

CALIFICCIÓN E

TERCER SALÓN DE DISEÑO Y
ARTES DE CIENCIA FICCIÓN
& FANTASÍA DE CALI

EXPOSICIÓN

AFROFUTURISMO

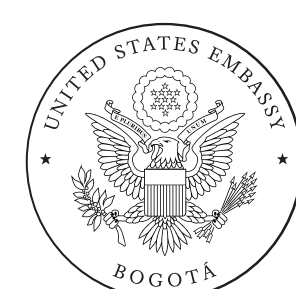
DESDE EL MIÉRCOLES 26
DE MAYO DE 2021

Organizan

Con el apoyo de

Acerca de la exposición

ESPAÑOL

INGLÉS

Los Artistas

**ANDREA
CASTRO**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**DAVID
MOLINA**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**HEYNER
MUÑOZ**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**NATALIA
MARTÍNEZ**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**DANIELA
ROMERO**

**SEBASTIÁN
CHAVES**

**NICOLE
QUINTERO**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**ESTEBAN
VARGAS**

EL PROCESO

OBRA FINAL

**ISABEL
GARCÉS**

EL PROCESO

OBRA FINAL

Visita la exposición virtual

Créditos

Acerca de la exposición

Esta tercera entrega de la exposición Calificación es el resultado de una alianza entre el Centro Cultural Colombo Americano de Cali y el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, presentada en el marco de la Temporada de Ciencia Ficción y Fantasía 2021. De igual manera, es el producto de un proyecto de investigación-creación del Semillero Collatio liderado por los docentes Anika Mora Coral y Andrés Peñaranda de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas. Las obras en esta ocasión están desarrolladas dentro del programa Diálogos Afrodiaspóricos, presentado por el Centro Cultural Colombo Americano y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Esta exposición realizada en la Galería de Arte Humberto Hernández, toma como base los conceptos, lenguajes y medios creativos del Afrofuturismo, junto a las diversas perspectivas reinterpretables desde el trabajo de los y las participantes. En ese sentido, el Afrofuturismo se caracteriza por su permanente evolución alrededor de la

experiencia afrodescendiente como punto de encuentro entre pasado y futuro. Es así que toma como punto de referencia algunos aspectos de la Ciencia Ficción, pero con elementos fundamentales de la identidad africana como su cultura y sus tradiciones; todo esto con un claro objetivo de reivindicación y enaltecimiento hacia estas expresiones, así como el rechazo hacia los estereotipos y colonialismos promovidos por culturas hegemónicas occidentales. Así pues, la presente exposición trabaja este concepto para su desarrollo y tiene en cuenta la perspectiva creativa desde las diversas manifestaciones visuales que proporciona el Diseño Gráfico y las Artes Plásticas.

De esta manera, Calificación 3: Afrofuturismo crea desde estas perspectivas, no sólo un espacio de inmersión e identificación desde las obras producidas para el espectador interesado en las visualidades afrodescendientes futuristas y sus conexiones con su cultura y tradiciones, sino también un espacio de reflexión a la hora de pensar nuestra realidad frente a los procesos culturales y sociales derivados de la colonialidad, así como a imaginar futuros y nuevos mundos posibles.

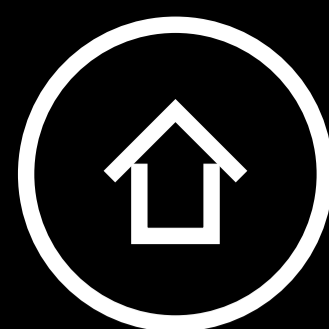

The Exhibition

The third edition of CaliFiction is the result of a partnership between the Centro Cultural Colombo Americano in Cali and the Instituto Departamental de Bellas Artes. The exhibition is presented as part of the 2021 Science Fiction and Fantasy thematic programming and is the result of a creative research project by the Collatio research group led by professors Anika Mora Coral and Andrés Peñaranda at the Department of Visual and Applied Arts. On this occasion, the artistic works are presented as part of the Afro Diasporic Dialogues program with the support of the US Embassy in Bogota. The artistic works, showcased at the Humberto Hernández Art Gallery, are based on the concepts, languages and media of Afrofuturism, as interpreted from the different perspectives of the participating artists. In this sense, Afrofuturism is characterized by the permanent evolution of the Afro-descendant experience as a meeting point between past and future. Thus, it takes as a point of reference some aspects of

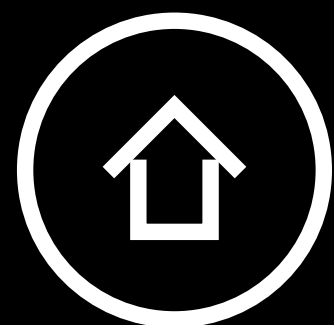
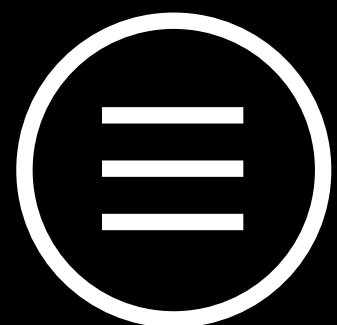

Science Fiction, but with fundamental elements of the African identity such as its culture and traditions, with a clear objective of vindication and praise for these expressions as well as rejection of the stereotypes and colonialism perpetuated by Western hegemonic cultures. Consequently, the exhibition is based on this concept and demonstrates a variety of creative perspectives from the fields of graphic design and fine arts.

CaliFiction 3: Afrofuturism offers an opportunity for the public to not only immerse itself in works of art created from the perspective of Afro-descendant futurism and its connection with culture and traditions, it also provides an opportunity to reflect on the reality of cultural and social processes based on colonialism and to imagine the future and new worlds.

Andrea Castro Rey

Nidia Góngora

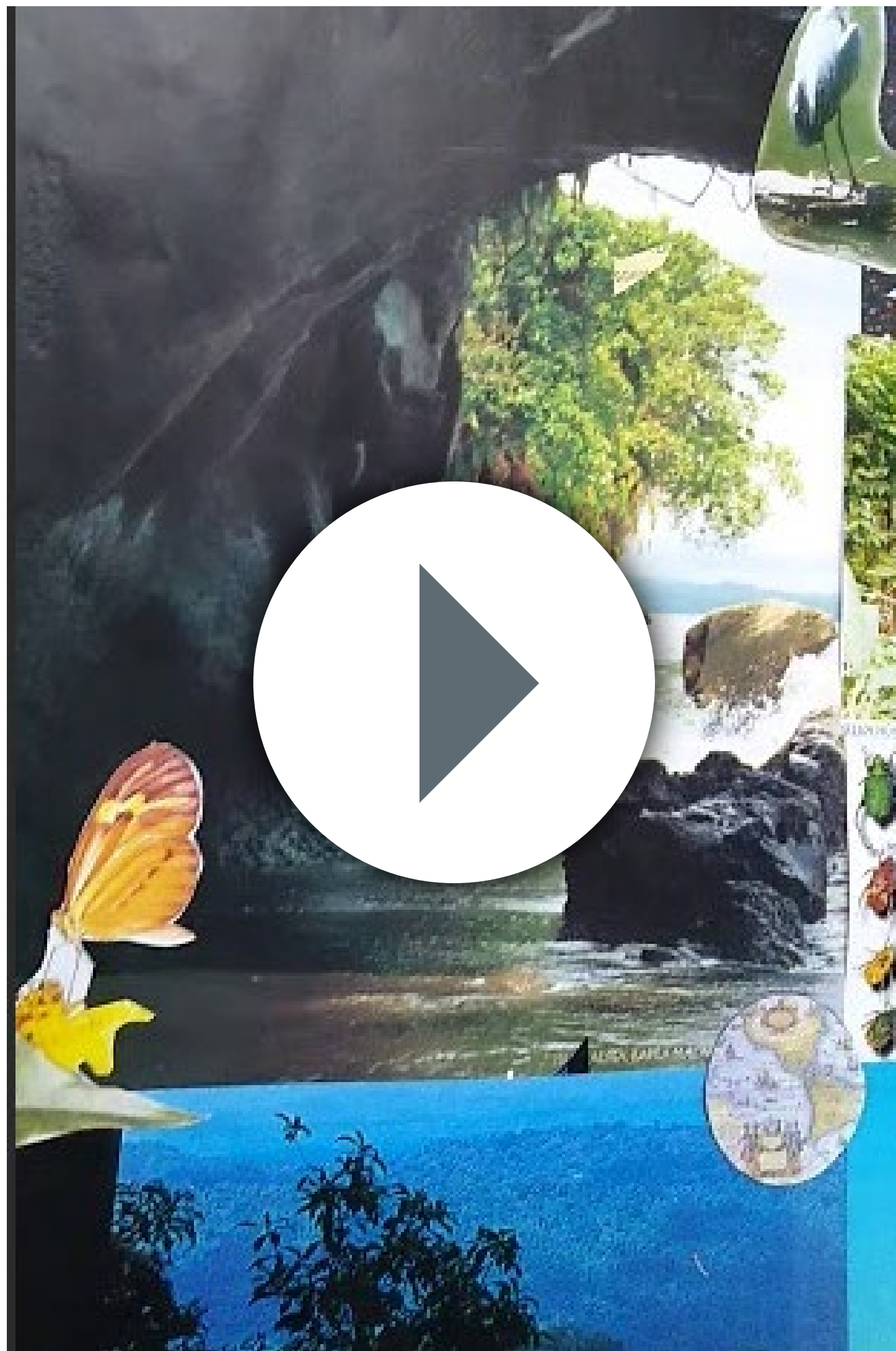
Técnica: Collage con imagen y texturas
2021

Se selecciona el personaje de Nidia Góngora, cantora afrodescendiente oriunda de Timbiquí - Cauca quién es una líder social, propietaria de una fundación en donde estimula y enseña a tocar varios instrumentos para fortalecer la cultura y el amor por la música. De esta manera, concentra a la juventud a explorar nuevas cosas a través del arte y evita que tomen otros caminos. Por ello, hago uso de la imaginación y la ficción llevándola al futuro tomando en cuenta su contexto, su identidad y su rol en la sociedad, a través del uso de materiales que evocan la diversidad de la cultura afro trasladándose a un contexto futurista sin perder su identidad y representar su esencia.

