

CATÁLOGO EXPOSICIÓN

DERIVAS

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023

Szlifman, Mariel

Catálogo Exposición Derivas / Mariel Szlifman ; Natalia Antonelia Adosi. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Mariel Szlifman, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-00-2113-3

1. Arte Digital. 2. Diseño. 3. Obras de Arte. I. Adosi, Natalia Antonelia. II. Título.
CDD 760.2

© de los textos, las curadoras y los artistas.

© de las imágenes, los artistas.

Corección de estilo: Carmela Perez Morales.

Realizado con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano
de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fondo Metropolitano
de la Cultura, las Artes y las Ciencias

DERIVAS

Curaduría

Antonelia Adosi y Mariel Szlifman

Diseño expositivo

Fabián Carrere

Soportes de sujeción

Alto Estudio

espacio 34_35 / Palacio Barolo

DERIVAS

Curaduría

Antonelia Adosi y Mariel Szlifman

Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva consiste en atravesar la ciudad sin propósito, abriéndose al espectáculo de lo inesperado. Es una forma de experimentar la ciudad a través de los desvíos, impulsos, emociones y conductas erráticas (Guy Debord).¹

La exposición **DERIVAS** reúne un conjunto de artistas y diseñadores que investigan el cuerpo y el territorio entendidos como espacios (ya sea físicos como virtuales), reconociendo los diversos efectos “psicogeográficos” generados por la mediación tecnológica. Las obras que componen esta experiencia expositiva indagan en los medios audiovisuales como forma expresiva, materializando un comportamiento crítico y afectivo con las máquinas a partir de acciones estéticas, técnicas y políticas que se vinculan con el entorno local.

DERIVAS es la última etapa del proyecto transmedia “Derivas Virtuales” (Cátedra La Ferla, FADU, UBA), una **acción artística académica** que vincula la disciplina del diseño con los espacios de arte y la ciudad como paisaje mediático. El conjunto consiste en una obra en red, una publicación y esta exhibición, agenciada en un formato expositivo contemporáneo, producto de una convocatoria a artistas, provenientes de distintas disciplinas, que dialogan con el proyecto.

La curaduría aborda una selección de obras de arte mediáticas —fotografía, cine, video, digital, tecnologías móviles e inteligencia artificial—, que proponen narrativas ligadas al nomadismo urbano y a su territorio informacional, al vínculo con los recursos naturales, la autoexploración del cuerpo, el uso del archivo público-privado y la creación de nuevos dispositivos sensibles. Estos relatos se exponen en el espacio a partir de distintos lenguajes y formatos expositivos: instalaciones visuales e interactivas, esculturas mixtas y video-instalaciones, impresiones 3D y libros de artista expandidos.

DERIVAS se despliega en dos episodios consecutivos a través de un diseño expositivo específico, que comprende decisiones de montaje y de diseño de puesta en sala que hacen dialogar el conjunto de obras entre sí. **Episodio 1 | Explorar el cuerpo [maquínico]** presenta obras de Camila Cintioni, Camila

¹ Debord, Guy (1958). “Teoría de la deriva”. Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste.

Forlano, Juan Miceli, Luiza Nasseh, Nudo (Ema Kalenik y Andrés de Angelis), Maximiliano Parlagreco, Julieta Pestarino, Producciones Invertidas (Nair Gramajo) y Elias Sarquis. **Episodio 2 | Todo territorio es político** reúne las piezas de Juan Benitez Allasia, Candela Del Valle, Las orillas (Julieta Anaut, Paula Salischiker y Lucia Seijo), Mariano Marcucci, John Melo y Damián Sena.

DERIVAS se llevará a cabo en los meses de agosto y septiembre de 2023 en el **espacio 34_35 / Palacio Barolo**, dirigido artísticamente por Fabián Carrere, en el marco de **Barolo100**, proyecto cultural que busca generar un diálogo entre el patrimonio histórico de la ciudad y el arte contemporáneo, mediante una serie de muestras y experiencias artísticas en la celebración de su centenario.

EXPOSICIÓN
DERIVAS

2023

Explorar
el cuerpo
[maquínico]

EPITSOPTO 1

11.08.25 - 25.08.23

EPISODIO 1

Explorar el cuerpo [maquínico]

¿Desde qué estrategias materiales y tecnológicas exploran el cuerpo lxs artistas contemporáneos? ¿Cómo se perciben y de qué manera traducen los efectos “psicogeográficos” de los aparatos en sus búsquedas?

En este conjunto de obras del **Episodio 1**, se ponen en escena diversas poéticas tecnológicas, prácticas de archivo y narrativas del `yo`.

Juan Miceli propone un experimento tecnopoético; un proyecto de carácter viral que se pregunta por la relación del cuerpo y las matrices de control (entre lo azaroso y lo programático). Las interfaces y las máquinas sociales se ponen en crisis a través de una experiencia de salud traumática.

La exploración del cuerpo maquínico se agudiza en el caso de **Elias Sarquis**, quien crea una Cámara Poética para unir la tecnología con la poesía; hibridando la sensibilidad del acto humano con el acto artificial de los aparatos (en términos de Vilém Flusser), potenciado por la inteligencia artificial.

La obra de **Maxi Parlagreco** experimenta con estos recursos y reterritorializa el primer registro cinematográfico, aplicando redes neuronales concebidas para restaurar

imágenes a uno de los materiales más emblemáticos de la historia del cine. La vigilancia sobre los cuerpos mediáticos se potencia con los actuales algoritmos y dispositivos tecnológicos.

Julieta Pestarino acerca un ensayo documental-ficcional sobre la figura de un misterioso cineasta y fotógrafo. La obra reflexiona acerca de la imposibilidad de reconstruir el pasado a través de la investigación de archivo, proponiendo un enfoque crítico respecto a su propia práctica investigativa, que vira hacia el coleccionismo de datos.

Camila Forlano se pone en escena al construir una corporeidad escultórica/maquínica con fragmentos materiales de documentos familiares e imágenes de los mismos, proponiendo distintos procesos de transformación (y pérdida) digital de ellas, poniendo en juego la acción de recordar.

Dentro del género del autorretrato, **Camila Cintioni** presenta un ensayo sobre el duelo trabajado a través de archivos privados y de imágenes y textos que reflexionan sobre la contemplación de las escenas cotidianas como un espejo de la ausencia.

Fuera del hogar y en estado de tránsito,

los videos de **Luiza Nasseh** permiten un auto-descubrimiento a partir de las pocas pertenencias con las que carga, como resultado de una vida migrante.

Inmersa en el paisaje de Córdoba, **Nair Gramajo** construye un proyecto audiovisual instalativo que, a partir de la memoria distorsionada mediáticamente de un viaje personal, se propone generar un espacio natural-digital en un ambiente urbano.

El colectivo **Nudo** propone un sistema que visibiliza la relación entre la circulación de personas (la superficie) y el agua de los arroyos entubados (lo profundo) en la ciudad a través de una acción mecánica instalativa que se vuelve un cuerpo viviente.

Las relaciones dialógicas entre las obras apuntan a la configuración de imaginarios sobre el cuerpo y la tecnología, así como a la generación de nuevas derivas en los espectadores.

Artistas

Camila Cintioni
Camila Forlano
Juan Miceli
Luiza Nasseh
Maximiliano Parlagreco
Julieta Pestarino
Producciones Invertidas (Nair Gramajo)
Nudo (Ema Kalenik y Andrés de Angelis)
Elias Sarquis

CAMILA CINTIONI

Ahí donde no me ves es dónde más estoy

Sinopsis de la artista

Este proyecto parte de un recorrido personal en medio de un proceso de duelo y refleja los cuestionamientos que surgieron a lo largo de la experiencia ¿Qué queda cuando ya no estamos?, ¿En donde vive nuestro recuerdo? y ¿Quién soy ahora?. En el libro de artista y el ensayo audiovisual, la búsqueda se transforma en una reflexión sobre temas como el recuerdo, la muerte y lo que dejamos atrás, centrándome en la carga emotiva de los objetos y la naturaleza como metáfora de nuestra vida y el efecto del paso del tiempo sobre ella.

