

Mutualismo y Parasitismo

Observaciones y Opciones

Fundación Casa Tres Patios invitó a artistas y pensadores nacionales e internacionales a presentar sus observaciones y sugerencias para posibles opciones que abordan la idea de: *Mutualismo y parasitismo*; que es el tema que se ha identificado este año para ser desarrollado ante la urgencia global que todos enfrentamos en cuanto a la convivencia de la tierra.

Esta publicación reúne 31 observaciones de artistas e investigadores de 11 países entre los que se encuentran: Colombia, Brasil, Argentina, México, EE.UU, España, Francia, Inglaterra, Bangladesh, Sri Lanka e India. Cada uno de ellos interpretó el tema de *Mutualismo y Parasitismo* empleando diferentes formatos haciendo confluir múltiples y complejos entrecruzamientos entre las ciencias sociales donde surgen las lecturas críticas de una postura política y económica sobre proceso mutuales o parasitarios y las artes, lugar donde se les da voz y forma a las iniciativas de los artistas.

Entre los formatos que se recopilaron se encuentran dibujos, textos, videos, piezas sonoras, fotografías e imágenes que los participantes consideraron pertinentes sumar a la publicación como muestra de mantener un espacio fértil para la reflexión y para el intercambio de saberes entre múltiples disciplinas. De esta manera, *Mutualismo y parasitismo - Observaciones y Opciones*, es un acercamiento a la distancia con el otro, poner en diálogo en un mismo espacio las aproximaciones que nos llevan a pensar otras formas de habitar el mundo.

Fundación Casa Tres Patios invited national and international artists and thinkers to present their observations and suggestions for possible options that address the idea of: *Mutualism and parasitism*; which is the theme that has been identified this year to be developed in light of the global urgency that we all face regarding the coexistence of the earth.

This publication brings together 31 observations by artists and researchers from 11 countries, among which are: Colombia, Brazil, Argentina, Mexico, USA, Spain, France, England, Bangladesh, Sri Lanka and India. Each of them interpreted the theme of *Mutualism and Parasitism* using different formats, bringing together multiple and complex intersections between the social sciences where critical readings of a political and economic stance on mutual or parasitic processes and the arts emerge, where they are given voice and shape to artists' initiatives.

Among the formats that were collected are drawings, texts, videos, sound pieces, photographs and images of works that the participants considered pertinent to add to the publication as an example of maintaining a fertile space for reflection and as a device for the exchange of knowledge between multiple disciplines. In this way, *Mutualism and parasitism - Observations and Options*, is an approach to the distance with the other, to put in dialogue in the same space the approaches that lead us to think about other ways of inhabiting the world.

ARTISTAS

Adriana Ramírez, Colombia
Alejandro Jaramillo, Colombia
Alejandro Uribe, Colombia
Alfonso Barragán, España
Ana Mejía, Colombia
Antonio Caro, Colombia
Anupam Singh, India
Camilo Bojacá, Colombia
Cibele Toledo, Brasil
Daniel Escamilla, México
Dora Mejía, Colombia
Fani Zguro, Italia
Federico Ortegón, Colombia
Juan Fernando Vélez, Colombia

Maia Gattás Vargas, Argentina
Male Correa, Colombia
María Isabel Naranjo, Colombia
Moisés Londoño, Colombia
Natalia Kempowsky, Colombia
El Sanatorio- Nicolás Chacón, Colombia
Paula Úsuga, Colombia
Paz Tornero, España
Rocío Cárdenas, México
Sadya Mizan, Bangladesh
Sarojini Lewis, USA
Simon Whetham, Inglaterra
Tatyana Zambrano, Colombia
Tessa Hays, USA
Thisath Thoradeniya, Sri Lanka
Thomas Correa, Francia
Úrsula Ochoa, Colombia



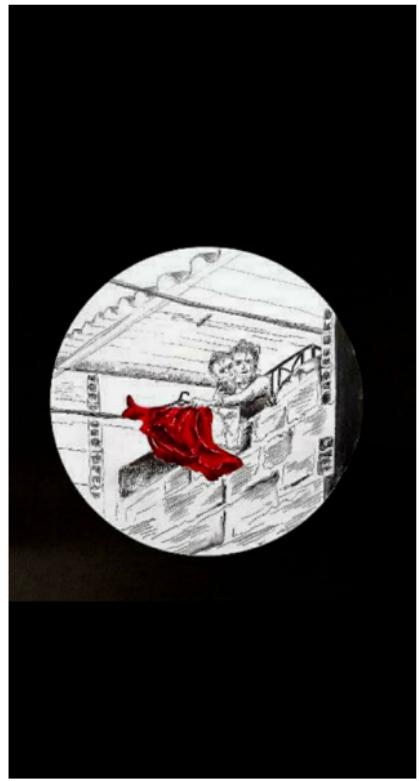
Sobre la posibilidad y la imposibilidad de lograr de manera colectiva lo que deseamos como individuos.

Adriana Ramírez, fotografía de la escultura (2017), Imán y partes de relojes, 2020. Agradecimientos al colecciónista.

ADRIANA RAMÍREZ, COLOMBIA

Bajo la siguiente premisa: “los conceptos dependen de las circunstancias”, señalo, cuestiono y promuevo las relaciones humanas. Además de ser una artista que hace cosas, soy una artista que le gusta hacer que las cosas pasen. Me considero dibujante en un sentido amplio del concepto: creo vínculos, líneas, plataformas y narrativas donde el espectador puede convertirse en actor o incluso co-autor de mi propuesta. Soy bogotana y desde el 2000 invierto mis recursos, mi energía y mi tiempo en el quehacer artístico.

Under the following premise: “concepts depend on circumstances”, I point out, question and promote human relationships. Besides being an artist who does things, I am an artist who likes to make things happen. I consider myself a cartoonist in a broad sense of the concept: I create links, lines, platforms and narratives where the viewer can become an actor or even a co-author of my proposal. I am from Bogotá and since 2000 I have invested my resources, my energy and my time in artistic work.



Alejandro Jaramillo, mixta sobre papel, 2020.