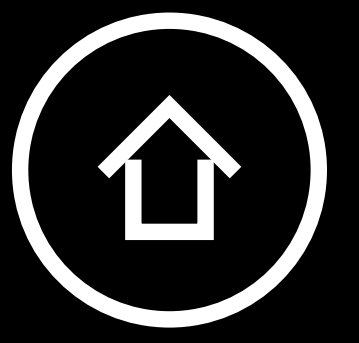

El proceso

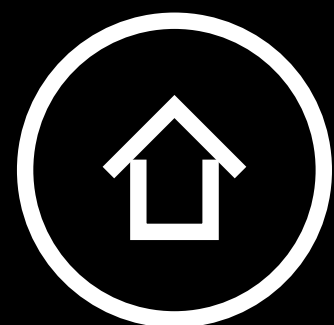
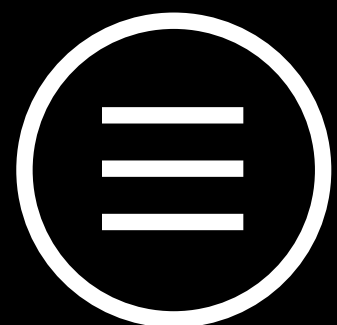
Ver video

Obra final

Daniela Romero Florez Sebastián Chaves León Nicole Quintero Ruiz

Aso Oke

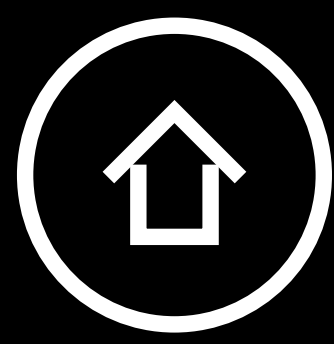
Técnica: Confección, maquillaje

(Espacio negativo)

2021

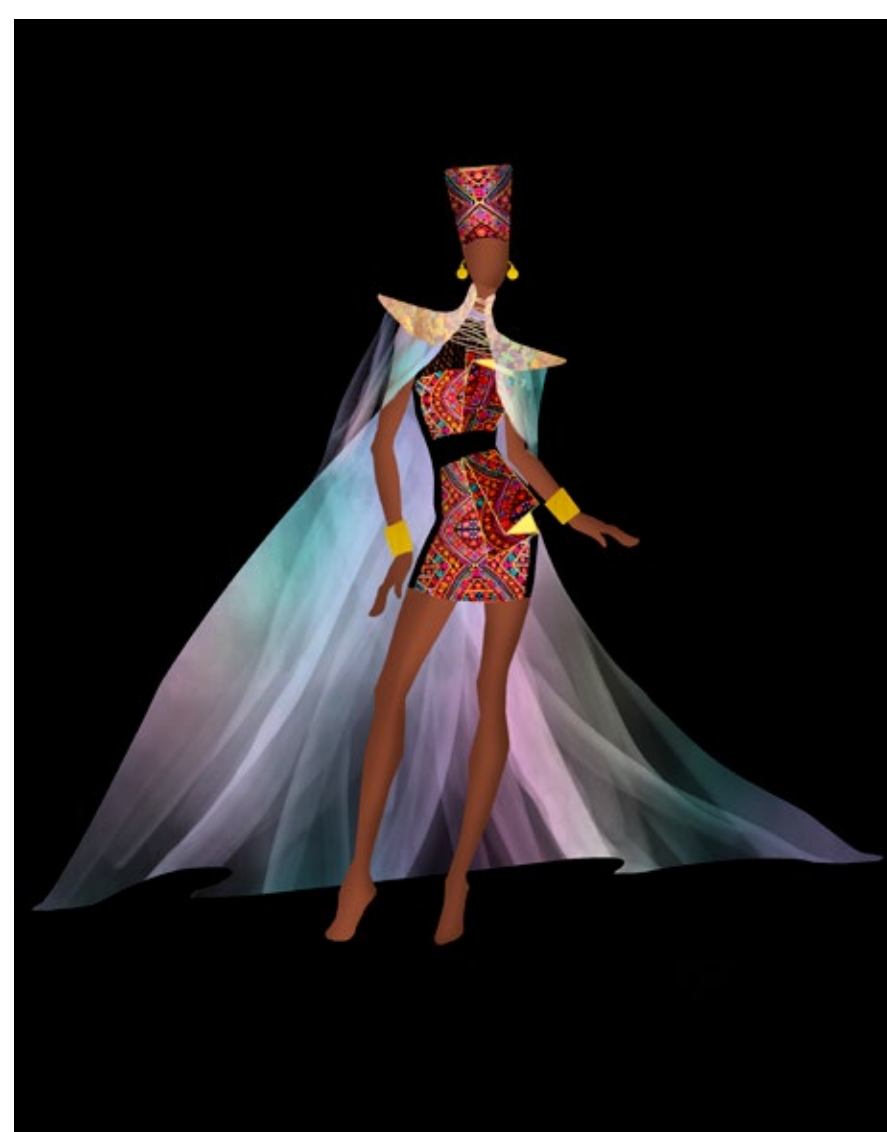
Cimentado en el Afrofuturismo y la investigación acerca de la cultura Yoruba, la obra propone un Aso Oke futurista que combina el traje tradicional africano con la modernidad del futuro, acompañada de una muestra artística de maquillaje en colores neón similares a las que se encuentran en el traje, con la cual se desea exponer la riqueza cultural africana y hacer una reflexión acerca de la resistencia afro en el ayer, el hoy y el futuro.