Dentro del ensayo audiovisual, el montaje entrelaza registros audiovisuales y fotográficos propios, fotografías de archivo familiar y escritos personales. Se genera un recorrido que va desde un planteo general sobre el tiempo y la existencia, hacia una inquietud personal que abre camino a las reflexiones resultantes de este proceso. Soy todo aquello que dejo atrás porque es ahí donde estoy aunque ya no esté: en las costumbres y en los objetos que sostendrán el recuerdo.

Desde el uso de la cámara apelo a un aprovechamiento de la cualidad contemplativa de espacios y objetos, reforzando el sentido de una acción anterior a la toma, formada por escenas cotidianas en las que sólo queda mi huella y aquello que dejé atrás. A partir de estos elementos, me descubro. En cambio, el trabajo sonoro construye un relato que evoca la época: en el caso de las imágenes familiares, el viaje al pasado desde el uso del sonido de distintos dispositivos o vehículos y el hoy desde el sonido de la cotidianidad en acción que podemos imaginar previo a la escena. En el libro de artista, el eje temático es el proceso de duelo y su vínculo con el recuerdo a partir de la ausencia. Se expresa a partir de escritos creados a lo largo del mismo -que representan un sentir particular, pero que a su vez se organizan con una evolución narrativa con puntos clave que conforman el relato de duelo general- y de fotografías, cuyo tratamiento a partir de la yuxtaposición y repetición busca remitir a la fugacidad del pensamiento. El eje para elegir las fue la naturaleza, su paralelismo con la vida y la muerte y los objetos de la cotidianidad que denotan la ausencia.

Por otro lado, desde la tipografía se diferencian dos destinatarios, resaltando así los manuscritos destinados a mi madre o a mi misma, reforzando la búsqueda de este relato para guiar al espectador en un recorrido imaginario por el proceso y el sentir propio de cada instancia, para que tal vez le interpele o invite a reflexionar y formar un sentir o pensamiento propio al respecto. Ambas obras se exhiben en un armado escenográfico en el que sus elementos refuerzan la conexión pasado/presente y denotan el peso del recuerdo sobre los objetos. El video se reproduce en un televisor de tubo que evoca a la época de mi infancia, rodeado de memorabilia, junto al libro de artista y otros objetos más actuales que a su vez conectan la obra con el presente.

Camila Cintioni

Ahí donde no me ves es dónde más estoy

2022

Instalación

Video-escultura (video reproducido en televisor de tubo),
libro de artista, mobiliario y memorabilia.

100 x 160 cm

Duración: 3' 40" loop

CAMILA FORLANO

Partes adentro

Sinopsis de la artista

Partes adentro es un proyecto de autorretrato, que busca indagar sobre los estratos del pasado; capas de recuerdos que todavía persisten y que conforman mi identidad. La búsqueda comienza con una curiosidad que hace tiempo me convoca: la de intentar recopilar todo tipo de documento que me permita ver hacia atrás, a mi familia, mis antepasados y sus historias. Historias de amores y desamores, guerras, violencias, abandonos, ensambles y reconstrucciones. La intención: recomponer un tiempo que me es ya inaccesible, buscar en lo ínfimo detalles que me permitan construir un origen.

Es un proyecto de instalación mixta, compuesta por 5 canales de video que reproducen distintas imágenes de archivo familiar en tablets. Estas, a su vez, son contenidas por una estructura de hierro que busca emular una corporeidad; más precisamente la mía. Contiene agregados de apliques, algunos textiles, otros de mallas enrejadas; por momentos se integran y existen en conjunto, y por otros, se encuentran huecos, espacios vacíos que permiten ver al interior de la estructura. Materiales diversos que componen un objeto-sujeto con sus respectivos componentes heterogéneos.

Partiendo de imágenes originalmente impresas en papel fotográfico, y recapturándolas en formato digital, se construye una nueva imagen, ahora tridimensional, que adquiere una temporalidad diferente a la original y en la que aparece una espacialidad que habilita un nuevo recorrido, más ligado al espacio y al tiempo. Las fallas, inevitables en fin, se muestran como parte del resultado. Estas imágenes que representan recuerdos son también porosas y fragmentadas. Su recuerdo no se haya entero. De esta forma, el resultado traduce parte del proceso mental que implica recordar, aceptando sus pérdidas e incorporándolas como parte de su identidad.

Camila Forlano

Partes adentro

2023

Escultura multicanal

Estructura cilíndrica de hierro con apliques de malla y textil,
y 5 videos reproducidos en tablets.

130 x 36,5 cm

Duración: 10" cada uno loop

JUAN MICELI

Tierro Incógnita: Concordia

Sinopsis del artista

Tierro incógnita: Concordia (Ti:C) es un experimento tecnopoético que indaga -desde la práctica del experimentalismo crítico- en la relación que establecemos con factores diversos como la materialidad, el movimiento, el contexto y las matrices de control. Anida en preguntas inútiles que me hago acerca de la naturaleza del obrar, de la técnica pensada como órgano y de la fusión entre lo azaroso y lo programático que nos caracteriza a los vivientes. En esta edición, Ti deriva entre Buenos Aires y Montreal, poniendo en tensión algunos de los experimentos audiovisuales que estuve realizando en la Universidad de Concordia en dicha ciudad. Encarna la potencia vital de des/clasificar algunas matrices de control muy embebidas en el cuerpo. Me refiero a interfaces y máquinas sociales como la perspectiva vertical renacentista monocular, las ideas de cine, la clasificación normalizadora enciclopédica, el consumo o la digitalización sistemática de la vida, entre otras.

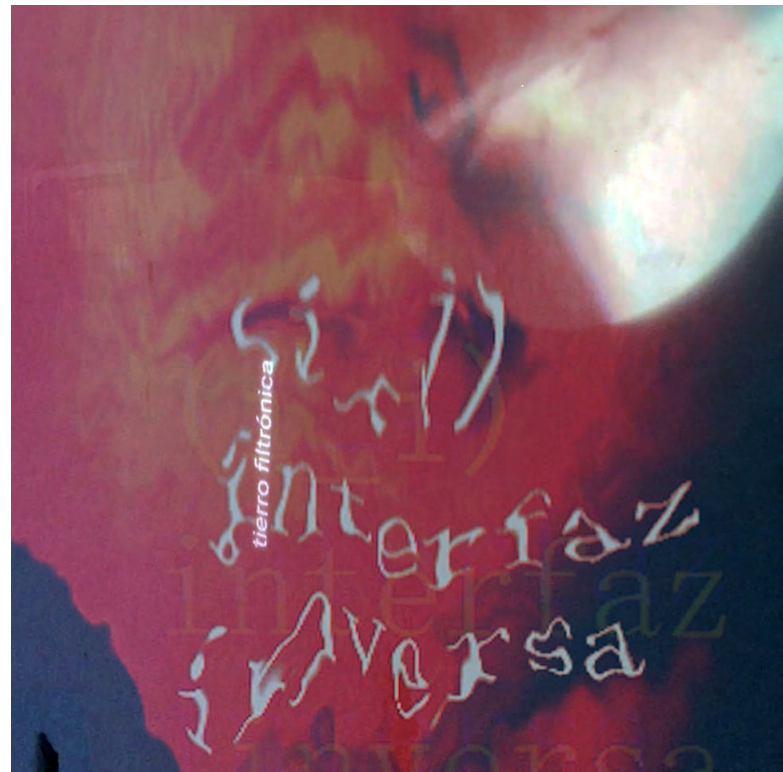
Propongo un obrar transmedia que incluye la irrupción de lo nuevo encarnado por la experiencia radical de haber estado en coma, conectado a una máquina que me alimentó y reguló mi respiración durante tres semanas. Esa relación tan íntima es tierro incógnita, una obra mutante que va encarnando de modos diversos, en contextos diferentes. De la relación con la máquina y la rata -que me contagió el virus- parí algo nuevo que siempre está desorganizándose y que propone el contagio como modo de estar siendo.

(T_i) constela como sistema generador de obras. Me empujan la subversión sistemática de mí mismo y un cierto carácter viral del hacer, una búsqueda que grita: la máscara (humana) es mi verdadero rostro.