ALEJANDRO JARAMILLO, COLOMBIA

Alejandro Jaramillo Hoyos es profesor e investigador del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura y de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga sobre performance, política y medios de comunicación. Es artista de performance egresado de la Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas de esta Universidad.

Alejandro Jaramillo Hoyos is a professor and researcher at the Institute for Communication and Culture Studies and the Master's in Cultural Studies at the National University of Colombia. His research topics include performance, politics and the media. He is a performance artist who graduated from the Interdisciplinary Master's Degree in Theater and Living Arts from the same university.

Somos uno con las cosas

“Históricamente, lo que más ha calado, gracias a la enorme influencia moderna, tanto en los ámbitos universitarios como en los contextos urbanos, es la ontología dualista; aquella que separa de manera tajante la naturaleza y cultura, mente y cuerpo, personas y cosas, Occidente y resto (...) Por su parte, desde una perspectiva moderada de ontología racional, hay una continuidad entre las cosas y las personas, entre lo material y lo simbólico, y entre individuo y la comunidad (por mencionar solo tres supuestos dualismos)”.

*Tomado de la siguiente referencia: Uribe Zapata, A. (2019). Cultura digital, juventud y prácticas ciudadanas emergentes en Medellín. Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17(2), 413-432.
<https://doi.org/10.11600/1692715x.17218>.

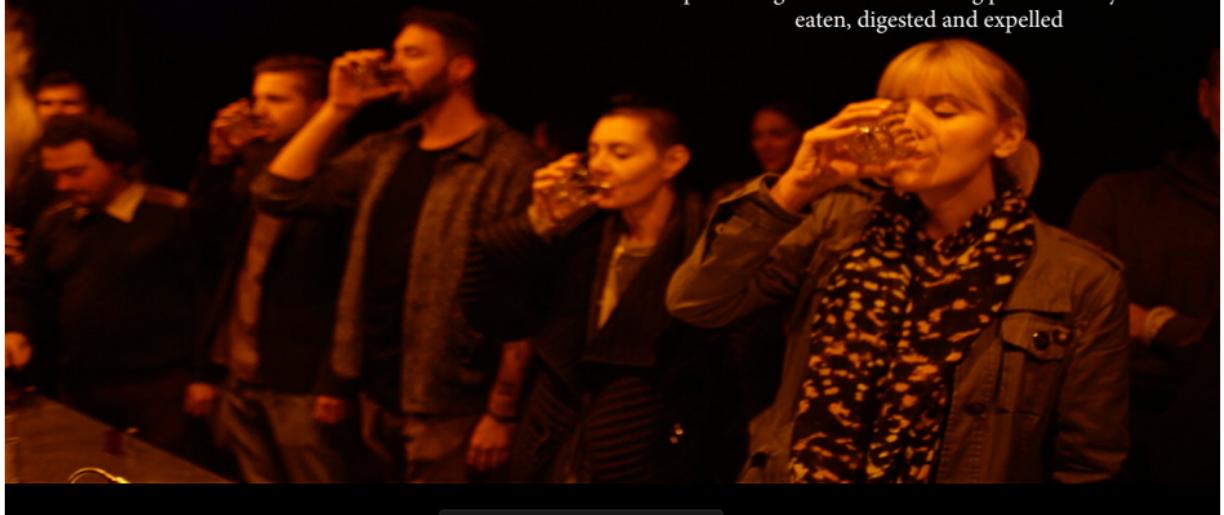
ALEJANDRO URIBE, COLOMBIA

Doctor en Educación de la Universidad de Antioquia. Profesor de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana e integrante del grupo de investigación EAV, Medellín, Colombia. Se interesa por la intersección entre educación, tecnología y sociedad y los efectos que tiene esta tríada en lo formativo y subjetivo. En los últimos años ha estado aprendiendo de las apuestas formativas de diversos colectivos culturales y educativos no escolarizados de la ciudad.

Doctor of Education from the University of Antioquia. Professor at the School of Education and Pedagogy of the Universidad Pontificia Bolivariana and member of the EAV research group, Medellín, Colombia. He is interested in the intersection between education, technology and society and the effects that this triad has on the formative and subjective. In recent years he has been learning from the formative stakes of various non-school cultural and educational groups in the city.

twelve people
twelve silver grains
iodine vapour
forty-eight hours of exposure inside a body

twelve iodide silver grains
encapsulated and ingested
will travel through the ingestors bodies
capturing the image of their journey
possessing their host and being possessed by them
eaten, digested and expelled



Alfonso Barragán, acción en Croacia, 2017.

ALFONSO BARRAGÁN, ESPAÑA

Artista multidisciplinar. Estudió su BA en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y tiene un MFA de la Slade School of Fine Arts de Londres. Vive y trabaja en Londres. Como artista, reivindica imágenes que no existen, grafías latentes que son instantes de una experiencia que no se puede revelar por completo. Trabaja con experiencias intangibles: el vacío de la visión, la medida de incommensurables, paradojas que se encuentran en la inversión de creencias populares y científicas; instantes potenciales capaces de generar un vago momentum, la instancia crítica en la que la generación de imágenes se fortalece dentro de una infinidad de eventos sensoriales.

Multidisciplinary artist. He studied his BA at Fine Arts Faculty, Barcelona and holds an MFA from the Slade School of Fine Arts, London. Lives and works in London. As an artist, he claims images that don't exist, latent graphias that are instants of an experience that cannot be completely revealed. He works with intangible experiences; the emptiness of vision; the measure of incommensurables; paradoxes that are found in the inversion of popular and scientific beliefs; potential instants able to generate a vague momentum, the critical instance in which the generation of images is strengthened within an infinity of sensorial events.

Mutu(alismo)-trueque-Parasi(tismo) Mututruismo

"Nuestra sociedad hoy se ahoga en un círculo vicioso de endeudamiento a causa de relaciones parásitas que conllevan a una constante explotación de una parte de la población para el beneficio y permanencia de la otra, como una rueda que gira constantemente y nunca para pues el sistema colapsaría.

