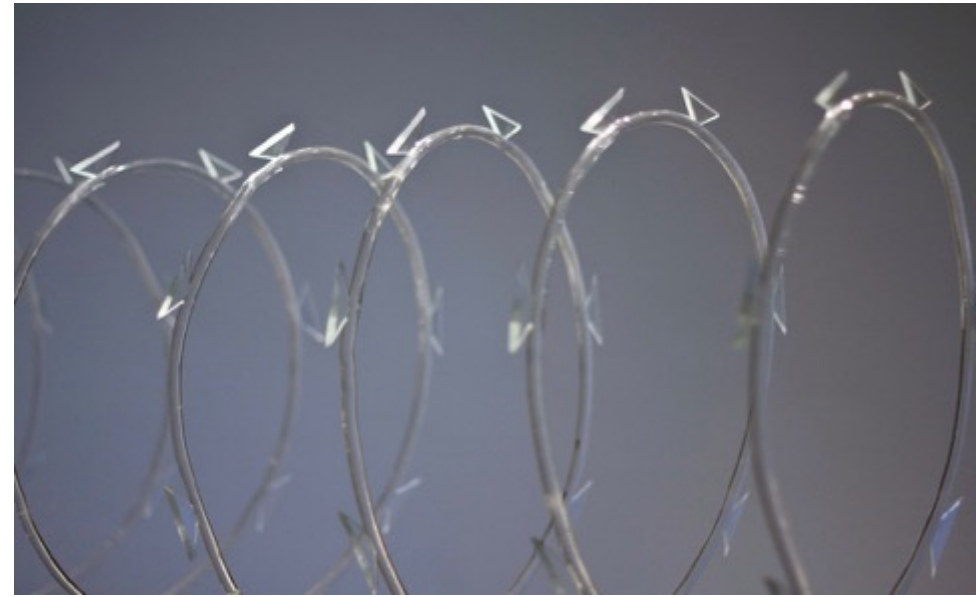

«La humanidad es un logro magnífico pero frágil»
E. O. Wilson

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

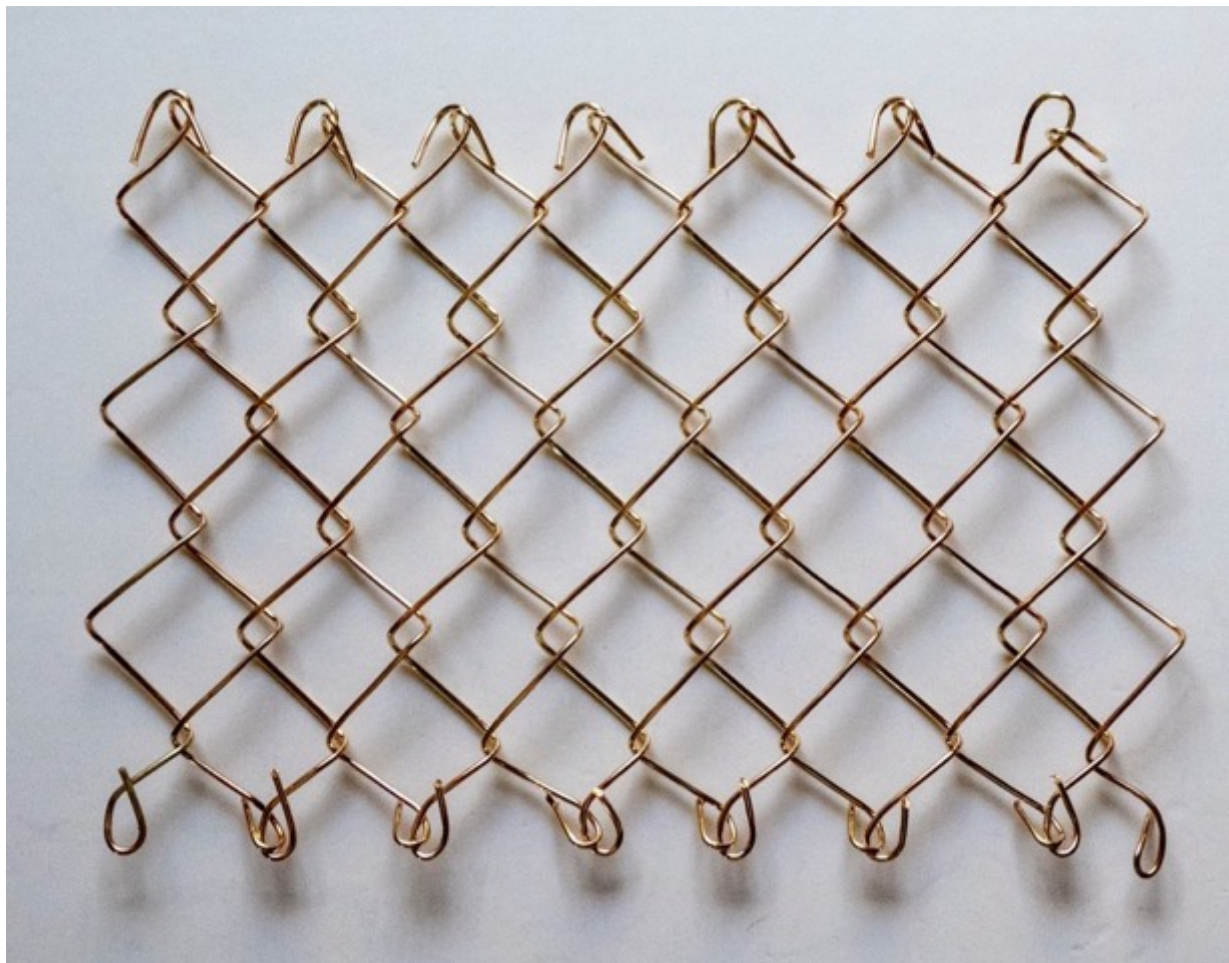
Después de hacer una selección de titulares de prensa del diario El País de España en los que se hiciera referencia editorial o noticiosa a las migraciones a través del mar Mediterráneo, se seleccionaron aquellos que no hicieran alusión directa al número de personas vivas o muertas, a las mafias, a la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