Exhibiciones previas

- *Embodied Intervention*, 2023, Black Box Concordia, Montreal, Canada.

- *Tecnosimbiosis*, 2022, Galería Pasaje 17, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Juan Miceli
Tierra Incógnita: Concordia
2023
Instalación
Proyección cenital de video sobre cintas VHS
y piezas de cerámica.
110 x 80 cm
Duración: 5' loop

LUIZA NASSEH

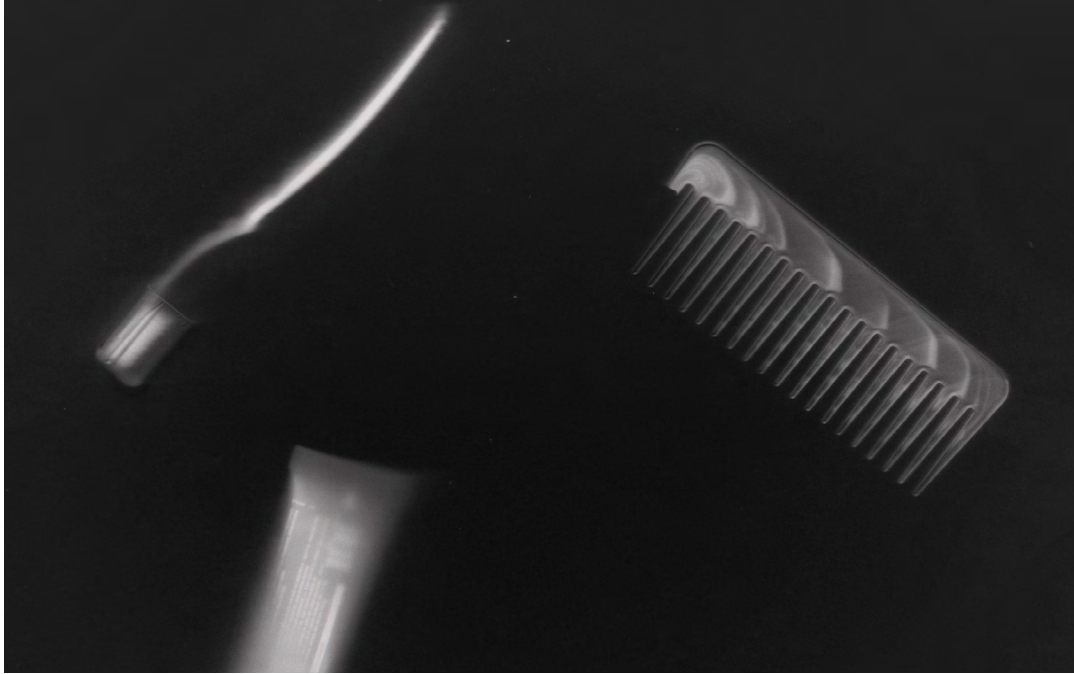
Nada para declarar

Sinopsis de la artista

Mil novecientos sesenta y nueve kilómetros separan Buenos Aires de Río de Janeiro. Es en el espacio liminal entre esas dos ciudades, en el inestable terreno de las fronteras, donde habito yo. En mis continuos y pendulares itinerarios, nada más que lo que quepa en un par de valijas: pertenencias desplazables o desechables. El título, "Nada para declarar", es también el eslogan de una vida migrante. La obra indaga en el extranjerismo y en un estado de tránsito y desarraigo que le es propio.

Dos monitores televisivos, dispuestos en direcciones contrarias, despliegan esa migración y sus consecuencias a través de videos que se contraponen. En uno, las sombras en negativo de unas pocas pertenencias cruzan horizontalmente el cuadro, no muy lejos de las imágenes radiográficas de los controles fronterizos de los aeropuertos. En el otro, el despliegue performático sobre una mesa de luz de objetos y documentos aduaneros, resultados de una vida doble.

Como los movimientos repetitivos y periódicos que describen los péndulos, los videos terminan de forma simultánea y vuelven a empezar en sentido contrario, en loop. El desplazamiento se libera de su meta -la llegada al destino final- y retoma su potencia en el viaje mismo. La direccionalidad opuesta de las pantallas imposibilita su aprehensión simultánea, lo que demanda del espectador una elección y, en consecuencia, lo invita a mover su propio cuerpo en el espacio.

Luiza Nasseh

Nada para declarar

2023

Video-escultura de dos canales

2 videos reproducidos en monitores de tubo 14"

Medidas variables

Duración: 3' y 6' loop

JULIETA PESTARINO

Lo que sus ojos no ven

Sinopsis de la artista

Lo que sus ojos no ven es una instalación fotográfica-audiovisual de carácter ensayístico-documental-ficcional que reflexiona sobre la imposibilidad de reconstruir el pasado a través de la investigación de archivo. La obra indaga en la vida y producción del fotógrafo y viajero André Roosevelt, a partir de su críptico paso por Latinoamérica, con especial foco sobre sus años en Ecuador.

André Roosevelt, cineasta, fotógrafo y empresario viajero franco-americano, dedicó buena parte de su vida a viajar por destinos considerados “exóticos”, viviendo algunos años en Bali, luego en Ecuador y más tarde en Haití. Mi investigación comenzó en 2015 gracias a un ejemplar de su álbum fotográfico *Andean Paradise* producido en Ecuador en 1939, actualmente conservado en un archivo de Buenos Aires, y continuó en la ciudad de Quito en 2016 gracias a una beca del Instituto de la Ciudad de Quito. La investigación se complementó con una exhaustiva búsqueda de datos por internet a través de periódicos, documentos y archivos digitalizados con acceso libre.

Tras casi dos años de búsqueda, me di cuenta de que la información recopilada sobre André Roosevelt era virtualmente infinita. Mi trabajo se había vuelto una especie de colección, en el sentido más banal posible: una colección de datos, de fechas, de recortes de diarios y de fotografías sin ningún significado, sobre un ser completamente ajeno a mí. Me encontré conviviendo con un desconocido y ahogándome en un mar de información que, en lugar de acercarme a él, me alejaba cada vez más. Hoy no sé si Roosevelt fue un explorador, un fotógrafo, un emprendedor comercial, un norteamericano condescendiente o un invasor de lo que él consideraba el subdesarrollo, y creo que no hay modo de que alguna vez lo vayamos a saber.

Exhibiciones previas

<https://loquesusojosnoven.tumblr.com/festivales>

Julieta Pestarino

Lo que sus ojos no ven

2018

Instalación mixta

Estante con fotografías montadas a pvc, 4 fotografías enmarcadas y video reproducido en tablet.

150 x 170 cm

Duración: 8' loop

NAIR GRAMAJO

N4D4+1R

Sinopsis de la artista

N4D4+1R (Nada más un río) es un proyecto instalativo en proceso: audiovisual, ambiental, e inmersivo. Es una memoria distorsionada, sonora y visual de un viaje realizado en diciembre del 2021, al río Los Reartes de la provincia de Córdoba en Argentina.

Comencé el proceso de creación de un video monocanal partiendo de grabaciones digitales hechas con una Cámara Digital Canon PowerShot SX160, a partir de algunas escenas del río, acompañadas de fauna y flora que luego fueron intervenidas con velocidad en vivo, destruyendo la imagen y generando ruido visual. Esas tomas han sido editadas para producir un video que monté entre la Patagonia Argentina. El diseño sonoro del primer corte de vídeo está compuesto con diferentes instrumentos: sintetizadores virtuales y guitarras eléctricas y acústicas trabajadas con un músico de Córdoba Capital.

