HUMBERTO HERNÁNDEZ
ART GALLERY

OSHÚM Y LOS TONOS DEL AGUA

Del colectivo **Las Jaibas**

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2024

Acerca de
la exposición

ESPAÑOL

ENGLISH

Obras

Sobre el Colectivo las Jaibas
y las artistas

Lyann Cuartas Perlaza

Natalia Rubiano Rodríguez

Ariadna Lombardi

Vanessa Sarria

Agradecimientos

Créditos

Acerca de la exposición

Oshúm y los tonos del agua convoca a experimentar un viaje serpenteante, bello y vivo desde el contacto con los rostros, las espiritualidades y las sonoridades de seres humanos o ríos. Su aproximación a los cuerpos de agua constituye una resistencia a las relaciones de carácter extractivista, propias de herencias coloniales, para pensar y sentir a los ríos como seres con quienes se establece una relación vinculante y afectiva.

Oshúm representa una fuerza que es siempre creadora, que inunda cuando se hace necesario y que generosamente ofrece la experiencia de su caricia húmeda. Se identifica con una sensualidad propia de la potencia natural y lo bello que es sinuoso y siempre fecundo. Su lugar es el agua dulce: es la patrona del río Osun en Nigeria. Oshúm o Oshun cuida lo femenino y constituye el punto de partida de esta investigación multidisciplinar del colectivo Las Jaibas, que se pregunta por la relación de las vidas trans negras en sus maneras de habitar la espiritualidad en las cuencas de los ríos Cauca, Dagua y Anchicayá. Estos encuentros y sus conversaciones derivaron en una exploración multidimensional del territorio que convocó el surgimiento de aspectos relacionados con la vida local económica, ambiental y cultural, lo que permitió cartografiar el territorio desde diversos puntos de vista. Esta obra constituye un viaje extenso en el que el encuentro y el testimonio de nueve experiencias situadas se hacen corazón de la práctica.

Las Jaibas se interesan por una experiencia que imbrica las vidas humanas y no humanas. Se trata de una apuesta por hacer ver las maneras en que las herencias, las prácticas y el deseo de construir una identidad en el presente configuran un espacio privilegiado para leer las concepciones de vida en el Pacífico. Su abordaje es multicultural, diverso e interseccional. Considera la experiencia de quienes han habitado tradicionalmente los lugares y de quienes establecen nuevos vínculos con el territorio. Su práctica fluida en medialidades y métodos de investigación, participación y creación responde a la naturaleza misma del vínculo que les ha reunido.

Un lazo de amistad bañado por los afectos reúne a Las Jaibas. Su hacer surge de espacios de encuentro y reunión en los que se comparten sus experiencias, memorias de infancia, saberes y sentires. Estas conexiones les permiten dar cuenta de condiciones estructurales que afectan su experiencia vital. La casa de reunión ha sido lugar de encuentro privilegiado, el lugar del reconocimiento, el set para las sesiones de retrato compartido que devuelve los rostros y las huellas de sus búsquedas. Es un lugar que alberga esta posibilidad del disenso frente a lógicas heteronormativas, antropocéntricas y esencialistas. Desde este espacio, en complicidad de los afectos y de la mano de la sensibilidad audiovisual, la escritura creativa, el hacer textil y el activismo Cuir, han configurado formas del hacer para soñar con contactos /encuentros/ caricias que han llevado a la experiencia.

Con métodos propios del hacer colectivo, han generado talleres pedagógicos en los que se comparte el saber y en los que cada une se hace parte fundamental de las labores del proceso. Compartiendo una fascinación por el agua que atraviesa sus historias personales, Oshúm y los Tonos del Agua es así un proyecto gestado por la amistad de cuatro seres.

Ariadna Lombardi es mujer trans activista, orgullosa y determinada a las luchas sociales y de la población LGBTQI+, gestora empresarial y estudiante de diseño de modas. Lyann Cuartas Perlaza es mujer negra e indígena caleña, artista plástica con énfasis en fotografía de autor y productora audiovisual con enfoque interseccional. Natalia Rubiano Rodríguez es una persona no binaria, historiadora, economista y magíster en economía que ha trabajado en la defensa territorial y la construcción de paz en procesos y redes comunitarias del suroccidente colombiano desde la pedagogía popular y la escritura. Y Vanessa Sarria es emprendedora y artista textil, mujer negra nacida en el oriente de Cali con raíces en el pacífico nariñense, interesada en diferentes apuestas plásticas que desde lo textil y el upcycling o supra reciclaje le permiten crear transformaciones y otorgar nuevas vidas a las materias. Siendo primera generación nacida en Cali de migrantes de El Charco, Nariño, explora el surgimiento de identidades pacíficas urbanas y sus vínculos con prácticas y tradiciones que se quieren mantener vivas. Así, la reunión de los intereses de las cuatro artistas se materializa en la potencialidad de unas maneras de hacer que se nutren de saberes, inquietudes y experiencias que les permiten llevar a cabo procesos ambiciosos de investigación donde lo social, lo etnográfico, lo cultural, lo económico y lo artístico tienen lugar.