El trueque como forma primitiva de comercio permitía una relación mutualista donde las partes se beneficiaban sin necesidad de tener como intermediario el dinero, pero que tendría el problema del valor de lo que se intercambiaba. ¿Cómo medir el valor de un objeto en relación a otro? ¿En relación a qué se da ese valor cuando ambas partes se benefician porque así cada una está solventando una necesidad?



La ambición y deseo de acumular riquezas y a lo que le damos valor en un mundo capitalista nos ha llevado a fortalecer las relaciones parásitas en aras de sustentar y mantener un sistema donde el bien privado prevalece sobre el bienestar colectivo, ahondando así en las desigualdades sociales y en un individuo cada vez más aislado para poder mantener su ilusión de bienestar."

Ana Mejía, "*Mututruismo*".

ANA MEJÍA, COLOMBIA

Ana María Mejía Macmaster nació en Medellín, Colombia. Luego de graduarse de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, se trasladó a Pekín, donde estudió pintura tradicional china por tres años.

Ana María Mejía Macmaster was born in Medellín, Colombia. After graduating from the Faculty of Fine Arts of the National University of Colombia, she moved to Beijing, where she studied traditional Chinese painting for three years.

alerta: NARANJA

EL INTERÉS POR BUSCAR EL BENEFICIO ECONÓMICO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES AFECTA NEGATIVAMENTE A NUESTRAS CULTURAS.

Antonio Caro, *"Alerta Naranja"* 2020.

ANTONIO CARO, COLOMBIA

Nació en Bogotá en 1950 y desde ese entonces vive en su ciudad natal. Es un artista conceptual, o al menos así lo bautizaron después de presentarse en el XXI Salón Nacional de Artistas con una escultura de sal, simulando la cabeza de Carlos Lleras Restrepo, ex presidente colombiano. La figura estaba dentro de una urna de vidrio que disolvería con agua durante la inauguración, pero la aguasal se salió por las ranuras de la urna, se regó por el salón y se volvió una anécdota constante en la carrera de Caro.

Antonio Caro was born in Bogotá in 1950 and since then has lived in his hometown. He is a conceptual artist, or at least that is what he has been christened as after appearing at the XXI Salón Nacional de Artistas with a salt sculpture, simulating the head of Carlos Lleras Restrepo, former Colombian president. The figure was inside a glass urn that would dissolve with water during the inauguration, but the water came out through the grooves of the urn, spread around the room and became a constant anecdote in Caro's career.

<https://www.slideshare.net/secret/2M2EnqEHkPai5N>

Anupam Singh, "Art and Social Practice: An Imagination of Mutualism".

ANUPAM SINGH, INDIA

Artista y educador socialmente comprometido, aborda los vínculos entre artes visuales, pedagogía y sociedad. A través de iniciativas socialmente inmersivas, utiliza el arte como un proceso dialógico, llega a un público más amplio y aborda temas relacionados con la justicia social, económica, ecológica y cultural.

A socially committed artist and educator, he addresses the links between visual arts, pedagogy and society. Through socially immersive initiatives, he uses art as a dialogical process, reaches a wider audience, and addresses issues related to social, economic, ecological, and cultural justice.



Camilo Bojacá, "*Selva Vertebral*".

CAMILO BOJACÁ, COLOMBIA

Inicia su carrera estudiando Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2005. En sus proyectos se pueden ver variedad de técnicas, siendo preponderante el dibujo y la escultura. En su trabajo es recurrente encontrar el paisaje como elemento de estudio, que Bojacá entiende como un sistema de capas que se intersectan, superponen y conectan, otro de los elementos con el que trabaja recurrentemente es la escala, y la relación entre arquitectura y naturaleza. Le interesan las relaciones y tensiones que existen entre los elementos conceptuales y los materiales con los que trabaja.

Began his career studying visual arts at the National University of Colombia in 2005. In his projects you can see a variety of techniques, drawing and sculpture being predominant. In his work, it is recurrent to find the landscape as an element of study, which Bojacá understands as a system of layers that intersect, superimpose and connect, another of the elements with which he works recurrently is scale, and the relationship between architecture and nature. He is interested in the relationships and tensions that exist between the conceptual elements and the materials with which he works.

<https://soundcloud.com/grupo-contrafile/escola-de-testemunhos-cris-takua>

CIBELE TOLEDO, BRASIL

Artista, educadora e investigadora, integrante del Grupo Contrafilé, Frente 3 de Fevereiro y del Grupo PI-Política de lo Imposible. Geógrafa de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es estudiante de la Maestría en Núcleo de Estudio de Subjetividades de la PUC-SP, orientada por la profesora Dra. Suely Rolnik. Desde el 2000 desarrolla investigaciones y acciones colectivas en la ciudad, teniendo como foco la producción de intervenciones en la vida-espacio público. A partir de este mismo año también trabaja como educadora en colaboración con distintos espacios culturales, como el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, la Fundación Bienal de Sao Paulo, entre otros.

Artist, educator and researcher. member of Grupo Contrafilé, Frente 3 de Fevereiro and Grupo PI-Política de lo Imposible. Geographer from the University of Sao Paulo. She is currently a student of the Master's Degree in Subjectivities Study Nucleus of the PUC-SP, guided by Professor Dr. Suely Rolnik. Since 2000, she has been developing research and collective actions in the city, focusing on the production of interventions in life-public space. This year, she is also working as an educator in collaboration with different cultural spaces, such as the Museum of Modern Art in Sao Paulo, the Sao Paulo Biennial Foundation, among others.

[https://www.danielescamilla.space/-----](https://www.danielescamilla.space/)

Daniel Escamilla, “-----” Texto.

DANIEL ESCAMILLA, MÉXICO

Ciudad de México, 1990. Es artista, jardinero, docente y radialista; vive y trabaja en la Ciudad de México. Su obra comenta aspectos del cuerpo y del paisaje que hacen las veces de dispositivos de registro de la memoria individual y colectiva. Dialoga con la pintura, la jardinería, el compostaje, la escritura, la pedagogía y la radio.

Daniel Escamilla (Mexico City, 1990) is an artist, gardener, teacher and radiographer who lives and works in Mexico City. His work comments on aspects of the body and the landscape that act as recording devices for individual and collective memory. Dialogue using painting, gardening, composting, writing, pedagogy and radio.