El proceso

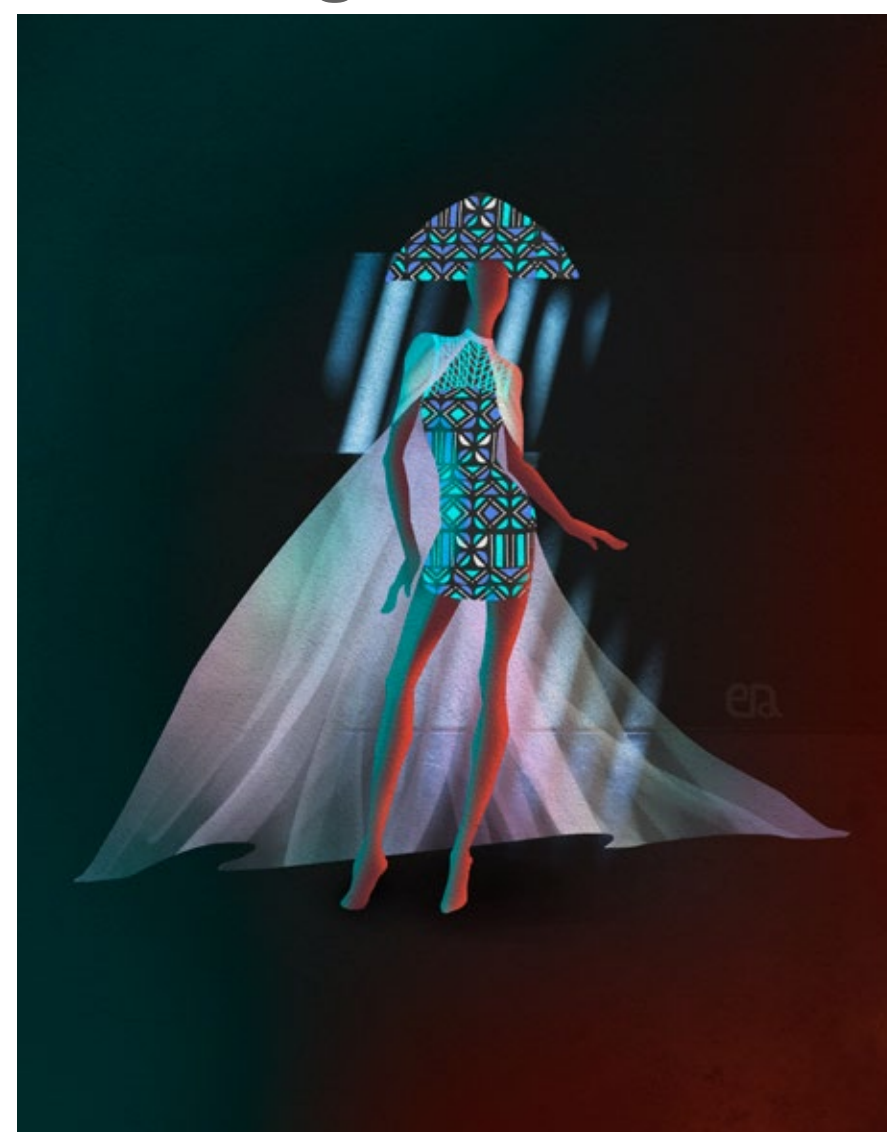
Boceto calificación

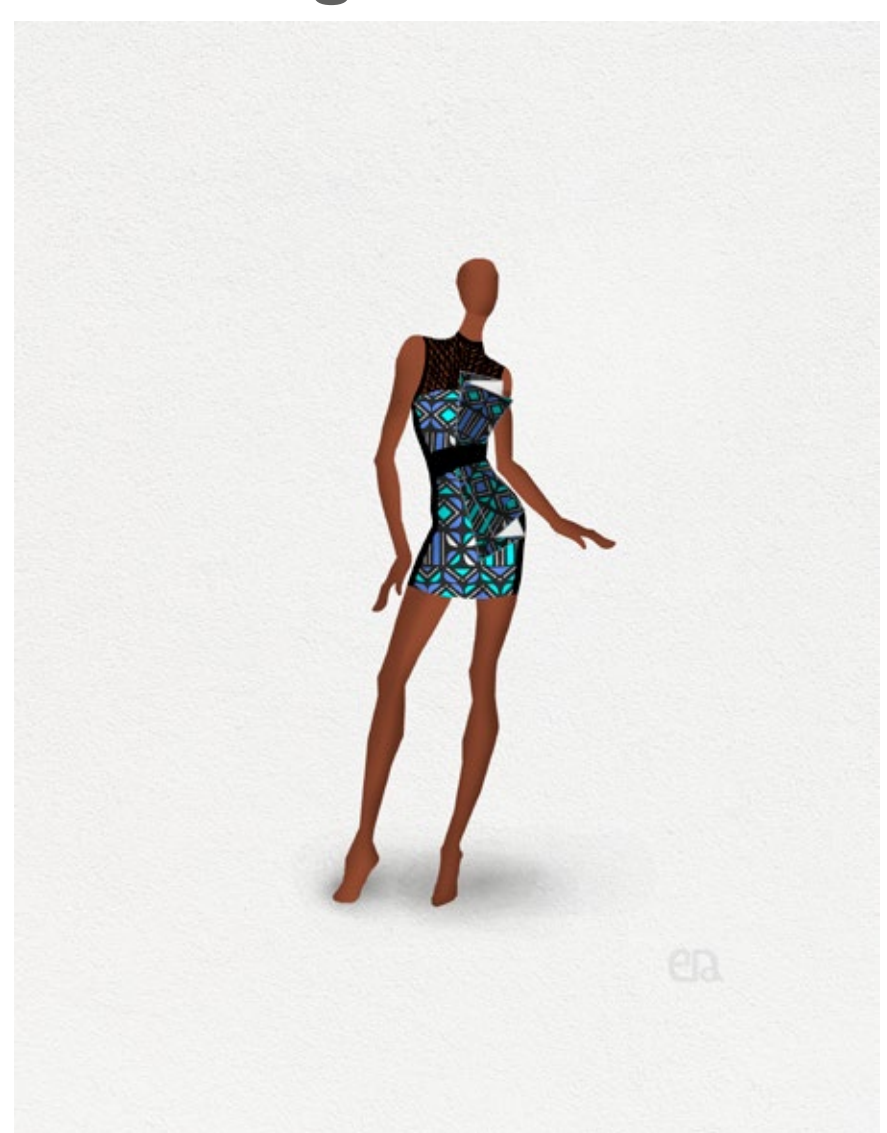
Boceto calificación 2

Daniela figurin I

Daniela figurin 2

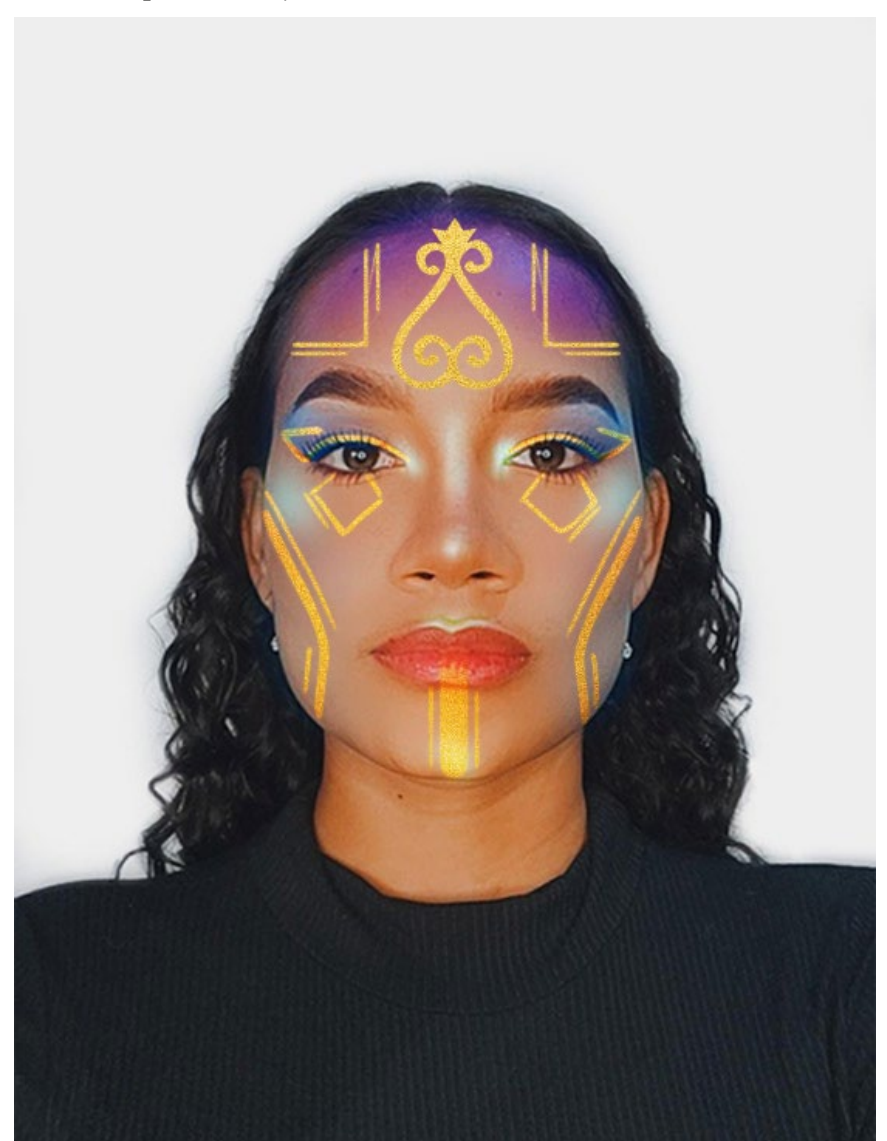
Daniela figurin 3

Maquillaje

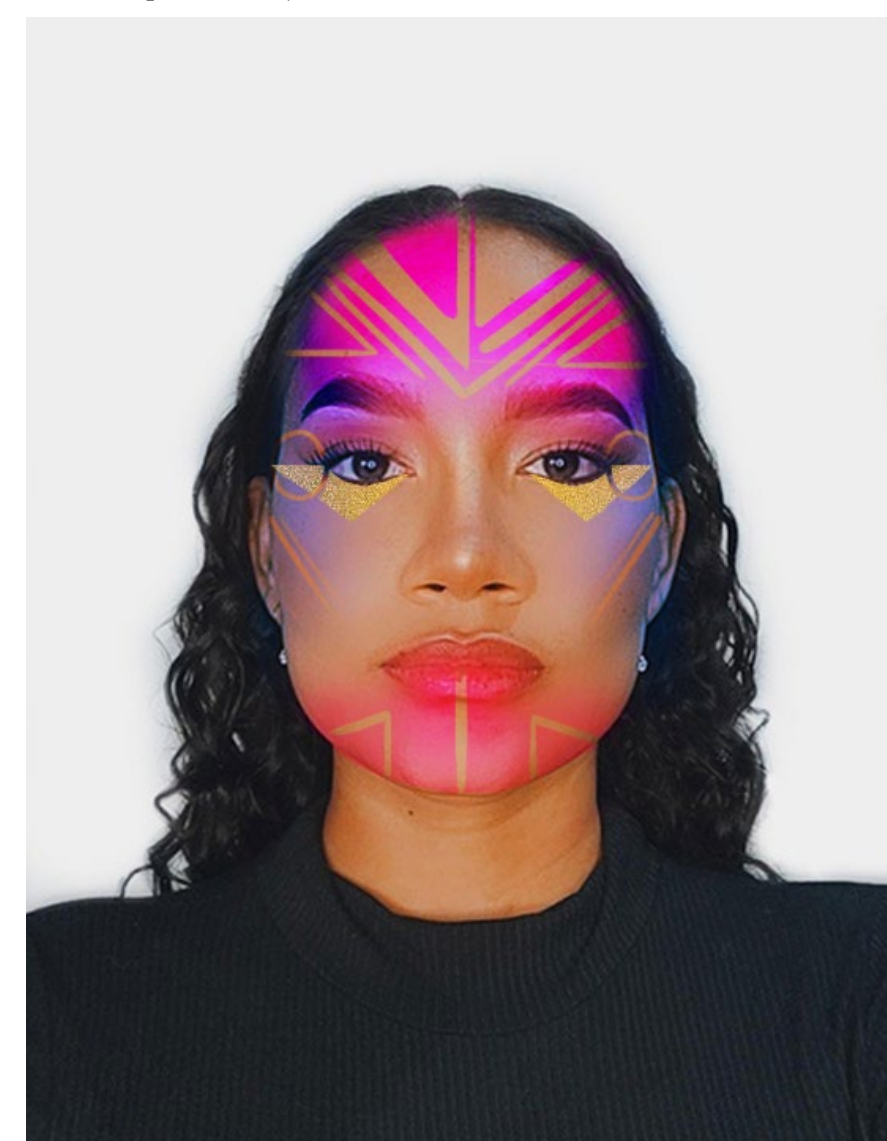
Maquillaje 1