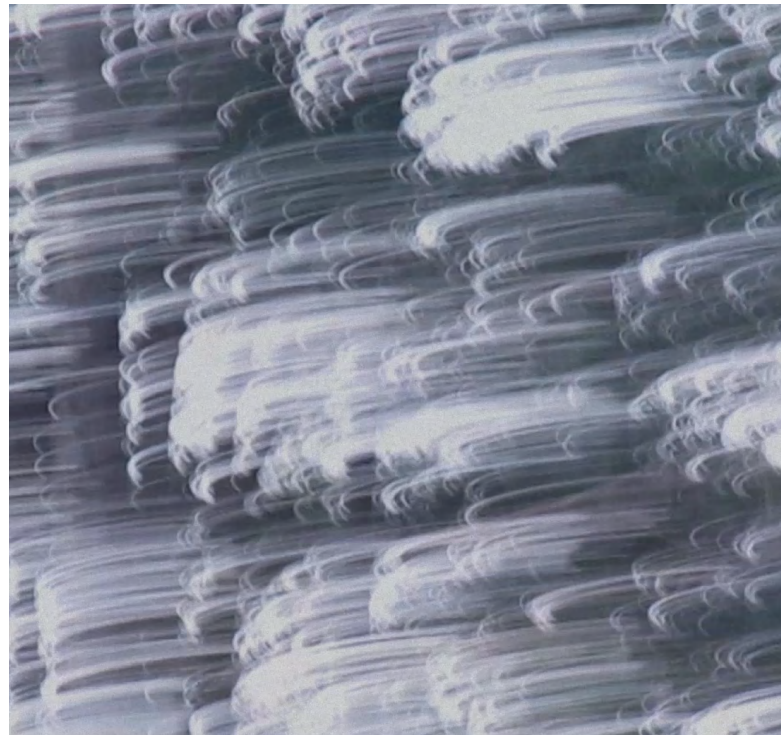
En resonancia con trabajos de cine experimental y cine expandido -como referencias: Rose Lowder, Stan Brakhage y Thorsten Fleisch-, trabajé un montaje audiovisual que habilita un constante proceso de transformación, en dónde el corte de video produce una obra híbrida entre las artes visuales y sonoras. Me interesaba generar una pieza inmersiva de múltiples pantallas, en la cual el público pueda transformarse en parte del paisaje y entablar un viaje introspectivo, donde se sitúe en una extensión digital del río.

Aunque en su inicio la pieza fue pensada como un video monocanal, exhibida en una sola pantalla, quería tomar la decisión rupturista de quebrar con esa mirada oculo-centrista que pone al espectador como mero intérprete, que solo tiene una sola visión posible del video. Entendiendo que la obra busca ser una experiencia inmersiva, deseo hacer partícipes a las personas que la visiten desde un lugar sensorial, visual y auditivo, sin distanciamiento de ese paisaje sonoro y visual en el que están inmersos. Se ingresa a la instalación tras la lectura del poema LEUFÚ, luego se encuentran con el video monocanal montado en una tablet en uno de las paredes del balcón, donde se encuentran depositados unos auriculares, para que los usuarios puedan ver y escuchar el video de a uno, o solo escuchar el sonido y luego ver la pantalla, o hacerlo en simultáneo. Lxs participantes pueden acceder a la obra en un espacio in situ dentro de la galería: un balcón, que tiene contacto con el adentro y el afuera, que funciona como un espacio entre el interior y el exterior, una pequeña exageración de la sensación de ventana, de mirar afuera pero de poder acceder enteramente a un pequeño espacio que nos conecta con el aire de afuera.

Quisiera construir una obra participativa entre los artistas y los visitantes, en la que se acentúen

algunas de las cualidades que tiene este río de Calamuchita. Pienso la fluidez y tranquilidad de la corriente del agua como el elemento desde donde se arma la obra, para generar así un espacio natural digital en un ambiente de ciudad. Me interesa que la instalación no esté montada en un cubo blanco, sino que permita ese trazo de lo híbrido entre el afuera y dentro. También, poder facilitar un espacio solo para una persona como una especie de trance al que se accede por la arquitectura de arte sonoro, y un limbo meditativo, un mini nirvana visual donde conecto conmigo mismo, con el entorno, con ese río, con mis pensamiento, con uno de mis elementos vitales que es el agua.

N4D4+1R también es una invitación reflexiva, a pensar en cómo actuaríamos si en el mundo no quedara nada más que un río.

Nair Gramajo - Producciones Invertidas

N4D4+1R

2023

Video-instalación e intervención visual

Video (color HD 1920 x 1080) reproducido en tablet,
sonido estéreo y poesía impresa en vinilo.

Medidas variables

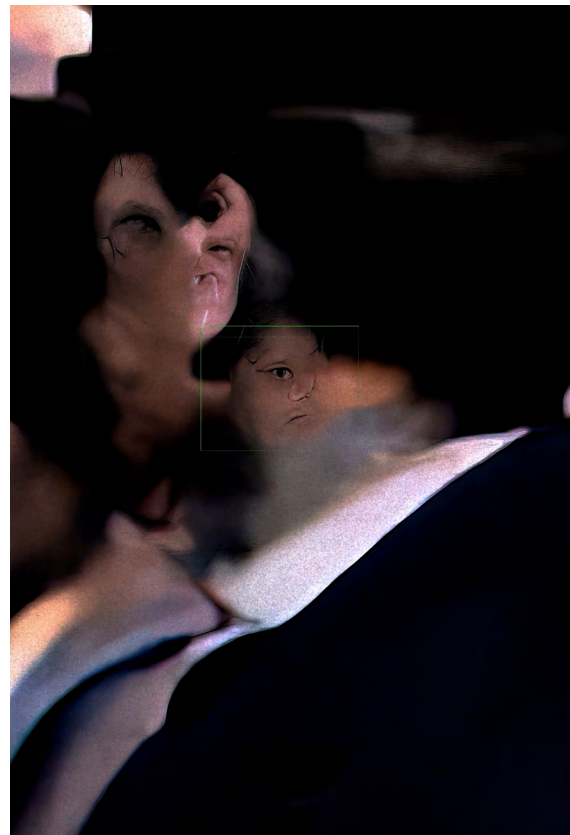
Duración: 6' loop

MAXIMILIANO PARLAGRECO

Los transeúntes

Sinopsis del artista

Los transeúntes es una videoinstalación que se vale de tecnologías de inteligencia artificial para reterritorializar el primer registro cinematográfico tomado en una estación ferroviaria, *La llegada de un tren a la estación* (Hermanos Lumière, 1896). Redes neuronales originalmente concebidas para ampliar, colorizar y restaurar la calidad de las imágenes son aplicadas iterativamente sobre la digitalización del filme a la vez que un algoritmo de visión computarizada identifica los rostros presentes en la composición. Si en la pieza original la atención espectral es rápidamente dirigida hacia el desplazamiento de la locomotora, aquí el foco se encuentra puesto en los movimientos y gestualidades de las personas registradas, proponiendo una reflexión sobre el devenir histórico de la imagen en movimiento en un dispositivo de control y vigilancia de los cuerpos.

Exhibiciones previas

- FILE (*Festival Internacional de Lenguaje Electrónico*), 2023,
Centro Cultural FIESP, São Paulo, Brasil.

Maximiliano Parlagreco

Los transeúntes

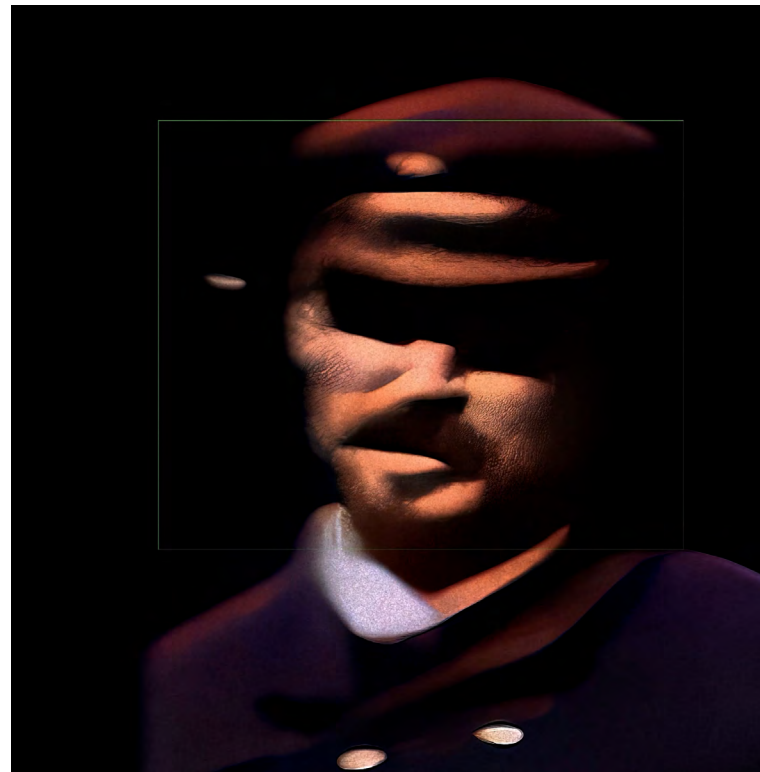
2023

Video-instalación

Video reproducido en televisor resolución 4K y trípode.