BOREAL



AUSTRAL

Dora Mejía, "*Deriva amutual*"

DORA MEJÍA, COLOMBIA

Artista colombiana, vive y trabaja en Medellín. En la práctica artística se ha interesado, entre otros, por el tema del paisaje contemporáneo, desde una aproximación conceptual y estética que explora nuevas formas y nuevos significados, con el recurso de medios expresivos como la fotografía, el video, la infografía, la impresión digital o la instalación. En algunos trabajos se ha acercado a personajes emblemáticos que inspiran experiencias estéticas renovadas.

She is a colombian artist, live and work in Medellín. In her artistic practice has been interested, among other things, in the contemporary landscape, from a conceptual and aesthetic approach that explores new forms and new meanings, using expressive media such as photography, video, infographics, printing digital or installation. In some works she has approached emblematic characters who inspire renewed aesthetic experiences.



Fani Zguro, "Here" Spray on billboard, 2020.

FANI ZGURO, ITALIA

Nació en 1977 en Tirana, Albania. Vive y trabaja en Milán. Zguro se graduó en la Accademia delle Belle Arti di Brera en Milán (1998-2007). En 2007 ganó el International Premio Onufri otorgado por la National Gallery of Arts de Tirana; en 2016 el Premio Internacional Mulliqi de la Galería Nacional de Kosovo en Pristina y el premio al Mejor Video-Arte en TIFF Tirana. Zguro fue parte del programa AiR para 2017 en Q21, Museumsquartier, Viena. Su trabajo se ha exhibido en Haus der Kulturen der Welt Berlin, Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Bucarest, 2nd Tirana Biennale, entre otros.

Was born in 1977 in Tirana, Albania and lives and works in Milan. Zguro graduated from the Accademia delle Belle Arti di Brera in Milan (1998-2007). In 2007 he won the International Onufri Prize awarded by the National Gallery of Arts in Tirana; in 2016 the International Mulliqi Award from the National Gallery of Kosovo in Pristina and the award for Best Video-Art at TIFF Tirana. Zguro was part of the AiR program for 2017 at Q21, Museumsquartier, Vienna. Her work has been exhibited at Haus der Kulturen der Welt Berlin, National Museum of Contemporary Art in Bucharest, 2nd Tirana Biennale, among others.



Federico Ortegón, "La suerte del Obrero" Tapiz de guantes de cuero.

FEDERICO ORTEGÓN, COLOMBIA

Artista colombiano nacido en Bogotá. Realizó estudios de Arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente viajó a Barcelona donde participó unos años en proyectos de infraestructuras urbanas. Luego se mudó a Helsinki donde se formó como artista en la Universidad de Las Artes de Finlandia y se desempeñó como investigador y docente. Esta experiencia lo llevó a producir su trabajo a partir de medios muy variados como la escultura, el video, la instalación y la fotografía. Sus obras han sido expuestas en Bélgica, Alemania, España, Finlandia, Holanda, Suecia, Brasil y Colombia.

Colombian artist born in Bogotá. He studied Architecture at the Universidad Pontificia Bolivariana and later traveled to Barcelona where he participated for a few years in urban infrastructure projects. He then moved to Helsinki where he trained as an artist at the Finnish University of the Arts and worked as a researcher and teacher. This experience led him to produce his work from very varied media such as sculpture, video, installation and photography. His works have been exhibited in Belgium, Germany, Spain, Finland, Holland, Sweden, Brazil and Colombia.

SOMOS HERMANOS DEL BOSQUE



20 20

Pacha mama > < Cura sana

Juan Fernando Vélez, "El grillo dice."

JUAN FERNANDO VÉLEZ, COLOMBIA

Juan Vélez aka Pachamama (Manizales - Colombia, 1973), estudió Artes Visuales en la Universidad de Antioquia (1997) y realizó Maestría en Artes Visuales en la UNAM (2000). Es docente en las Facultades de Artes de la U de A y la FUBA desde el 2003, es artista visual activo desde 1994. Tiene amplia experiencia en procesos de investigación/creación bidimensional y gestión cultural. En la actualidad vive en San Rafael, Antioquia, área rural y boscosa.

Juan Vélez aka Pachamama (Manizales - Colombia, 1973), studied Visual Arts at the University of Antioquia (1997) and completed a Master's degree in Visual Arts at UNAM (2000). He has been a teacher in the art departments in the University of Antioquia and Foundation University of Fine Arts of Medellí since 2003, he has been an active visual artist since 1994. He has extensive experience in two-dimensional research / creation processes and cultural management. He currently lives in San Rafael, Antioquia, a rural and wooded area.



Maia Gattás Vargas, "Monte y Estero: crónica de las pasantías en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero".

MAIA GATTÁS VARGAS, ARGENTINA

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Profesora en enseñanza media y terciaria (UBA). Actualmente cursa el Doctorado en Arte Contemporáneo Latinoamericano (UNLP). En 2019 fue becaria del Programa de Cine con Andrés Di Tella (UTDT). Trabaja como becaria doctoral CONICET dentro del instituto IIDyPCA, Bariloche investigando la construcción del paisaje norte patagónico en el arte contemporáneo.

I graduated with a Bachelor of Communication Sciences and Professor in Middle and Tertiary Education (UBA). I am currently studying for a PhD in Contemporary Latin American Art (UNLP). In 2019 I was a fellow of the Film Program with Andrés Di Tella (UTDT). I work as a CONICET doctoral fellow within the IIDyPCA institute, Bariloche investigating the construction of the North Patagonian landscape in contemporary art.



Male Correa, "*Construyendo puentes*".

MALE CORREA, COLOMBIA

Nació en Bogotá en 1967. Es diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pintora, dibujante y grabadora. Expone ininterrumpidamente de manera individual y colectiva desde 2002 tanto en Colombia como en el exterior. En 2018 fue ganadora de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia, especialidad dibujo. Aficionada a la literatura. Fue coeditora de la revista Poesía y actualmente coedita la revista P&p+arte.