Este trabajo subraya las posibilidades de la práctica artística y cultural en la fabricación de documentos como registro alternativo y en los métodos participativos de construcción de conocimiento sensible que se hacen cuerpo de archivo y con ello memoria colectiva de sus tiempos. Su práctica enmarcada en las artes mediales utiliza diversos recursos expresivos, plásticos, sonoros y visuales para generar una experiencia de relación directa con el espectador. El retrato en esta práctica se hace mecanismo para el reconocimiento de la dignidad y el valor de la vida. La exposición incluye un importante registro de la musicalidad creada en los diferentes contextos. Este reconocimiento de las dinámicas identitarias que permiten el surgimiento de voces y creaciones musicales en géneros tan diversos como la poesía musicalizada, el arrullo, el rap, las alabaos y los rezos permite establecer lecturas sobre los procesos culturales, la ritualidades, los aprendizajes y legados de transmisión cultural, las diversidades de la oralidad y su participación en otros conocimientos que conforman la cultura y la vida misma.

Esta exposición se realiza en el marco de las temporadas más relevantes de nuestro contexto en términos culturales, identitarios y musicales como son el festival Petronio Álvarez, exponente de la cultura afro en Latinoamérica, con una continuidad que ya suma el cuarto de siglo, y el Festival de Blues & Folk realizado desde hace 18 años por el Centro Cultural Colombo Americano de Cali que busca crear experiencias de encuentro e intercambio cultural, musical y pedagógico entre creadores para la celebración de las músicas tradicionales y raizales de Colombia, Estados Unidos y el mundo.

De esta manera se hacen relevantes las experiencias derivadas de la ritualidad afrocentrada y con ello sus vínculos con la gestualidad, la danza, la musicalidad, la construcción literaria y de oralidad que han permitido la preservación de las culturas en el tiempo. Así la exposición se hace celebración de la diversidad, permitiendo el encuentro de culturas y procesos creativos en un espacio que representa este lugar de reconocimiento por excelencia, un lugar que es Cali y Estados Unidos a la vez, en la riqueza que nos vincula desde ritmos raizales, afrocaribeños, desde el soul, el blues, el jazz, el funk, hip hop y otras prácticas que se hacen hoy un patrimonio compartido.

Ada Margarita Ariza Aguilar
Curadora

About the exhibition

Oshúm and the Tones of Water is presented initially in the framework of the Blues and Folk Festival [September 19 - October 5, 2024], a cultural, musical, and educational event that fosters exchange among creatives from Colombia, the United States and the world. This year, the festival celebrates its 18th anniversary and coincides with the 70th anniversary of the Centro Cultural Colombo Americano in Cali.

The exhibition offers a winding, beautiful, and lively journey, exploring the faces, spiritualities, and sounds of humans and rivers. Its approach to bodies of water signifies resistance to the extractive relationships typical of colonial legacies, urging us to think of rivers as beings with whom we can establish meaningful and affective relationships.

Oshúm symbolizes a constant creative force, flooding when necessary and generously offering the experience of its gentle touch. She is associated with fresh water and is the patroness of the Osun River in Nigeria. Oshúm cares for the feminine and is the focal point of this multidisciplinary research, which explores the relationship of trans-Black lives with spirituality in the river basins of the Cauca, Dagua, and Anchicayá rivers.

This multidimensional exploration of the territory highlights the local economic, environmental, and cultural life, creating a cartography of the region. This extensive journey centers on the encounters and testimonies of nine unique experiences, forming the core of the practice.

Framed within media arts, this work employs various expressive, plastic, sound, and visual resources to engage the spectator directly. The portrait serves as a mechanism for recognizing the dignity and value of life. It includes significant documentation of the musicality created in diverse contexts. This acknowledgment of identity dynamics allows for the emergence of voices and musical creations in genres as varied as poetry set to music, lullabies, rap, and prayers. It provides insights into rituals, learning, and cultural transmission legacies, highlighting the diversity of oral traditions and their role in shaping culture and life itself.