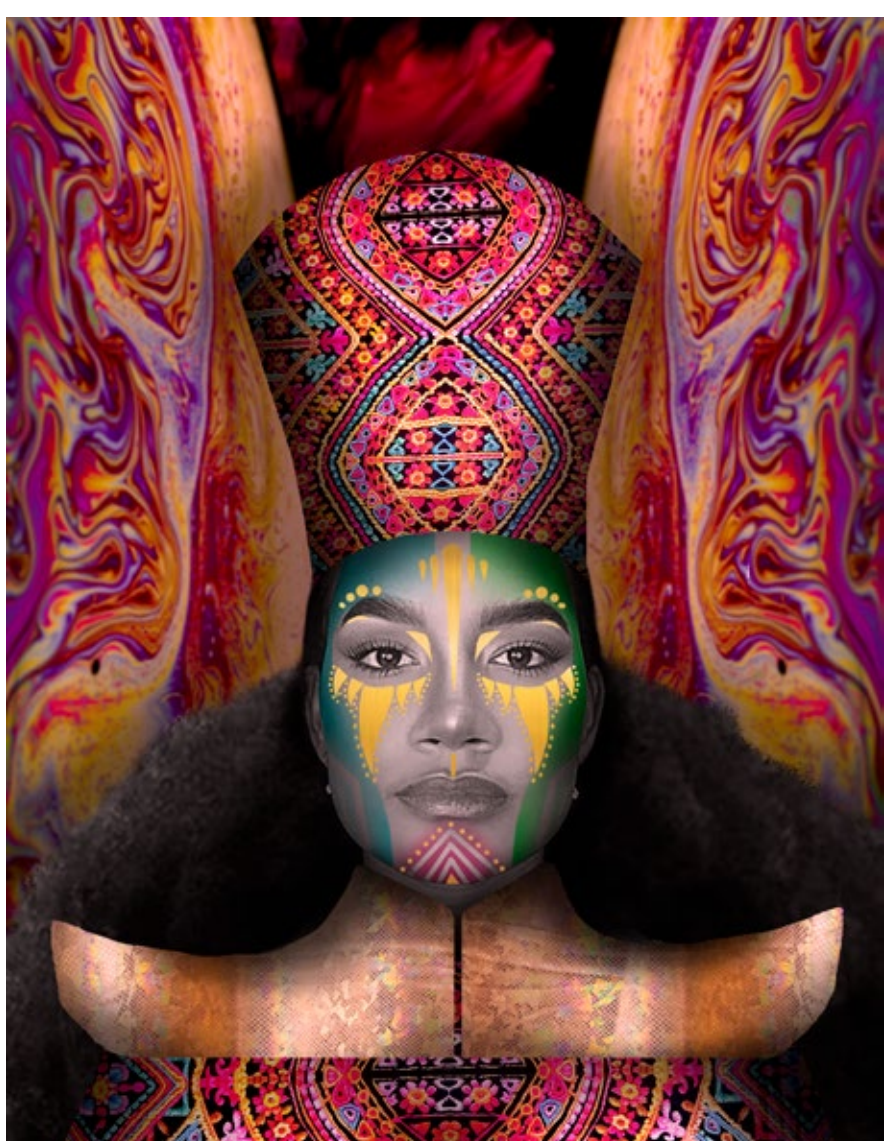
Maquillaje 2

Maquillaje 22

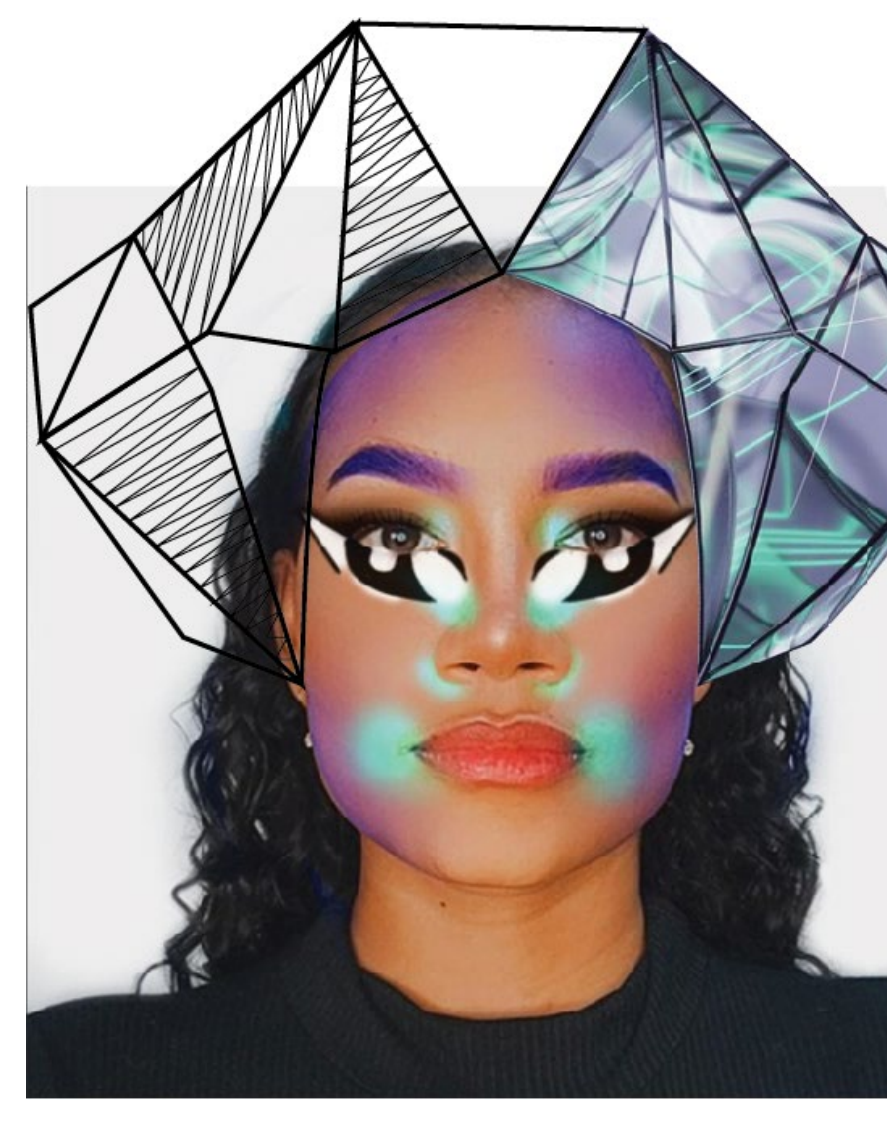
Romero daniela collage

Romero daniela hcollage

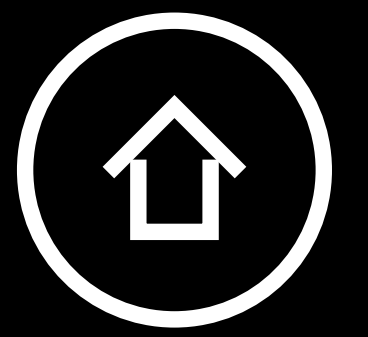

Tocado

VID-20210430-WA0010

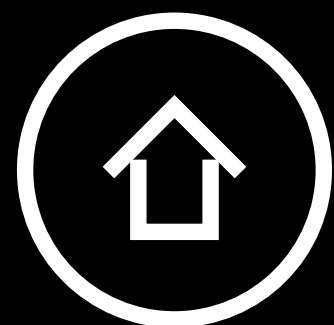
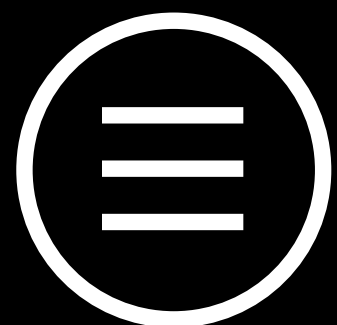