Was born in Bogotá in 1967. She is a graphic designer from the University Pontifical Bolivariana. She is also a painter, draftsman and engraver. She has been exhibiting continuously, individually and collectively since 2002, both in Colombia and abroad. In 2018 she was the winner of the National Culture Awards at the University of Antioquia, in the drawing category. She is a fan of literature, and was co-editor of the magazine Poesía and currently co-publishes the magazine P&p+arte.



Escudo y armadura, mutualismo en la guerra menor*; ambos -cuerpo y patria- ficcionamos y ambos nos alimentamos de las estrategias insólitas de una guerra absurda. El cuerpo bélico plantea una asociación simbólica con la imagen de patria desde un punto de vista de mutualismo abordado, desde el ataque y la defensa. Juego visual entre escudo (patria) y armadura (cuerpo) que transitan de lo colectivo a lo individual, ejerciendo el poder desde las estrategias de guerra menor que vivo en mis ficciones cotidianas.

Ver texto completo en <https://iamariaisabel.wixsite.com/misitio/investigaci%C3%B3n>

*Término de G. Deleuze: La guerra menor o minoritaria es aquella en que los actores y las condiciones del conflicto viven en continuo devenir, en continua variación.

Maria Isabel Naranjo, “*Juegos menores*”

MARIA ISABEL NARANJO, COLOMBIA

Artista plástica y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Le interesa reflexionar sobre la revisión histórica del cuerpo y una revisión actual del contexto. En el proceso creativo se activan dispositivos de búsqueda de información en diferentes espacios de producción como la web, el taller y el espacio urbano. La materialización se realiza desde diversos medios como la instalación, los textos escritos y diversos gestos corporales, objetuales y visuales, en donde los ejes orientadores giran alrededor del cuerpo, con especial acento sobre las representaciones sociales de lo bélico, el género femenino y el erotismo.

Maria Isabel is a visual artist and Master in History from the National University of Colombia. She is interested in reflecting on the historical review of the body and a current review of the context. In the creative process, information search devices are activated in different production spaces such as the web, the workshop and the urban space. She uses various media such as installation, written texts and various body, object and visual gestures, where the guiding axes revolve around the body, with special emphasis on the social representations of warfare, the female gender and eroticism.



Moisés Londoño, dibujo.

MOISÉS LONDOÑO, COLOMBIA

Moisés Londoño es dibujante colombiano, artista plástico y magíster en Educación artística de la Universidad Nacional de Colombia. Ha enfocado su trabajo en la conceptualización y límites del dibujo, trabajando así desde el concepto de dibujo expandido en la producción de imágenes, instalaciones, textos y proyectos con distintas comunidades. Actualmente es docente del programa de artes visuales de la UNAD y de la Licenciatura en Educación comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Moisés Londoño is a Colombian cartoonist, visual artist with a master's degree in Art Education from the National University of Colombia. He has focused his work on the conceptualization and limits of drawing. Working like this, from the concept of expanded drawing in the production of images, installations, texts and projects with different communities. He is currently a teacher of the visual arts program at UNAD and the Bachelor of Community Education at the National Pedagogical University.



Natalia Kempowsky, "*Devenir Naturaleza Impermanencia*" Dibujo realizado a mano, 2020.

NATALIA KEMPOWSKY, COLOMBIA

Tiene un interés particular por lo fragmentario y los conceptos de equivalencia, residuo, naturaleza, impermanencia, transición y transformación; principios que le han permitido indagar acerca de la relación entre reminiscencia y presente, subjetividad e individuación, materia, lugar y psyche, y estructura y agenciamiento. Sus búsquedas y reflexiones emergen desde diferentes medios y prácticas, como la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación e intervención en sitios específicos. Se dedica a su práctica artística y es profesora asociada de la Escuela de Artes de Universidad Jorge Tadeo Lozano.

She has a particular interest in the fragmentary and the concepts of equivalence, residue, nature, impermanence, transition and transformation; principles that have allowed inquire about the relationship between reminiscence and present, subjectivity and individuation, matter, place and psyche, and structure and agency. Her searches and reflections emerge from different media and practices, such as sculpture, photography, drawing, installation and intervention in specific sites. She is dedicated to her artistic practice and is associate professor of the School of Arts of the University Jorge Tadeo Lozano.

<https://vimeo.com/470354294>

El Sanatorio- Nicolás Chacón, “*Colmena y Glifosato*” Video.

EL SANATORIO- NICOLÁS CHACÓN, COLOMBIA

El Sanatorio espacio independiente nace en el año 2010 en Bogotá, Colombia. Es un lugar creado por artistas con el compromiso de fortalecer, apoyar y difundir la creación, el arte y la cultura como parte fundamental en el desarrollo de lo humano. El proyecto es liderado por los artistas-ceramistas Sergio Ferro, Nicolás Chacón y Juan Arias, quienes han venido desarrollando conocimientos y experiencia en el campo de la cerámica y las artes desde el año 2001.

The independent space Sanatorium was created in 2010 in Bogotá, Colombia. It is a place created by artists with the commitment to strengthen, support and spread creation, art and culture as a fundamental part in human development. The project is led by artist-ceramists Sergio Ferro, Nicolás Chacón and Juan Arias, who have been developing knowledge and experience in the field of ceramics and the arts since 2001.



Paula Úsuga, “*Territorium Cuerpo Hegemónico*” Foto performance, 2020.

PAULA ÚSUGA, COLOMBIA

Nació en Medellín, Colombia. Maestra en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, Medellín. Se enfoca en el performance y la escultura cerámica. Ha participado en seminarios, conversatorios y diplomados, sobre arte, prácticas artísticas en contexto, arte-terapia y medios audiovisuales. Se certificó como equinoterapeuta y genera propuestas con los caballos.

She was born in Medellín, Colombia. She holds a master's degree in visual arts from the University Foundation of Fine Arts, Medellín. She focuses on performance and ceramic sculpture. She has participated in seminars, talks and diplomas on art, artistic practices in context, art-therapy and audiovisual media. She was certified as an equine therapist and generates proposals with the horses.