180 x 50 cm

Duración: 7' 34" loop

Colectivo NUDO (Emanuel Kalenik & Andrés De Angelis)

Mundana1

Sinopsis de los artistas

Por día, millones de personas circulan sobre la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que más de 125.000 litros de agua corren por debajo. Mundana1 pone en relación el flujo de la masa humana con los fluidos de los arroyos entubados a través de una acción mecánica. Indaga sobre la vecindad entre la superficie y lo profundo como parte de un proceso de trabajo, revisión y reflexión sobre el orden y la naturaleza de la ciudad.

La relación entre la urbe como una superficie significativa y su entorno es a su vez una pugna por el espacio entre dos dimensiones, dos expresiones de temporalidad. El movimiento frenético de la superficie no advierte otra cosa que su propia dinámica. El agua se escurre desde la superficie hacia lo profundo.

Ante la imposibilidad de compartir un espacio, forzamos el contacto del agua con el flujo humano, identificando su intersección violenta. A partir de este trabajo generamos una coreografía entre lo que una ciudad furiosa expresa y lo que un sistema sensible percibe.

Exhibiciones previas

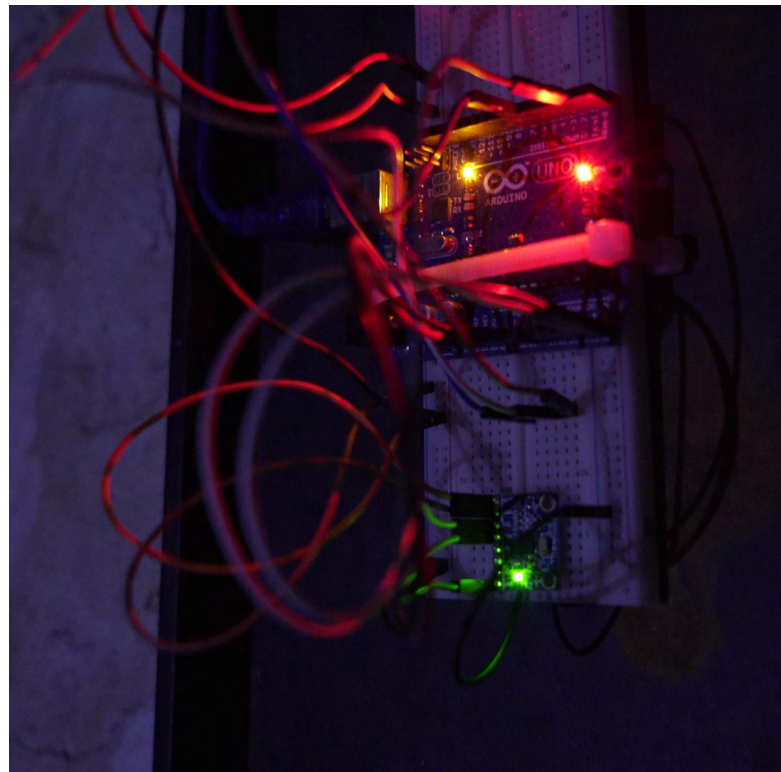
- *Magnolia Leal*, 2022, La Llave, C.A.B.A., Argentina.

MAGMA, 2022, CheLA, C.A.B.A., Argentina.

- *Premio Fundación Andreani, Arte, Ciencia y Tecnología*,
2023, Fundación Andreani, C.A.B.A., Argentina.

Colectivo NUDO (Emanuel Kalenik & Andrés De Angelis)
Mundana
2022
Instalación
Bomba centrífuga, sistema de censado, parlante, manguera PVC, bidones plásticos y agua.
250 x 250 cm

ELIAS SARQUIS

Archivo Poetografico

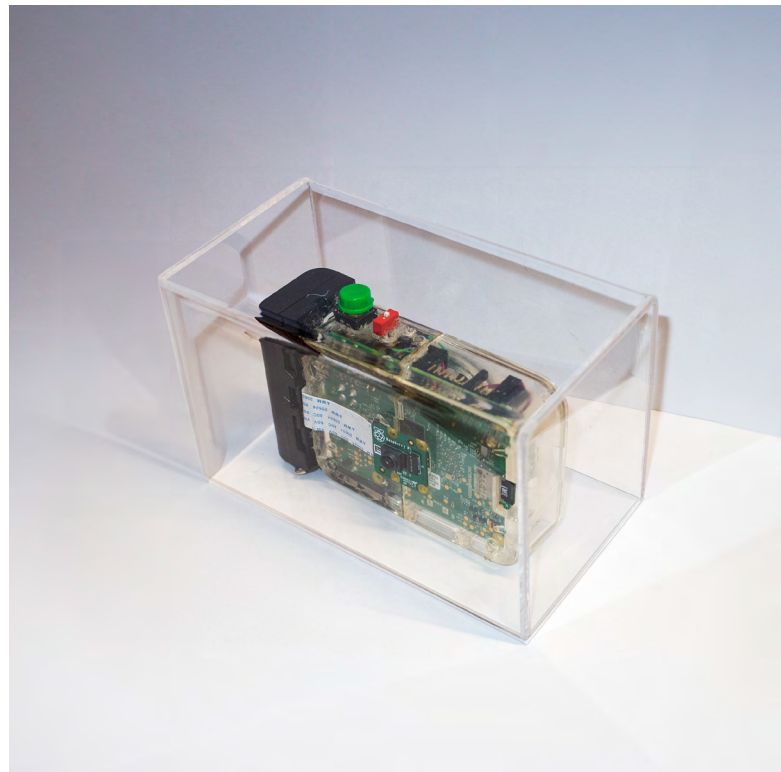
Sinopsis del artista

Archivo Poetografico es una instalación interactiva que complementa la experiencia de la Cámara Poética, un dispositivo sensible inventado por Elías Sarquis en 2018. Esta cámara única captura la esencia de su visión fotográfica y se expande hacia el mundo de las palabras, superando la brecha entre la imagen y la expresión verbal, dando lugar a la poetografía.

El autor define poetografiar como la acción de obtener un texto poético debido a la acción de la luz, combinando imagen y texto mediante la hibridación de un acto humano (tomar una foto) y un acto artificial (la ejecución de un algoritmo que combina palabras).

Desde temprana edad, Elías Sarquis se refugió en la observación debido a su timidez, convirtiéndola en su pasatiempo preferido. La fotografía se transformó en su territorio de libertad, donde captura instintivamente lo que le sensibiliza. A través de la Cámara Poética, ha creado un puente tecnológico que traduce su mirada en poesía, concibiendo un futuro híbrido que combina cualidades y facultades humanas.

La instalación presenta un marco interactivo que exhibe una selección de poetografías generados por la cámara a lo largo del tiempo. Al levantar la cortina del marco inteligente, se revela la imagen latente que dio origen al texto.

Elías Sarquis

Archivo Poetografico

2023

Instalación interactiva

Marco interactivo con cortina, Cámara Poética/Cámara DIY
de circuito bending, software desarrollado en python y Cpu:
RaspberryPi.

Medidas variables

ACTIVIDADES

DERIVAS. Episodio 1

11.08.2023 - 19 h

Inauguración DERIVAS. Episodio 1

16.8.2023 - 15 h

Clase pública con Cátedra La Ferla (FADU, UBA)

17.08.2023 - 19 hs

Visita con artistas + curadoras

23.08.2023 - 19 h

Activación Cámara Poética - Elias Sarquis

REDES

@34_35_/_

@derivavirtuales

<https://linktr.ee/derivavirtuales>

Todo territorio
es político

EPITISODIO 2

14.09.25 - 29.09.23

EPISODIO 2

Todo territorio es político

¿Desde qué estrategias experimentales y mediáticas exploran el territorio lxs artistas contemporáneos?