Obra final

Ver video

David Molina

Tradicción - Resistencia – Futuro

Técnica: Ilustración Digital

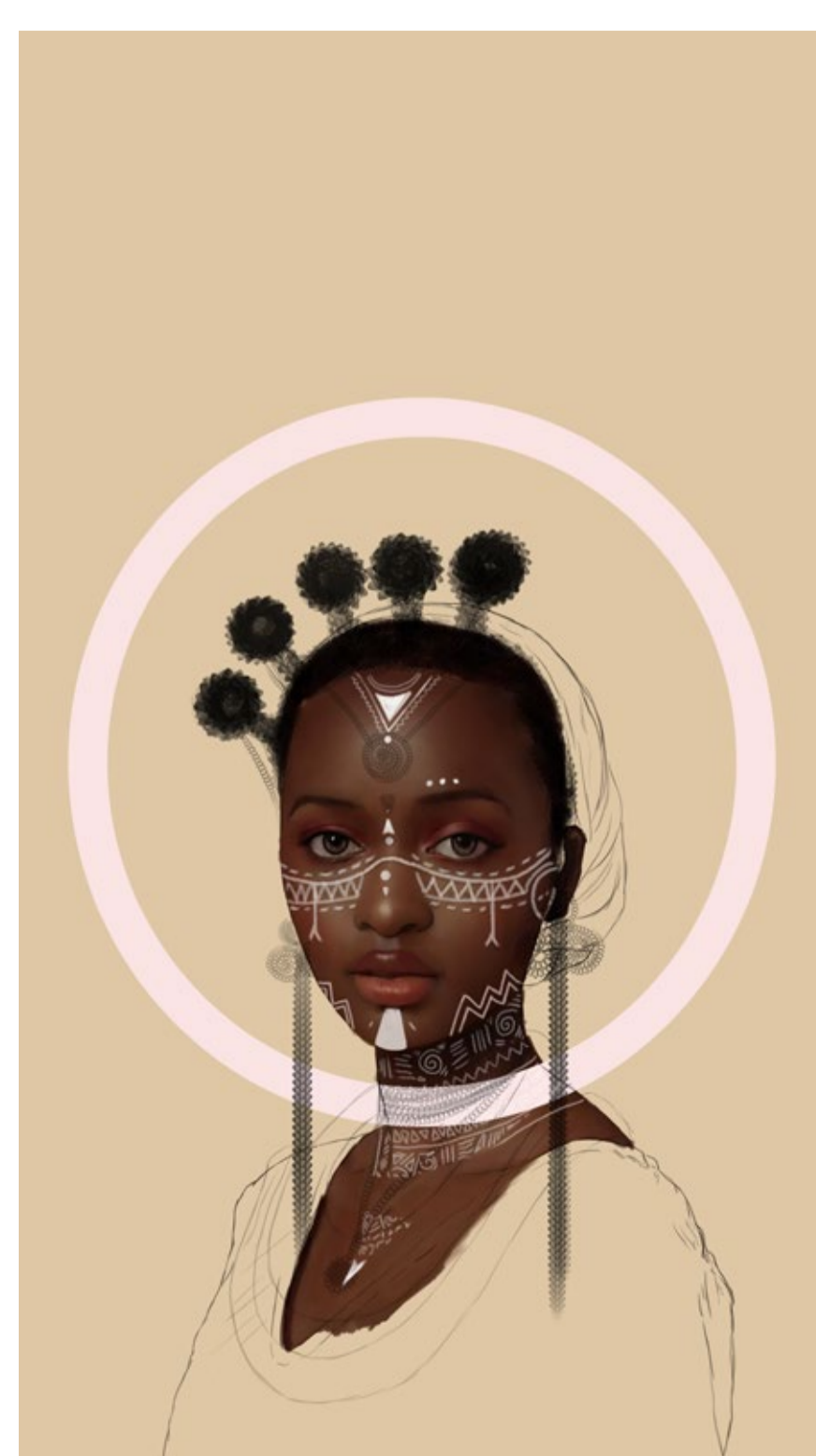
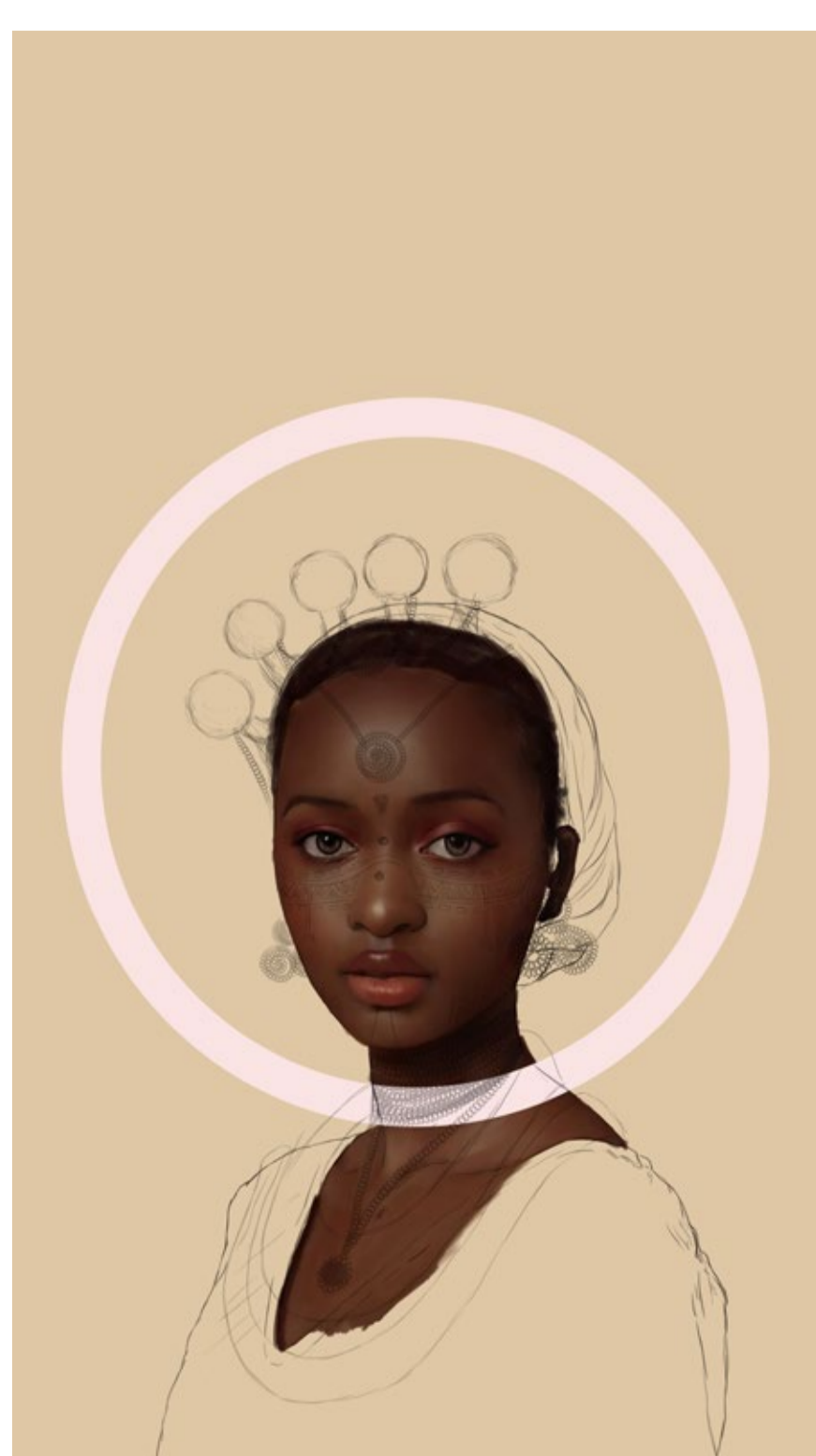
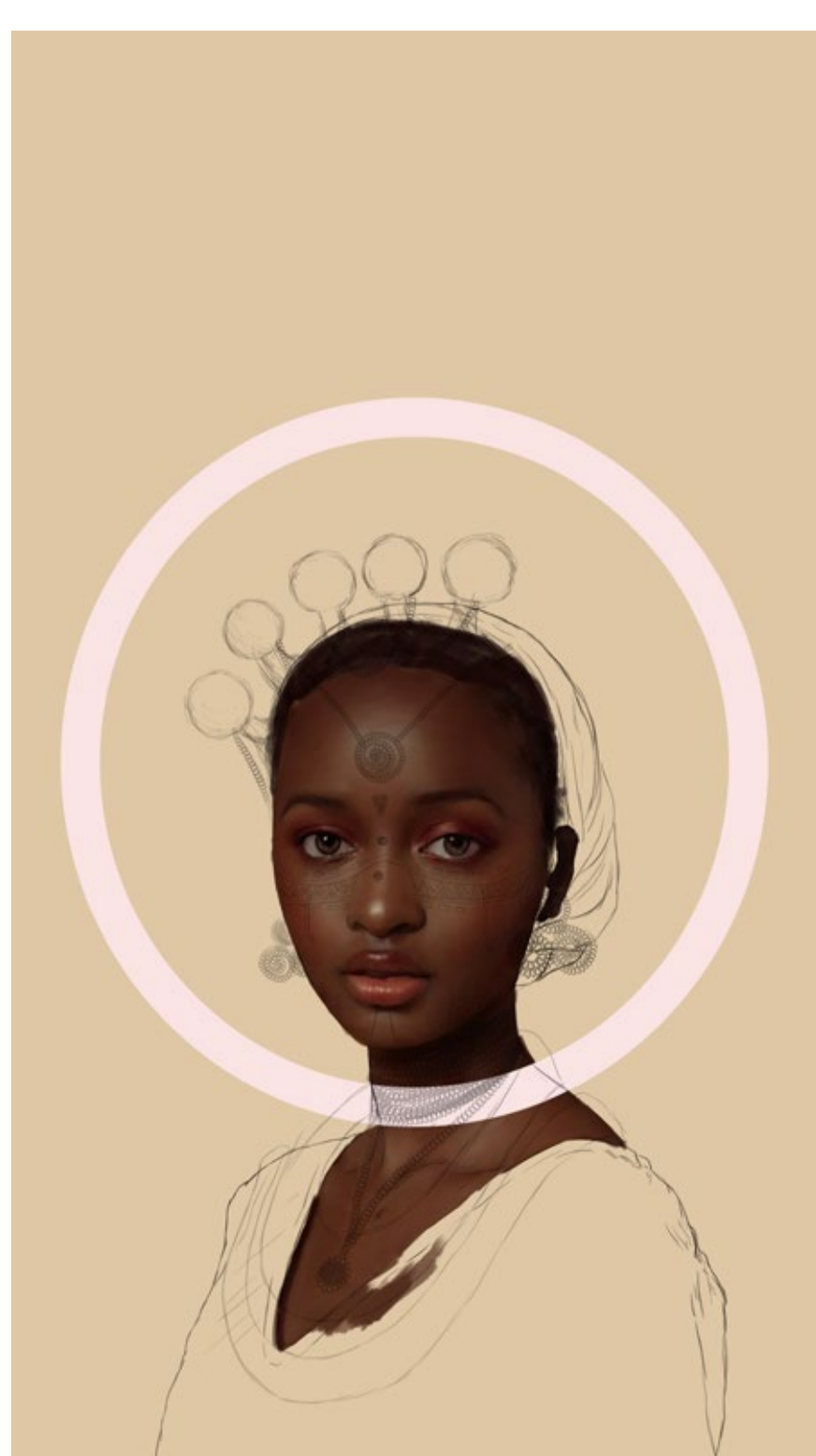