<https://soundcloud.com/paztornero/covid-composition-2020>

Paz Tornero, “COVID-CHAMÁNICO” Pieza sonora, 2020.

PAZ TORNERO, ESPAÑA

Licenciada en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra, España. Investigadora visitante en la Universidad de Harvard-Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y en MIT, Media Lab. Imparte seminarios, talleres, conferencias y escribe artículos sobre arte tecnológico, arte-ciencia y danza tecnológica. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la máxima calificación Cum Lauden por una tesis que investiga los campos del arte, la tecnología y la ciencia. Actualmente es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, España.

Paz Tornero graduated in Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia, Master in Digital Arts from the Pompeu Fabra University in Spain. She has been a visiting researcher at Harvard University in the Faculty of Engineering and Applied Sciences and at MIT, Media Lab. She teaches seminars, workshops, conferences and writes articles on technological art, art-science and technological dance. She received her Doctoral degree from the Complutense University of Madrid with the highest Cum Lauden qualification for a thesis that investigates the fields of art, technology and science. She is currently a professor at the Faculty of Fine Arts of the University of Granada, Spain.

*Pinta el Cerro de la Silla
de Monterrey, Nuevo León
Usando los colores
de Colombia y Medellín*



Corregimiento de Santa Elena, Antioquia



Rocío Cárdenas Pacheco, "El Paisaje quehacer".

ROCÍO CÁRDENAS PACHECO, MÉXICO

Curadora y crítica de arte nacida en México en 1975. Ha publicado en las revistas Art Nexus, ArtinShock. Colaboradora de WOPHA Women Photographers International Archive <https://wopha.org>. Realizó una estancia de Investigación Fundación Casa Tres Patios en el año 2017.

Curator and art critic born in Mexico, 1975. She has published in Art Nexus magazines, ArtinShock. WOPHA Women Photographers International Archive Contributor <https://wopha.org>. She participated in a research residency at the Foundation Casa Tres Patios in 2017.

<https://soundcloud.com/sadya-mizan/the-mutual-voices-by-sadya-mizan-and-kaur-chimuk/s-ib5EU6Vm6EQ>

Sadya Mizan, "*The mutual voice*" Audio-diario.

SADYA MIZAN, BANGLADESH

Mizan es curadora independiente, investigadora y directora artística con sede en Bangladesh. Sadya tiene un fuerte interés curatorial en torno al arte interdisciplinario experimental que incluye la participación de la comunidad y el proceso de pensamiento colectivo. Su investigación en curso trata sobre la infraestructura del arte en diferentes ubicaciones geográficas.

Mizan is an independent curator, researcher, and artistic director based in Bangladesh. Sadya has a strong curatorial interest in interdisciplinary and experimental art that includes community participation and the collective thinking process. Her ongoing research deals with the infrastructure of art in different geographic locations.

<https://mega.nz/file/6o8QWADb#g5QJ2GA43rJ9KRQO4gHT7KcS4wVp-6m0W5snTW38BaBc>

Sarojini Lewis, "Suriname" Film 40 min, 2020.

SAROJINI LEWIS, HOLANDA

(USA, 1984) tiene experiencia en estudios visuales y bellas artes con una especialización en fotografía de archivo, videoarte y artes del libro; se desempeña como investigadora, artista y curadora. Además de su investigación para el doctorado en JNU, India, en su trabajo hay una fascinación por la historia, tanto del paisaje, la ciudad, el medio ambiente y su usuario. ¿Qué los uniría, qué tipo de visión hay, en qué se centra? Los elementos repelentes en su investigación visual son fotografías de objetos, personas y momentos que revelan situaciones olvidadas y funcionan como rastros y fragmentos visuales creando narrativas que conducen a nuevas perspectivas.

(USA, 1984) has a background in visual studies and fine art with a specialization in archival photography, video art and book arts; she is working as a researcher, artist and curator. Besides her research for the PhD in JNU in India, in her work there is a fascination with history, both of the landscape, the city, the environment and its user. What would unite them, what kind of view is there, on what is it focused? Repetitive elements in her visual research are photographs of objects, people and moments that reveal forgotten situations and function as visual traces and fragments creating narratives leading to new perspectives.

<https://kohlhaas.bandcamp.com/album/simon-whetham-intolerance>

Simon Whetham, “*InTolerance*” Audio CD.

SIMON WHETHAM, INGLATERRA

Artista sonoro británico. En los últimos años ha trabajado con grabaciones de sonidos como materia prima, mezclando ruidos ambientales, con grabaciones propias realizadas por él, a través de diferentes técnicas. Ha impartido talleres sonoros en diferentes países del mundo y ha colaborado con artistas de diferentes disciplinas (performance, pintura, video, baile y poesía). Destaca su proyecto “Active Crossover”, publicado por Music Foundation en seis ciudades de Reino Unido, y alojado en Estonia, Argentina, Australia, Chile, Colombia y Alemania, Noruega.

Simon Whetham is a British sound artist. In recent years he has worked with sound recordings as raw material, mixing ambient noises with his own recordings using different techniques. He has given sound workshops in different countries of the world and has collaborated with artists from different disciplines (performance, painting, video, dance and poetry). His project “Active Crossover” stands out, published by the Music Foundation in six cities in the United Kingdom, and hosted in Estonia, Argentina, Australia, Chile, Colombia and Germany, Norway.

<https://vimeo.com/tatyana.zambrano/quarantine>

Tatyana Zambrano, “*50 days in quarantine*” Video, 2020.

TATYANA ZAMBRANO, COLOMBIA

Tatyana Zambrano, 1982, Medellín-Colombia. Publicista y artista visual. Master en Movimiento arte digital y tecnologías de la información de la UNAM México. Actualmente vive en Río de Janeiro-Brazil realizando el programa de un año en Capacete. Hizo parte del programa educativo SOMA 2016 CDMX. Trabaja en proyectos que tienen que ver con la transición de las ideologías y la institucionalización de la rebeldía. Su obra ha sido reconocida en Les Rencontres Internationales New Cinema and Contemporary art en Paris/Berlín, Selección oficial de video arte latinoamericano por el Getty Research Institute y el Salón Nacional de Artistas de Colombia.