En el **Episodio 2** de **DERIVAS** se exhibe un conjunto de obras ligadas al nomadismo urbano y su territorio informacional, diversas apropiaciones del archivo público-privado y la relación crítica que establecemos entre el cuerpo social, el paisaje mediático y los recursos naturales.

Mariano Marcucci propone una activación de la memoria a partir de la narrativa audiovisual y editorial. Una cartografía personal sobre el territorio de Saavedra, cubierto de fronteras y fantasmas, atravesada por acontecimientos tanto públicos como afectivos.

El trabajo de **Juan Benitez Allassia** también evidencia la memoria como un lugar (locus), a través de una obra que plantea un doble desmontaje documental: de la sala oscura del cine (y su materialidad original) hacia la instalación artística; y sobre las imágenes del pasado condensadas en el pueblo de origen y en la figura de su padre.

Por su parte, **John Melo** presenta un trabajo que encuentra su origen como respuesta escrita en los muros, interpretándolos como

espacios políticos y contrahegemónicos de discurso. En la obra, los muros intervenidos en Buenos Aires y Bogotá dan cuenta de una historia que comparte políticas de terror, similares y sistemáticas, que se consolidan como espacios físicos y virtuales para activar acciones de rememoración colectiva.

A través de caminatas azarosas, **Candela Del Valle** genera un archivo de distintos territorios: baldíos urbanos, espacios “vacíos” de duración incierta, se reconstruyen de manera digital a partir del modelado e impresión 3D generado por fotogrametría para volver a la instalación física.

Las Orillas instalan un proyecto participativo que sigue el curso del Arroyo Maldonado, a modo de itinerario que atraviesa sus cuencas invisibles. (Re)conocer la ciudad y (re)pensar el paisaje natural dentro de ella son experiencias construidas a partir del movimiento del cuerpo y la escucha, activados por el fluir del agua.

En esta misma línea, **Damián Sena** opera con fotografía expandida para componer un recorrido urbano imaginativo-sensorial: una apertura hacia lo simbólico para generar una poética del instante.

Las relaciones dialógicas entre las obras apuntan a la configuración de imaginarios sobre el cuerpo y la tecnología, así como a la generación de nuevas derivas en los espectadores.

Artistas

Juan Benitez Allasia
Candela Del Valle
Las orillas (Julieta Anaut, Paula Salischiker y
Lucia Seijo)
Mariano Marcucci
John Melo
Damián Sena

JUAN BENITEZ ALLASSIA

Después de la muerte

Sinopsis del artista

Después de la muerte es una instalación audiovisual en la que se pone en escena el pasaje desde el cine hacia el arte contemporáneo. Así como visibiliza las expansiones del cine, también articula el escenario del arte contemporáneo con el audiovisual; dos prácticas que la historia ha enemistado. En este sentido, se establece una relación en donde la materia conceptual exhibe la salida del cine como un “salir de la caverna”. Es en esa salida que conviven las dos prácticas: el cine hacia la hipomovilidad y el arte contemporáneo en la libertad de movimiento. En el cine, aunque creemos tener libertad y movimiento, siempre estamos aferrados a la butaca o al sofá de nuestros hogares, además de al tiempo que nos propone la pieza. Salir de esa caverna, del cine, implica, antes que nada, un movimiento por el espacio como una posible lectura en donde el cuerpo en movimiento se vuelve también parte de la obra: los haces de luz del proyector impactan en el cuerpo del visitante y esos cuerpos se detienen a escuchar como si fueran esculturas de la instalación. Cuando oímos, estamos prófugos de las imágenes y cuando vemos no escuchamos. Una pantalla resquebrajándose en el medio divide lo visible de lo audible. En esas imágenes sobre esa pantalla rota posa la figura de mi padre que, como el cine, ha muerto. A esta práctica la podríamos llamar un doble desmontaje documental. Las imágenes que ilustran un pasado y que fueron creadas para materializar unas vacaciones del año 2000, en una doble re-significación (primero en la película, luego en la instalación), ahora están en el espacio funcionando en loop. Las otras imágenes registradas antes de la muerte de mi padre fueron creadas como un experimento de la mirada: se observa como mi padre se desplaza por un lugar de su infancia, donde las salas de cine todavía funcionaban. Ahora, el lugar es otro; mi padre no está más. ¿Qué miro en ese desmontaje documental en donde las imágenes creadas para una función ahora tienen otro destino?

Después de la muerte es una salida aparente de ese dispositivo teatral del cine, donde es posible morir para revivir. Es ahí donde se convoca a la reflexión sobre la muerte: la de mi padre, la del cine y la nuestra. En este recorrido entramos en una instancia negociable en donde lo que se presenta como sincronismo (imagen y sonido) ahora está suelto y es en el recorrido donde se va construyendo el sentido. Si navegás, en el reverso se esconde un recorrido proyectual por diferentes lugares reflexivos, una sinopsis vieja que nunca se pudo concretar por la muerte de mi padre. Al ponerte los auriculares, estás atado a quedarte ahí, en la escucha y la hipomovilidad. Ahora las imágenes no están más, excepto que vos las recrees en tu mente junto a los sonidos. Estos sonidos recuperan: *De la idea a la realización*: un diario registrado por Carmina López durante los 15 días de filmación de la película *El cine ha muerto*; comprende las elecciones, experimentos y búsquedas realizadas en la película “rodada” desde el 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2018 en las localidades santafesinas de San Genaro, Centeno y Díaz. Recupero los diarios de Carmina López para pensar un proceso que inicia con un proyecto, se transforma en película y que luego se exhibe en un museo de arte contemporáneo. Me apropio de este diario como de las imágenes y la re-elaboro.

Juan Benitez Allasia

Después de la muerte

2023

Video-instalación

Proyector digital sobre pantalla de cemento agrietada y
sonido reproducido en auriculares.

Medidas variables

Duración: 8' 43" loop

CANDELA DEL VALLE

Todo lo que vemos son ruinas futuras

Sinopsis de la artista

Todo lo que vemos son ruinas futuras es una investigación en desarrollo sobre los baldíos urbanos: espacios que tienen la particularidad de ser muy contrastantes con su entorno (vegetación frondosa, ruinas edilicias, variables según las estaciones) y suelen tener una duración incierta. A partir de caminatas sin destinos preestablecidos, comencé a monitorear estos espacios, generando un archivo de distintos territorios. Busqué información de catastro de cada uno de ellos, es decir: los registros administrativos dependientes del Estado en que se describen los bienes inmuebles. Tenía la intención de saber qué habían sido, qué iban a ser.

A partir de esta investigación de archivo, sumado a un registro de cada uno de estos baldíos, fui reconstruyéndolos de manera digital a partir del modelado e impresión 3D generado por fotogrametría. La intención detrás de este proceso, que partió del censado de los espacios y su posterior traducción digital, se vincula con la idea de devolverle una espacialidad material a estos espacios prontos a perderla. El pasaje a lo digital como una herramienta para volver a lo físico: sean impresiones 3D, escombros con recorridos transferidos, registros propios y de archivo que se amalgaman. Además, la propuesta de (re)generar estos espacios postula, por un lado, una manera novedosa de vincularse con el espacio urbano, de volverse más permeable como caminante a lo azaroso o incontrolable de las ciudades. Por el otro, la existencia de esos espacios en la esfera digital les permite seguir existiendo, permanecer en cortas coordenadas, otorgándoles una nueva presencia que resiste a los cambios incesantes de la realidad física.