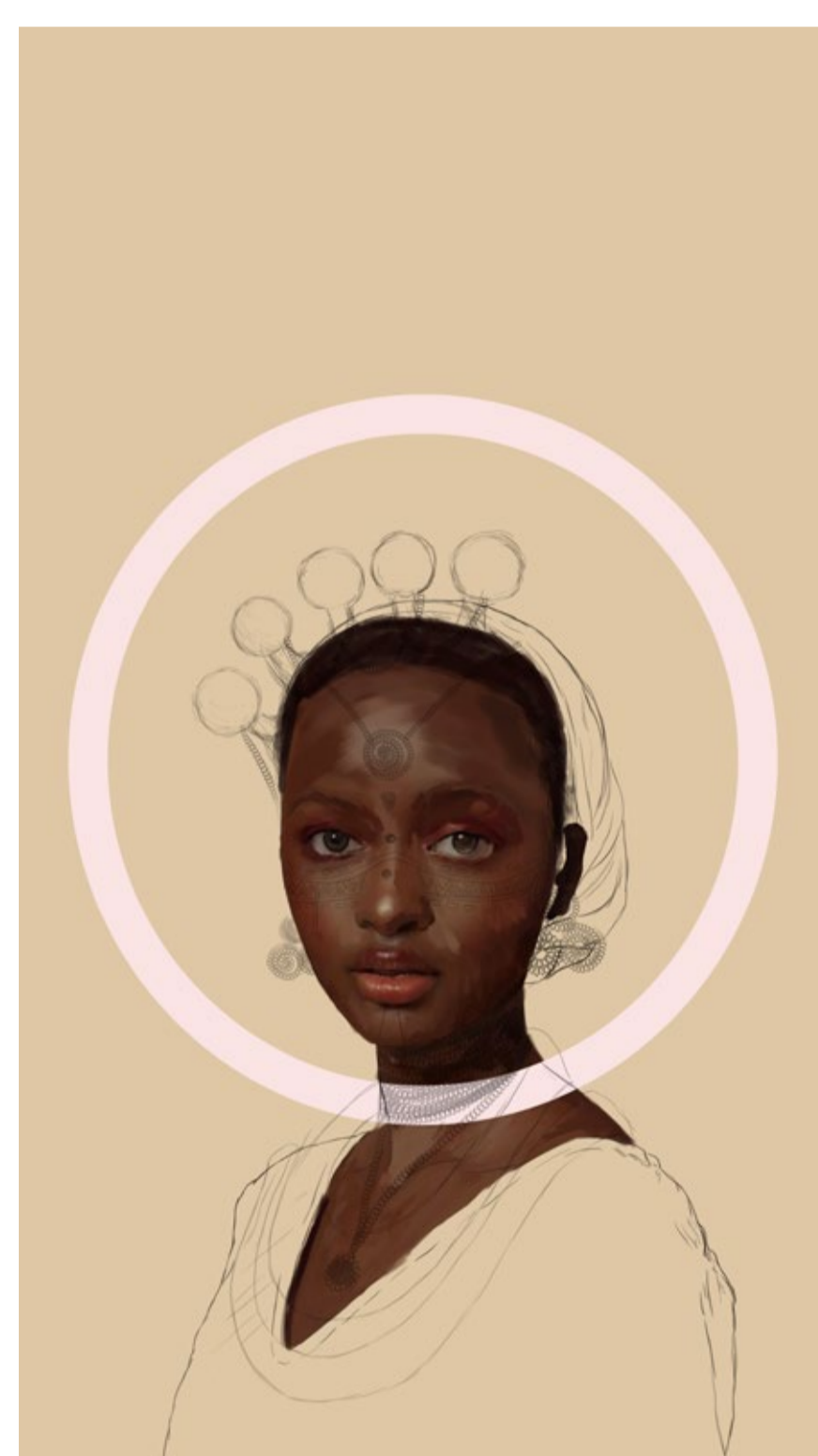
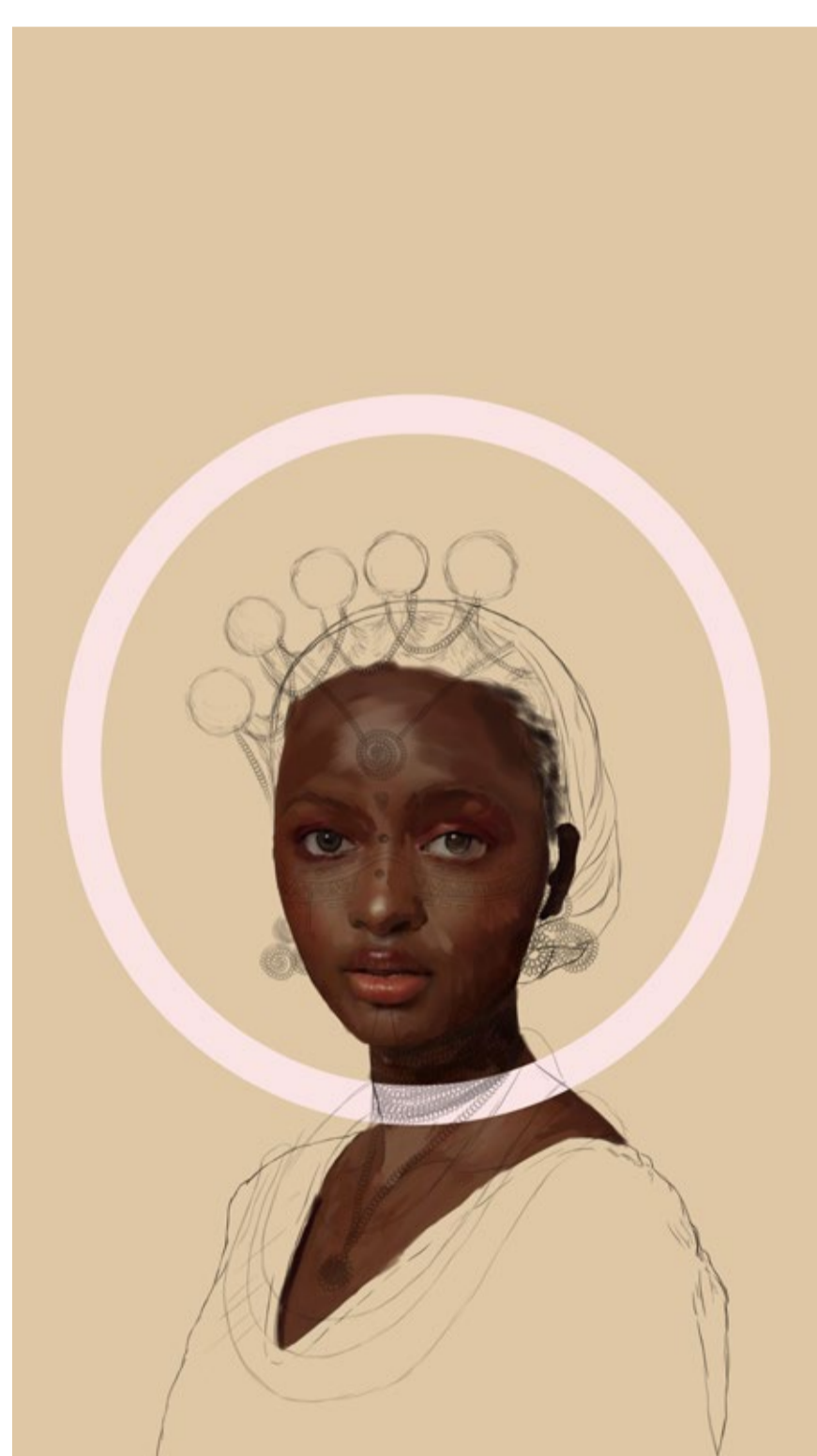
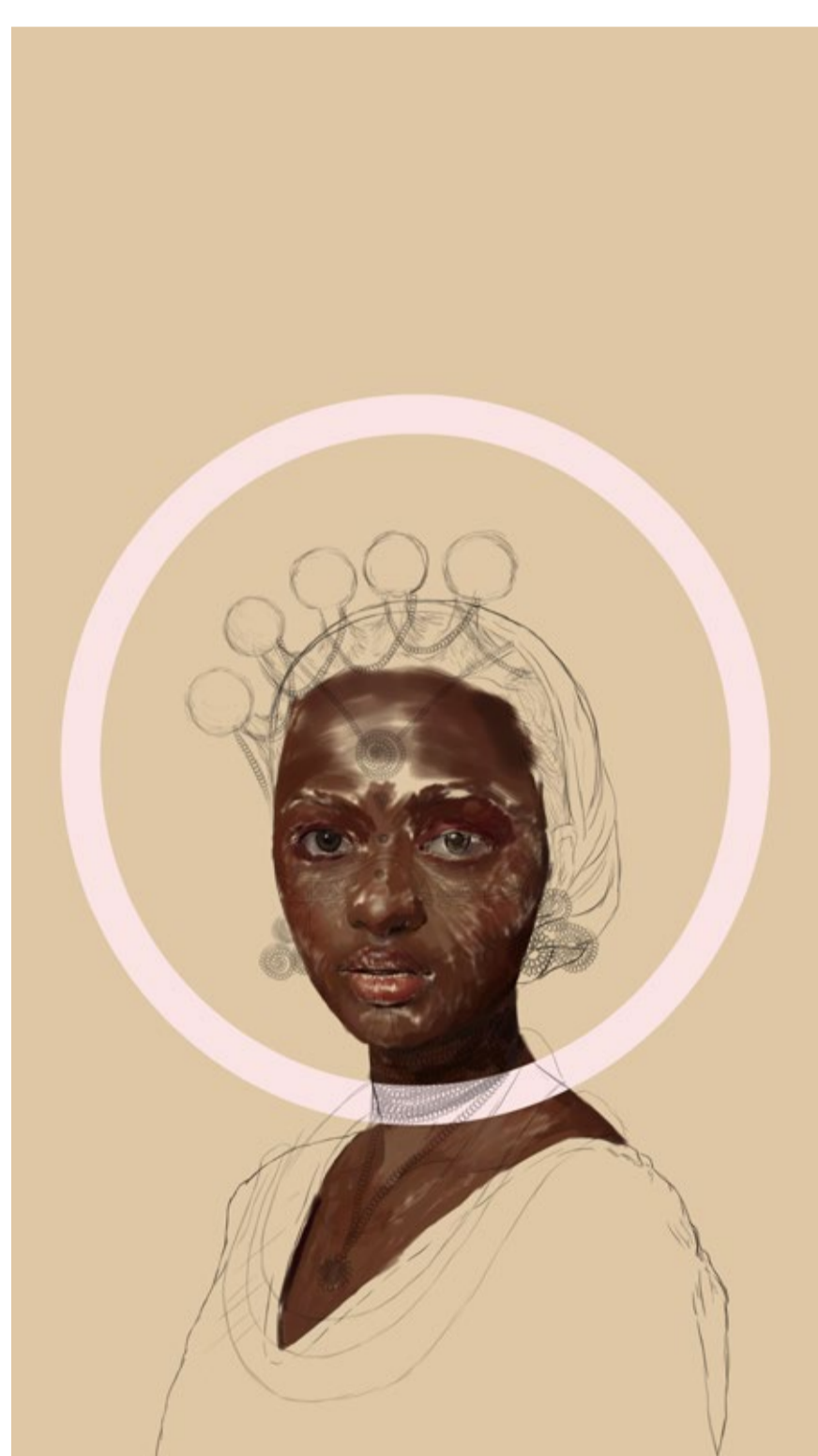