Tatyana Zambrano, born in 1982 in Medellín-Colombia is a publicist and visual artist. She has a Master's degree in Movement, digital art and information technologies from UNAM Mexico. She currently lives in Rio de Janeiro-Brazil doing the one-year program in Capacete. She was part of the educational program SOMA 2016 CDMX. She works on projects that have to do with the transition of ideologies and the institutionalization of rebellion. Her work has been recognized in Les Rencontres Internationales New Cinema and Contemporary art in Paris / Berlin, Official Selection of Latin American Video Art by the Getty Research Institute and the National Salon of Artists of Colombia.



"ALL LIVES MATTER"



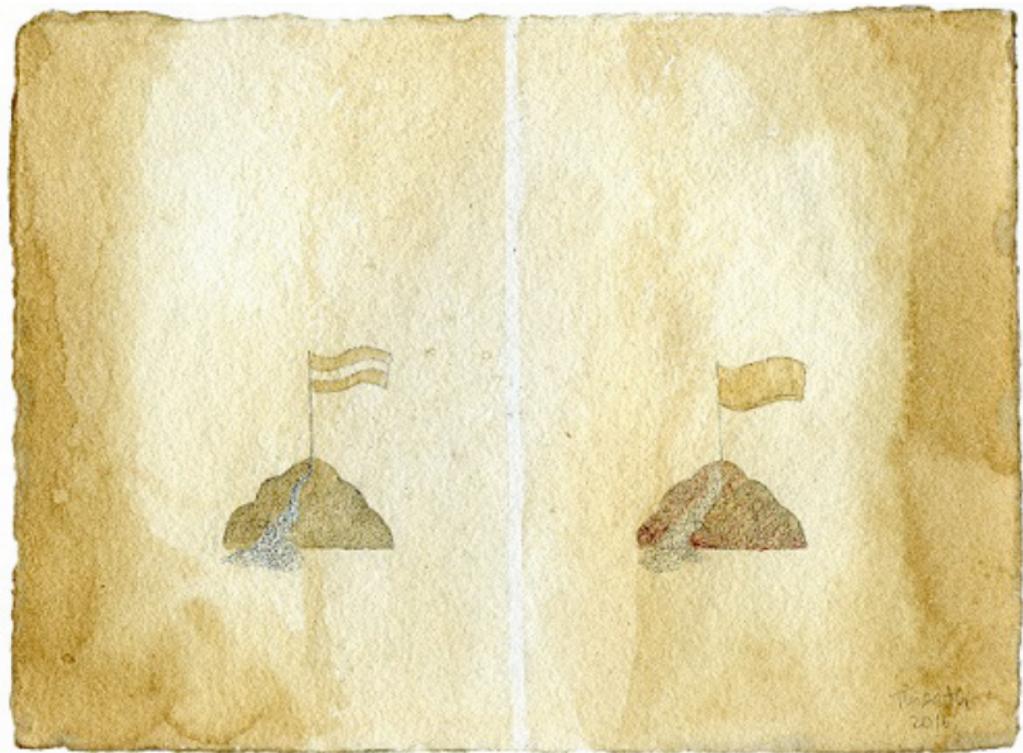
Tessa Hays, "*The Obvious*".

PARASITISM:

TESSA HAYS, USA

Después de haberse comprometido con el arte efímero del teatro durante mas de diez años, su interés se ha focalizado en el cine y otras formas de arte que dejan huella. Cree que es una evolución natural después de haber realizado diferentes sueños: trabajar como actriz en Estados Unidos, estudiar en la escuela internacional Jacques LeCoq de París, trabajar con artistas y compañías internacionales de teatro físico, crear instalaciones espaciales y sonoras y obtener una maestría en performance y artes de la escena en la Universidad París 8. Quiere continuar utilizando los elementos del espacio, movimiento y de las artes vivas en el proceso creativo de su trabajo, enfocando en el resultado, la huella.

After having been committed to the ephemeral art of theater for over ten years, her interest has focused on film and other art forms that leave their mark. She think it is a natural evolution after having realized different dreams, such as: working as an actress in the United States, studying at the Jacques LeCoq international school in Paris, working with international artists and companies in physical theater, creating space and sound installations and obtaining a Master's degree in performance and stage arts at the University Paris 8. She want to continue using the elements of space, movement and living arts in the creative process of my work, focusing on the result, the footprint.



Thisath Thoradeniya, imagen.

THISATH THORADENIYA, SRI LANKA

Recibió su educación artística en la Academia de Bellas Artes Vibhavi, Colombo, Sri Lanka y ha estado trabajando como artista a tiempo completo desde 2004. Thisath trabaja en diferentes medios y técnicas que abarcan lo dimensional, tridimensional y la imagen en movimiento. Sus últimas obras son en su mayoría instalaciones y esculturas cinéticas. Él ha participado en varias residencias de arte internacionales, talleres y exposiciones en Bangladesh, Mauricio, India, Alemania, Corea del Sur, e Irán. Su obra ha sido expuesta en la Bienal de Arte Asiático 2008 en Dhaka, Bangladesh, y ha recibido el premio Mención de Honor.

Thisath received his art education at the Vibhavi Academy of Fine Arts, Colombo, Sri Lanka and has been working as an artist full time since 2004. Thisath works in different media and techniques that cover the dimensional, three-dimensional and the moving image. His latest works are mostly installations and kinetic sculptures. He has participated in various international art residencies, workshops, and exhibitions in Bangladesh, Mauritius, India, Germany, South Korea, and Iran. His work has been exhibited at the Asian Art Biennale 2008 in Dhaka, Bangladesh, where he received the Honorable Mention award.