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

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.

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

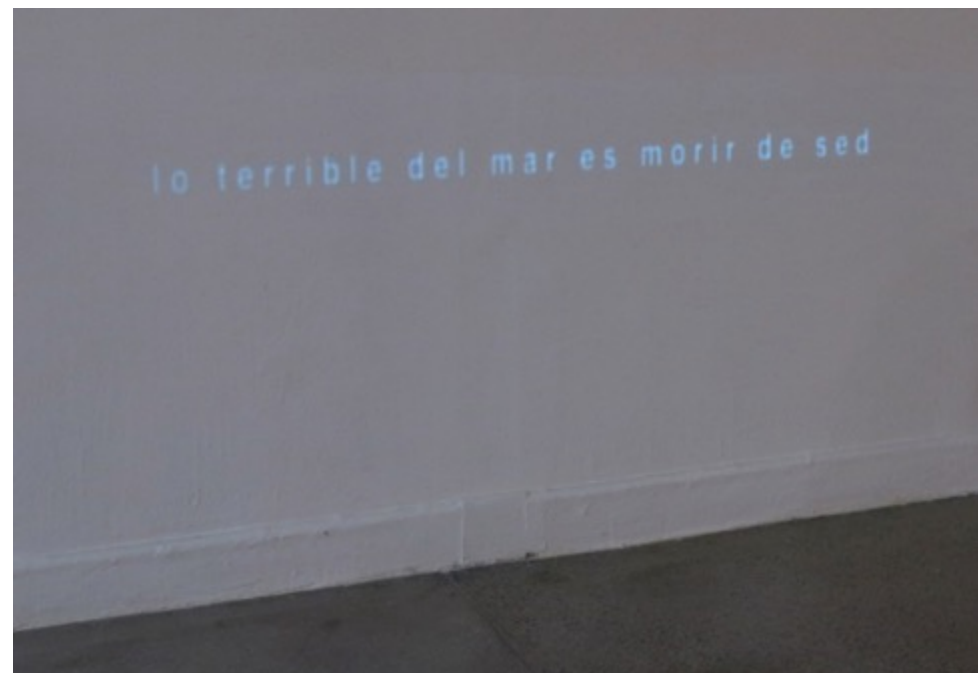

Mola. Tejido a mano
95 x 95 cm
2015

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.

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