Exhibiciones previas

- *Tecnosimbiosis*, 2022, Galería Pasaje 17, Ciudad de

Buenos Aires, Argentina

- *Al conjuero de este código*, 2022. Centro de Arte sonoro,

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Candela Del Valle
Todo lo que vemos son ruinas futuras
2023
Instalación mixta
Base de cemento y escombros, impresión 3D en PLA y
fotografías impresas en lonas con AR.
Medidas variables

LAS ORILLAS

Las orillas, 21 posibilidades de mirar un arroyo

Sinopsis de las artistas

Las Orillas, 21 posibilidades de recorrer un arroyo es un proyecto participativo que sigue el curso del Arroyo Maldonado (entubado en 1933) en la Ciudad de Buenos Aires, transformando la experiencia habitual de caminar por la ciudad al generar un itinerario que atraviesa sus cuencas invisibles. El proyecto es llevado a cabo por Julieta Anaut, Paula Salischiker y Lucía Seijo, quienes invitan a los participantes a realizar su propia caminata mientras escuchan una audioguía diseñada para uso individual. Esta audioguía promueve la valoración, reflexión y conexión con el territorio. El fluir del agua bajo la estructura urbana actúa como una excusa para (re)conocer la ciudad y (re)pensar el paisaje natural dentro de ella. A través del recorrido, los participantes se apropian del entorno y establecen una conexión personal con el territorio.

En el marco del proyecto transmedia Derivas Virtuales, se propone la proyección de un documental que narra el proceso de producción de la caminata, incluyendo la investigación, las pruebas y los ensayos realizados. Además, se exhiben materiales de archivo relacionados con el arroyo, junto con una breve sinopsis del recorrido. Durante la exhibición se establecerán fechas específicas para realizar la caminata en grupo por el territorio que se encuentra a unos seis kilómetros de distancia del lugar de montaje del documental.

En primer lugar, se proyecta el documental que cuenta el proceso de producción y la poética detrás de la obra. Es una oportunidad para conocer en detalle el trabajo detrás de escena y apreciar las motivaciones y la dedicación que impulsaron este proyecto. En segundo lugar, se realiza una proyección audiovisual que muestra los arroyos porteños, resaltando los contrastes entre la vida urbana y la presencia silenciosa de estos cauces secretos, invitando a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y el entorno construido. Para complementar la experiencia visual, se incluye un vinilo de la cartografía de las cuencas de los arroyos porteños. Esta imagen representa de manera artística y detallada los caminos y las formas de los arroyos, resaltando su importancia y su presencia en la geografía de la ciudad.

En conjunto, esta instalación brinda una experiencia multisensorial y sensible. A través del documental, la proyección de los arroyos y el vinilo de la cartografía, se fomenta una mayor comprensión y aprecio por la presencia de los arroyos en la ciudad, así como su importancia ecológica y cultural. La instalación se convierte en un punto de encuentro para explorar, aprender y reflexionar sobre el vínculo entre la naturaleza y la vida urbana en Buenos Aires.

Exhibiciones/Activaciones

- *Las Orillas, 21 posibilidades de recorrer un arroyo.*
Caminatas participativas realizadas durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2022.

www.lasorillas.com.ar

Las Orillas (Julieta Anaut, Lucía Seijo & Paula Salischiker)
Las orillas, 21 posibilidades de mirar un arroyo
2023
Instalación audiovisual y recorrido participativo
Fotografías enmarcadas, proyección de video, cartografía
impresa en vinilo y documental reproducido en monitor.
100 x 200 cm
Duración: 20' loop

MARIANO MARCUCCI

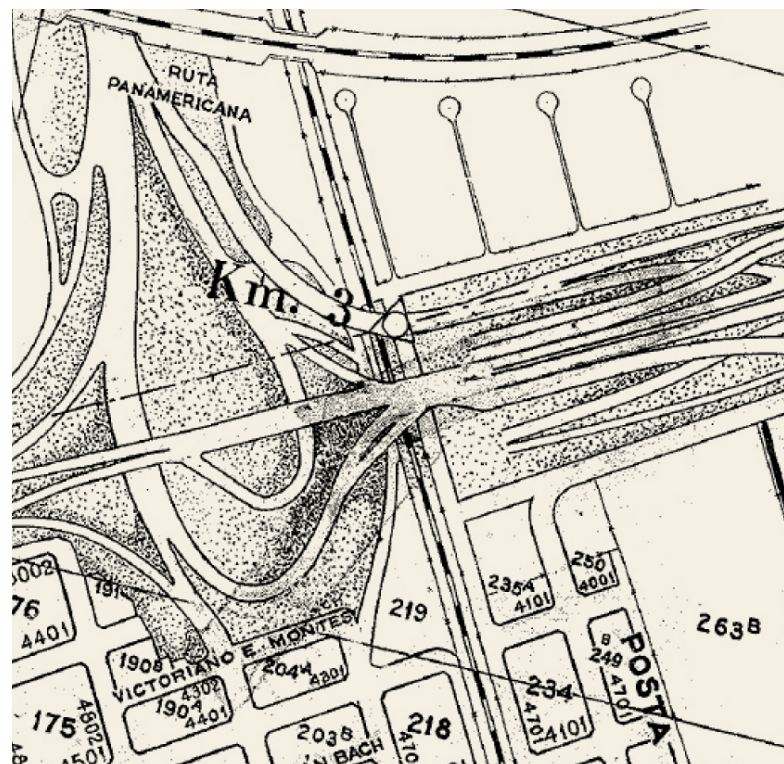
Los lindes

Sinopsis del artista

Los lindes surge como una respuesta ante la inminente descomposición del espacio particular donde Saavedra encuentra su límite. Bajo el formato del libro de artista, sumado a la proyección de un video monocal, se produce un diálogo entre materiales disímiles como el diario personal, los expedientes legales, las fotografías y los mapas que generan una activación de la memoria.

La propuesta resulta en una cartografía personal y posible sobre el territorio, atravesada tanto por los acontecimientos públicos como por los afectivos, donde la idea de frontera es central: *"Pensar Saavedra como un territorio fronterizo donde lo público y lo privado no pueden determinar con precisión su dominio, me remite de manera natural a las imágenes que yo tengo de la Saavedra de mi infancia, transcurrida donde ahora se alzan los edificios de Coca-Cola, Mercado libre o el DOT. Aquel era un espacio circundado por la vía, la autopista y un monte que se mezclaba entre ambas. Los restos de una urbanización que avanzaba aún lentamente, eran espacios lúdicos, espacios de encuentro, de celebraciones. Lo que esos lindes materiales y difusos ofrecían, era una intimidad ampliada, una vida privada que se continuaba en los espacios públicos."*

Mediante el montaje, *Los lindes*, ofrece lecturas no definitivas ni lineales, en las que las distintas narrativas que confluyen no se anulan, sino que esbozan una Saavedra posible, tan efectiva como imaginaria, de asfalto y pastizales, de fronteras y fantasmas.

Mariano Marcucci
Los lindes
2023
Instalación
Libro de artista y video monocanal reproducido
en televisor.
Medidas variables
Duración: 10' 23" loop

JOHN MELO

Esa maldita pared

Sinopsis del artista

El negacionismo se comparte. Resulta sorprendente que aún hoy se nieguen los crímenes cometidos cobardemente desde el poder contra los pueblos. Mientras Videla, en su tiempo, aseguraba a sangre fría y con total descaro que los desaparecidos *no tenían entidad*, Álvaro Uribe, décadas después y con el mismo desdén, comunicaba sobre las desapariciones forzadas y asesinatos de los Falsos Positivos que *"seguramente no estarían recogiendo café"*.

Políticas de terror, similares y sistemáticas, fueron instauradas tanto en Argentina como en Colombia, excusadas bajo la misma doctrina del enemigo interno, la supuesta *"lucha contra la subversión"*. Frases como *"no había otra solución, era el precio que había que pagar"* o *"su total aniquilamiento"* muestran la misma deshumanización de las sentencias: *"quiero carrotancados de sangre"*,¹ o *"Bañarnos en piscinas llenas de sangre"*. En sus discursos mediáticos de guiones macabros, los poderes se empeñaban (y lo siguen haciendo) en negar el número de asesinatos y desaparecidos con cinismo. En Colombia fueron perpetradas 6402 ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Uribe entre 2002 y 2008, cifra aportada por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), un número que se ha vuelto simbólico en las luchas sociales y las reivindicaciones de las MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), que tanto nos recuerdan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Un número al que Uribe responde públicamente con una frase tan sinvergüenza como *"hay una discrepancia de cifras muy grande"*, muy de la mano con aquellos que aseguran sin pudor que en Argentina hablar de 30.000 desaparecidos es un cifra que se arregló en una mesa.