“La disforia, del griego dysphoros, se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Es el opuesto etimológico de la euforia. La disforia se refiere a un desarreglo de las emociones y se puede experimentar en respuesta a acontecimientos vitales ordinarios, como la enfermedad o el duelo.“

<https://youtu.be/2x2EZEE2stU>

THOMAS CORREA, FRANCIA

Nacido en Francia en 1988, Thomas Correa es artista visual. Vive y trabaja entre Medellin y París. Su trabajo artístico puede ser interpretado como una forma avanzada de exploración, donde una multitud de formatos y estilos, estéticos o narrativos, exploran los conceptos de margen, periferia y de lo urbano. Sus obras, ya sean fotográficas o filmicas, existen principalmente en esta exterioridad, no en el corazón de un mundo conocido sino en sus paradójicamente cercanas y extrañas periferias.

Born in France in 1988, Thomas Correa is a visual artist. He lives and works between Medellin and Paris. His artistic work can be interpreted as an advanced form of exploration, where a multitude of formats and styles, aesthetic or narrative, explore the concepts of the margin, the periphery and the urban. His works, whether photographic or filmic, exist mainly in this exteriority, not in the heart of a known world but in its paradoxically close and strange peripheries.

“Yes We Can”

Parasitismo y autoexplotación como violencia. Una reflexión en clave de Byung Chul-Han

Los procesos de globalización comenzaron a desaparecer las diferencias y las fronteras entre los individuos, donde las exigencias de autosuperación y positividad se infiltraron en todos los ámbitos. Así, la negatividad y la violencia comenzaron a tomar nuevas formas, el enemigo dejó de estar afuera y el exceso de positividad que adoptó el lema “Yes We Can” (Sí, podemos), nos está llevando al borde de las enfermedades mentales cuando la “masificación de lo positivo” nos convierte en sujetos de rendimiento y la autoexplotación como violencia se normaliza. Las exigencias de la vida diaria, el obligarse a cumplir con las expectativas de éxito que determina el capitalismo, así como el rechazo de aceptarnos humanos y, por consiguiente, con el derecho de fracasar, se multiplican exponencialmente desde cierto nivel de producción donde el sujeto se explota a sí mismo hasta quedar devastado, desarrollando una autoagresividad que se agudiza y puede terminar en el suicidio.

[Link al texto completo “Yes We Can”. Parasitismo y autoexplotación como violencia. Una reflexión en clave de Byung Chul-Han](#)

Úrsula Ochoa, “*Yes we can*” Texto.

ÚRSULA OCHOA, COLOMBIA

Filósofa y Maestra en Artes Plásticas. Actualmente hace parte del equipo de columnistas de la revista La Artillería, revista de arte de la ciudad de Medellín y el área metropolitana y escribe como colaboradora en Colombia para la revista de arte contemporáneo Artishock. Ha escrito textos para la revista Sablazo Crítica Cultural de Bogotá, para la revista REC X revista de arte y humanidades de los estudiantes de la Universidad de Los Andes, y se han publicado algunos textos en la plataforma Esferapública.

Philosopher and Master of Visual Arts. She is currently part of the team of columnists for La Artillería magazine, an art magazine for the city of Medellín and the metropolitan area, and writes as a collaborator in Colombia for the contemporary art magazine Artishock. She has written texts for the magazine Sablazo Crítica Cultural de Bogotá, for the REC X magazine of art and humanities of the students of the Universidad de los Andes, and some texts have been published on the Esferapública digital platform.

La compilación de múltiples miradas dan muestra de la dimensión disciplinar y paralelos geográficos con los que se construyen las categorías de *Mutualismo y Parasitismo*. Esto abrió un acercamiento a repensar las lógicas de correspondencia y de relacionamiento externo e interno que afecta los entornos sociales, políticos y culturales a nivel global.

Las aportaciones de cada participante aluden a alternativas, estrategias y diferentes formas de organización y relacionamiento interespecie. A pesar de que las piezas publicadas, en su mayoría, no son participativas, sí hacen una invitación a que el lector sea co-autor de las propuestas presentadas. La multiplicidad de medios hacen una invitación a reflexionar y expandir los sentidos para una experiencia introspectiva; las piezas audiovisuales abordan la participación colaborativa de otras voces que no pertenecen al ámbito artístico y tienen una voz que visibilizar a través un lenguaje deconstruido para el lector; los textos son reflejos de una necesidad por dar un explicación a aquello que navega entre las narraciones poéticas con la realidad social y política que nos hace cuestionar las condiciones de colectividad; las imágenes son interpretaciones de sucesos codificados en miradas enmarcadas por los artistas acerca de la crisis civilizatoria y la apertura a pensar el paradigma de producción y consumo para una nueva habitabilidad del mundo.

La publicación *Mutualismo y Parasitismo: Observaciones y Opciones* integra capas de introspección y resistencia hacia una puesta en común de cara a la reflexión crítica sobre las problemáticas de urgencia global.

This compilation of multiple visions is an example of the diversity of parallel multi-disciplinary and geographic constructions of the concepts of *Mutualism and Parasitism*. It offers possibilities for rethinking the logic and significance of the external and internal relationships that affect the social, political and cultural environments at the global level.

The contributions of each participant refer to alternatives, strategies, different organizational forms and relationships between species. Although most of the published pieces are not participatory, they do invite the reader to be a co-author of the proposals presented. The multiplicity of media makes an invitation to reflect and expand the senses for an introspective experience; the audiovisual pieces address the collaborative participation of other voices that do not belong to the artistic field and have a voice to make visible through a deconstructed language for the reader; the texts are reflections of a need to give an explanation to what navigates between the poetic narratives with the social and political reality that makes us question the conditions of collectivity; The images are interpretations of events encoded in views framed by the artists about the civilizational crisis and the opening to think about the paradigm of production and consumption for a new habitability of the world.

The publication *Mutualism and Parasitism: Observations and Options* integrates layers of introspection and resistance towards a sharing in the face of critical reflection on the problems of global urgency.

MUTUALISMO Y PARASITISMO
FUNDACIÓN CASA TRES PATIOS - ANTIOQUIA

Colombia
Cra 50 A # 63 - 31
www.casatrespatios.org
T. 574 5717798

ISBN. 978-958-57744-8-3

Equipo de trabajo
Dirección - Tony Evanko
Coordinación General - Sonia Sequeda
Curaduría - Leslie García
Diseño - Sara Cardona

Apoyan



Organiza
Fundación
CasaTresPatios