LAS JAIBAS

Retratos
Proyección multimedial

2024

Podcast
Playlist

2024

Sobre el Colectivo las Jaibas y las artistas

Lyann Cuartas Perlaza

Mujer Negra e indigena de la ciudad de Cali, Maestra en artes plásticas con énfasis en Fotografía de autor. Se dedica a la gestión y a la producción audiovisual con enfoques interseccionales. Su labor está encaminada a las búsquedas espirituales de matriz africana y las relaciones del cuerpo con la naturaleza, dentro de su trayectoria artística se encuentran varias exposiciones en Colombia, Cuba, Estados Unidos, España y Francia.

Sobre el Colectivo las Jaibas y las artistas

Natalia Rubiano Rodríguez

Es una persona no binaria, formada en diversos procesos y redes comunitarias en el sur occidente colombiano, en Bogotá y en Salvador de Bahía (Brasil). Es historiadora, economista y magíster en Economía, y ha trabajado especialmente en acompañar procesos de defensa territorial y de construcción de paz a través de investigación académica, pedagogía popular y escritura creativa. Le apasionan la gráfica popular y las formas en las que se relacionan las luchas anti capacitistas y territoriales.

Sobre el Colectivo las Jaibas y las artistas

Ariadna Lombardi

Mujer trans orgullosa y determinada a las luchas sociales, dedicada al activismo de la población LGBTQ+, gestora empresarial de profesión, apasionada defensora de los derechos humanos. Mi corazón late fuerte por la política, el arte y la cultura, soy estudiante de diseño de modas y buscó fusionar mi creatividad con la lucha por la igualdad y la expresión auténtica en todos los aspectos de la vida.

Sobre el Colectivo las Jaibas y las artistas

Vanessa Sarria

Emprendedora y artista textil, mujer negra nacida en el oriente de Cali con raíces en el pacífico nariñense, interesada en diferentes apuestas plásticas que desde lo textil y el upcycling o supra reciclaje le permiten crear transformaciones y otorgar nuevas vidas a las materias. Siendo primera generación nacida en Cali de migrantes de El Charco, Nariño, explora el surgimiento de identidades pacíficas urbanas y sus vínculos con prácticas y tradiciones que se quieren mantener vivas.

Agradecimientos

Agradecimientos a quienes participaron de esta práctica:

Anabelli Hernadez Caicedo
Ana Yudith Gamboa
Maria Elvira Solís Segura
Alicia Arrechea Alegría
Maria del Pilar Escobar Twiggy
Yaneth Ibarguen Medina
Maria Victoria Liu
Victor Manuel Cortés
Simón Castaño Cuadro
Mayra Maja Mina
Silvia María Perlaza
Francisco Cuartas
Edialfray Diaz
Camila Mosquera
Ser Lasso
Hanna Ramírez
Miguel Escobar

OSHÚM Y LOS TONOS DEL AGUA

Artistas
Colectivo Las Jaibas
Ariadna Lombardi
Lyann Cuartas
Natalia Rubiano
Vanessa Sarria

Dirección Cultural
Michael Cadena

Curaduría
Margarita Ariza Aguilar

Coordinación y Producción
Santiago López

Museografía
José Vidal

Comité Asesor
Juan Melo
Luis Humberto Casas Figueroa

Montaje
Fernando Durán Ortiz
Jorge Eliécer Jiménez
Orlando Gamboa
Jorge Luis Cortéz

Corrección de Estilo
JoEllen Simpson, PhD

Gestión Administrativa
Gloria Patricia Elvira Valencia
Joshua Guevara Quintero

Comunicaciones y Diseño Gráfico
Xiomara Belálcazar Castillo
Lina Rocío Torres Madriñán
Karen Yulieth Yepes Gaitán
WDS Corporation

Esta exposición fue realizada en la Galería de Arte Humberto Hernández entre septiembre y diciembre de 2024 en el marco de la celebración de los 70 años de la Fundación Centro Cultural Colombo Americano de Cali.

Organiza

Centro Cultural Colombo Americano Cali

70 YEARS IS JUST THE BEGINNING!

American Spaces

Miembro de

Cali CITY OF MEDIA ARTS

unesco Member of Creative Cities Network