Esa maldita pared es un proyecto que nace como respuesta en los muros: espacios políticos y contrahegemónicos de discurso. Allí se disputa la atención y la reconstrucción de la memoria del caminante (o internauta). El rayón urgido y político en la pared perturba la pasividad de quienes, anclados en su zona de confort, se disgustan con la agresividad del garabato (y aún más -aunque se niegue ingenuamente- con su mensaje). En el imaginario y la psiquis colectiva se construye cierta complicidad e indiferencia que, incluso, promueve la censura y el olvido. La luz con la estética urgida del graffiti (que espontáneamente se apodera de la ciudad) es tan solo un intento de darle una segunda escena y cuestionar si lo que en verdad incomoda es la maldita pared pintada.

Dos muros habitan este proyecto: espacios públicos físicos y virtuales, dos dimensiones consolidando acciones de memoria, como si fueran un doble acto vandálico de nostalgia. Hay un grito que no se escucha, persistencia del tiempo en los fotogramas que se niegan a dejar de denunciar, cacofonías de cínicos negacionistas, perversos psicópatas y matarifes, que entre su charlatanería

¹ Expresión coloquial que indica cantidades exageradas y descomunales.

² En Colombia se le dice lavaza a los desperdicios de comidas que generalmente se utilizan como comida para cerdos.

terminan por invertir su lavaza² en un loop sonoro, alcanzando así su propia mecanización, tal como un mantra que revela, en este caso, sus oscuras intenciones.

La pared escogida en Buenos Aires se encuentra en el centro político del país, el microcentro porteño y hace parte del Banco de la Nación Argentina BNA (entidad que no tuvo un papel neutro en la última represión dictatorial y que funcionó como brazo financiero durante la época). El BNA se ubica frente a Plaza de Mayo, que contiene en sus alrededores agujeros de metralla que remiten a intentos golpistas fallidos y en donde décadas atrás las madres y abuelas caminarían en círculos exigiendo noticias de sus desaparecidos y denunciando el terrorismo de Estado en medio de un ambiente hostil de prohibición a manifestaciones públicas. Estas paredes hubieran querido gritar por sus desaparecidos. Sin embargo, aún ahora gritan; son 30.000 en Argentina, 6402 en Colombia.

Roberto Carlos Vidal, el presidente de la JEP comentó: *"En Colombia hubo más personas desaparecidas que en todas las dictaduras latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. Hablo de 100.000 desaparecidos"* ¿Cómo no salir a gritarlo al mundo? ¿Cómo no comentar que 6402 jóvenes inocentes fueron vestidos de guerrilleros para asesinarlos y pasarlos por bajas en combate? ¿Cómo no decir que bajo el gobierno de Iván Duque el Ejército Nacional cometió masacres y bombardeos indiscriminadamente a poblaciones civiles, en donde además se encontraban niños y mujeres embarazadas bajo el pretexto de atacar a las guerrillas (*"acabar la subversión y el comunismo"*)? ¿Cómo no salir a gritar que nos estaban matando durante el último estallido social en el mismo gobierno y que se infundía el mismo miedo que vivieron nuestros hermanos latinoamericanos en las dictaduras? *"La calle no calla"* expone un graffiti en la ciudad, no calla porque como dijo Francisco de Roux, el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV): *"¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?"*

<http://emp6402.zhomelo.com/>

John Melo

Esa maldita pared

2020-2023

Instalación

Registro de intervención urbana (2 fotografías
impresas y video interactivo reproducido en tablet),
código QR y pieza led.

Medidas variables

DAMIÁN SENA

Superficies Particulares

Sinopsis del artista

Superficies particulares nace a partir de la necesidad de establecer un espacio de reflexión de lo natural, de sus formas, lógicas y patrones dentro de un entorno ficticio como la ciudad. En un mundo cada vez más rápido y artificial, lo natural aparece como un hallazgo, un espacio para detenerse a contemplar lo efímero. Lo que ocurre en un rincón de la vorágine.

A partir de la fotografía como medio maquínico se genera una apertura hacia lo simbólico, donde lo natural y lo artificial se mezclan para generar una poética del instante, el mundo aparece como un lugar extraño y cada superficie que percibo oculta un código general. En esta dualidad, la imagen aparece como una pregunta y una respuesta que conviven. Un relato poético entre lo figurativo y lo abstracto.

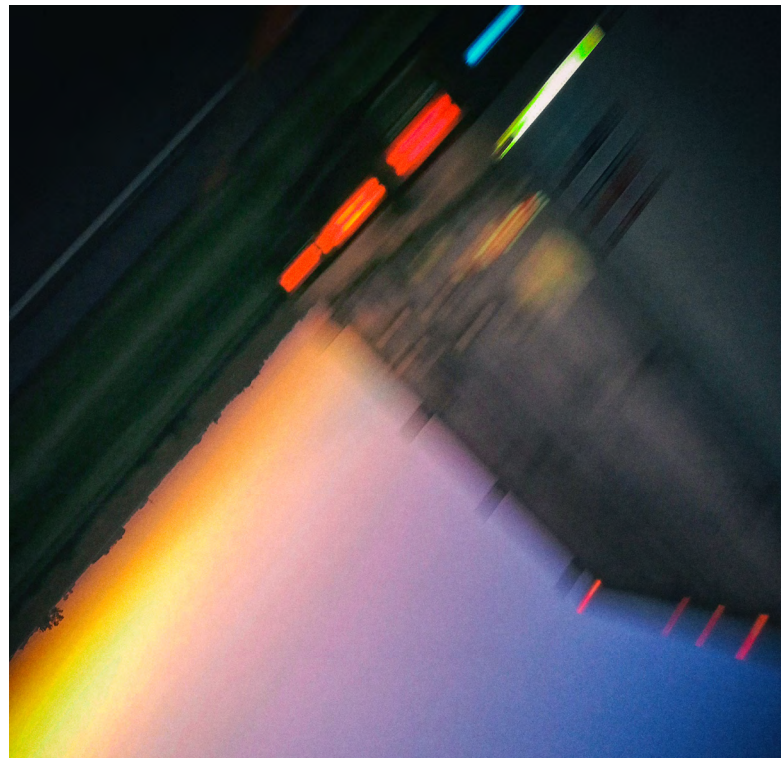
La intención de *Superficies* es generar una poética de lo natural en un espacio expositivo, a partir de llevar esos instantes propios de la fotografía a la galería, quitándoles el carácter espacio/temporal y enmarcándolos en un recorrido urbano imaginativo-sensorial.

Exhibiciones previas

- *Notas preliminares*, muestra colectiva, 2022, Galería Gachi Prieto, Buenos Aires, Argentina.
- Ferias de arte impreso, *Migra/Fotosfera/Santa Talleres*, 2022, Buenos Aires, Argentina.
- *Ronda de publicaciones*, CEF, 2023, Centro de Arte UNLP, La Plata, Argentina.

Damián Sena
Superficies Particulares
2021
Instalación visual
Fotografías ploteadas, 4 fotografías enmarcadas impresas
en papel fotográfico premium RC y libro de artista.
264 x 200 cm

ACTIVIDADES

DERIVAS. Episodio 2

14.09.2023 - 19 h

Inauguración DERIVAS. Episodio 2

21.09.2023 - 19 h

Recorrido con artistas y curadoras

28.09.2023 - 19 hs

Activación Libros de artista expandidos:

Damián Sena, Mariano Marcucci y Juan Benitez Allasia

29.09.2023 - 17 a 21 h

Cierre DERIVAS. Episodio 2 con artistas y curadoras

30.09.2023 - 11 h

Activación Las orillas - Recorrido participativo

Punto de encuentro: Av. Juan B Justo y Nicaragua (CABA)

@recorrido.lasorillas

REDES

@34_35_ /

@derivavirtuales

<https://linktr.ee/derivavirtuales>

Fondo Metropolitano
de la Cultura, las Artes y las Ciencias

DERIVAS VIRTUALES

JLF CÁTEDRA LA FERLA
UBA, FADU

ALTOESTUDIO

@derivasmvirtuales

<https://linktr.ee/derivasmvirtuales>

ISBN 978-631-00-2113-3

9 786310 021133