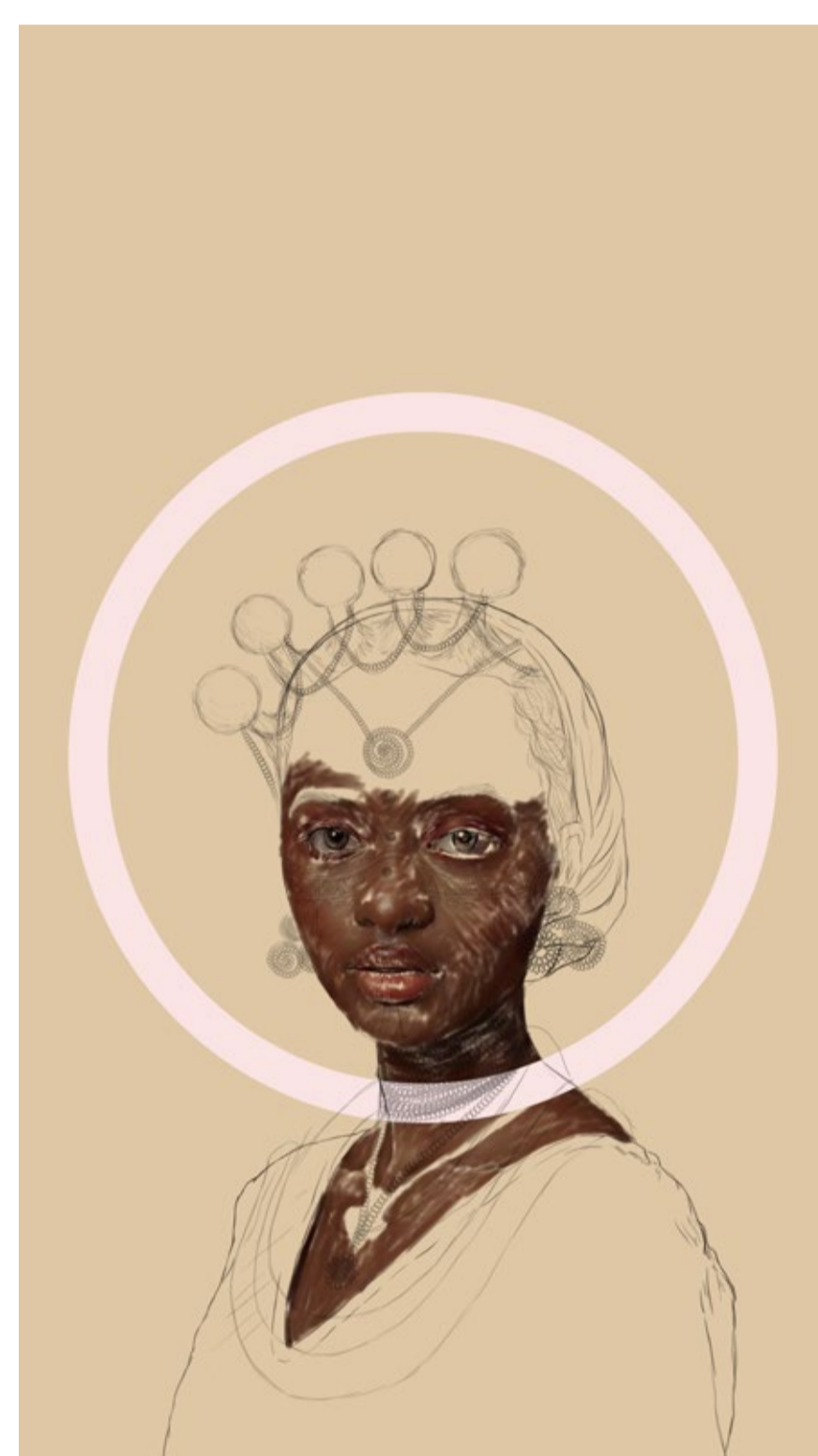
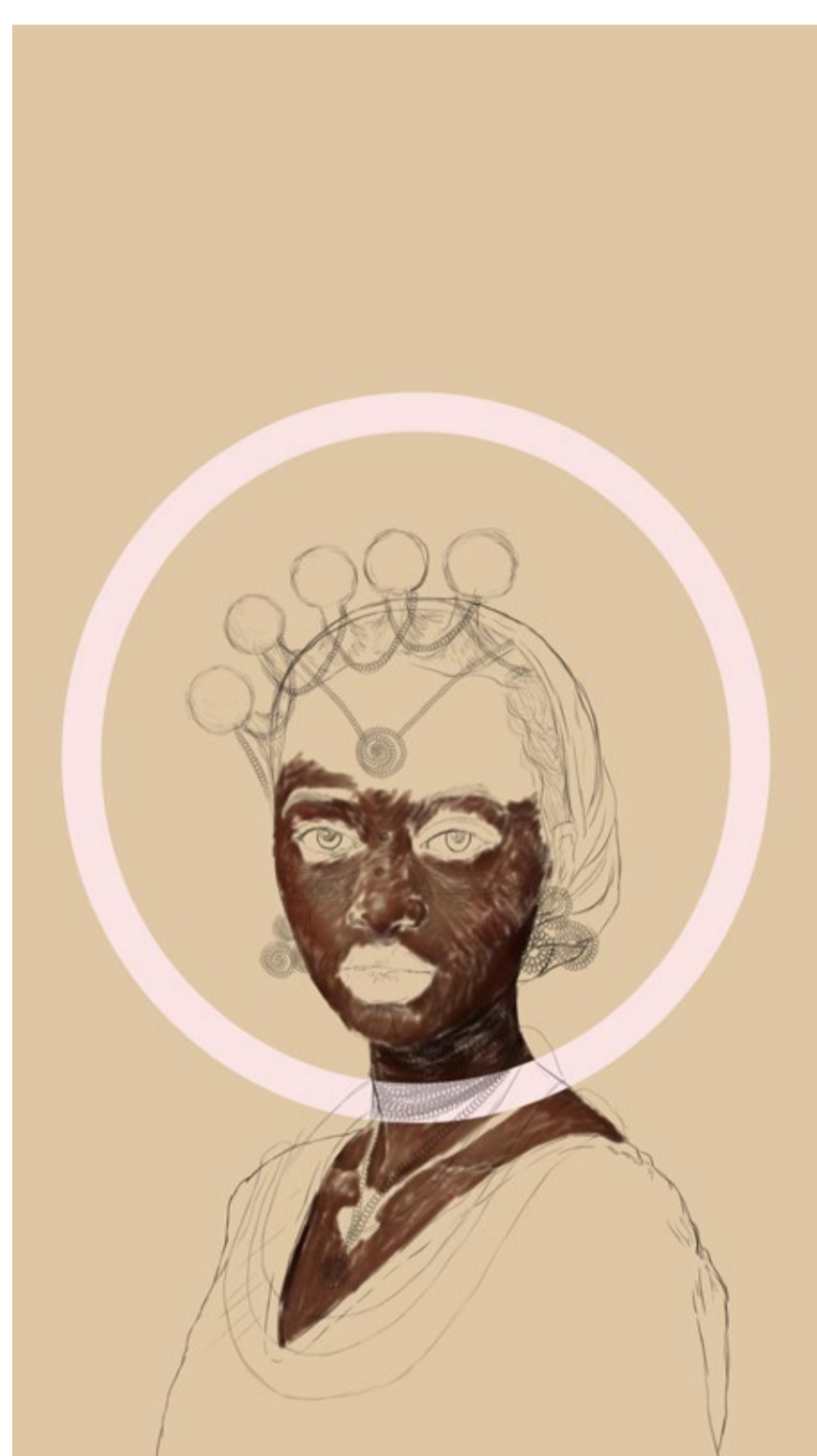
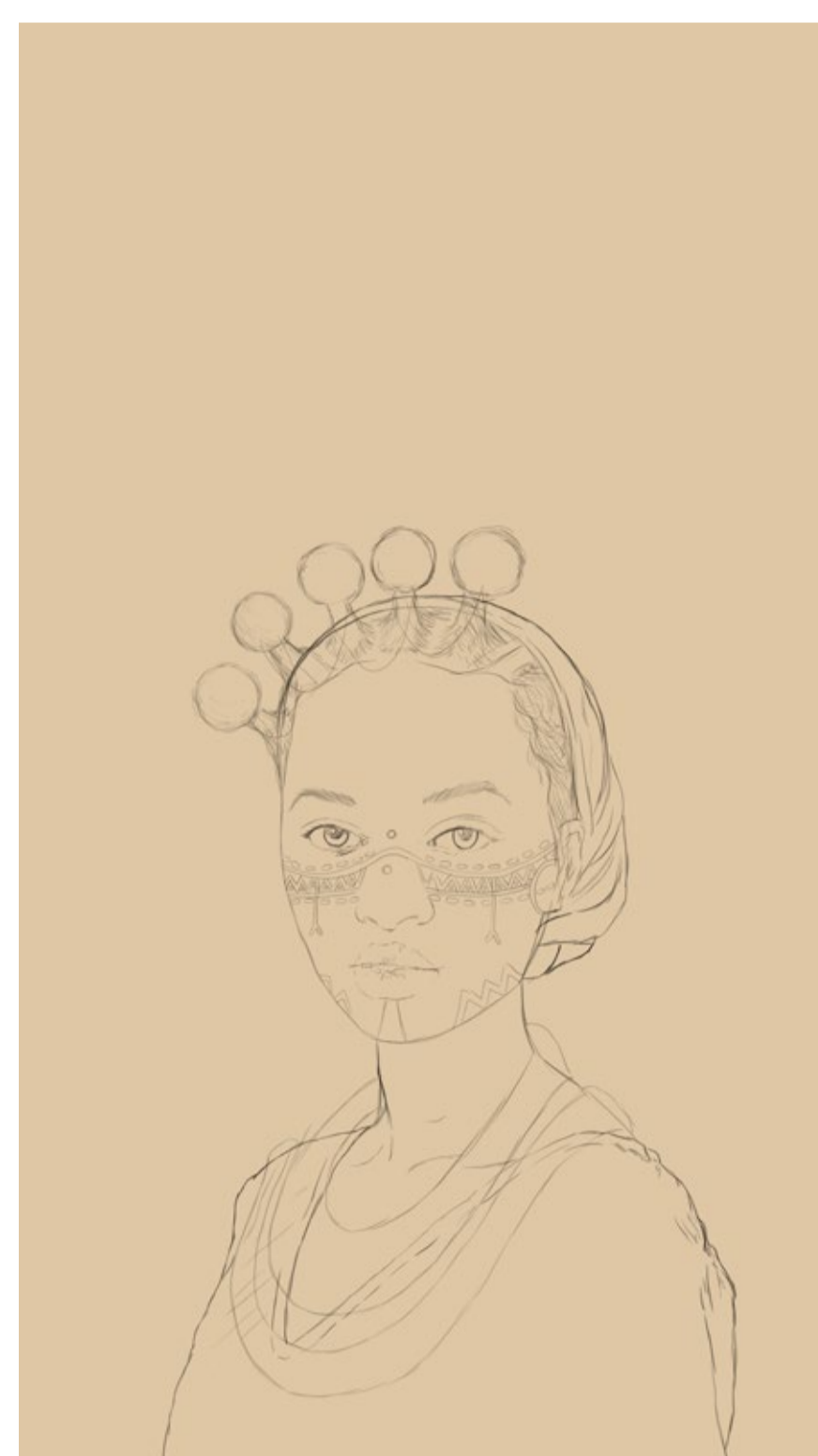
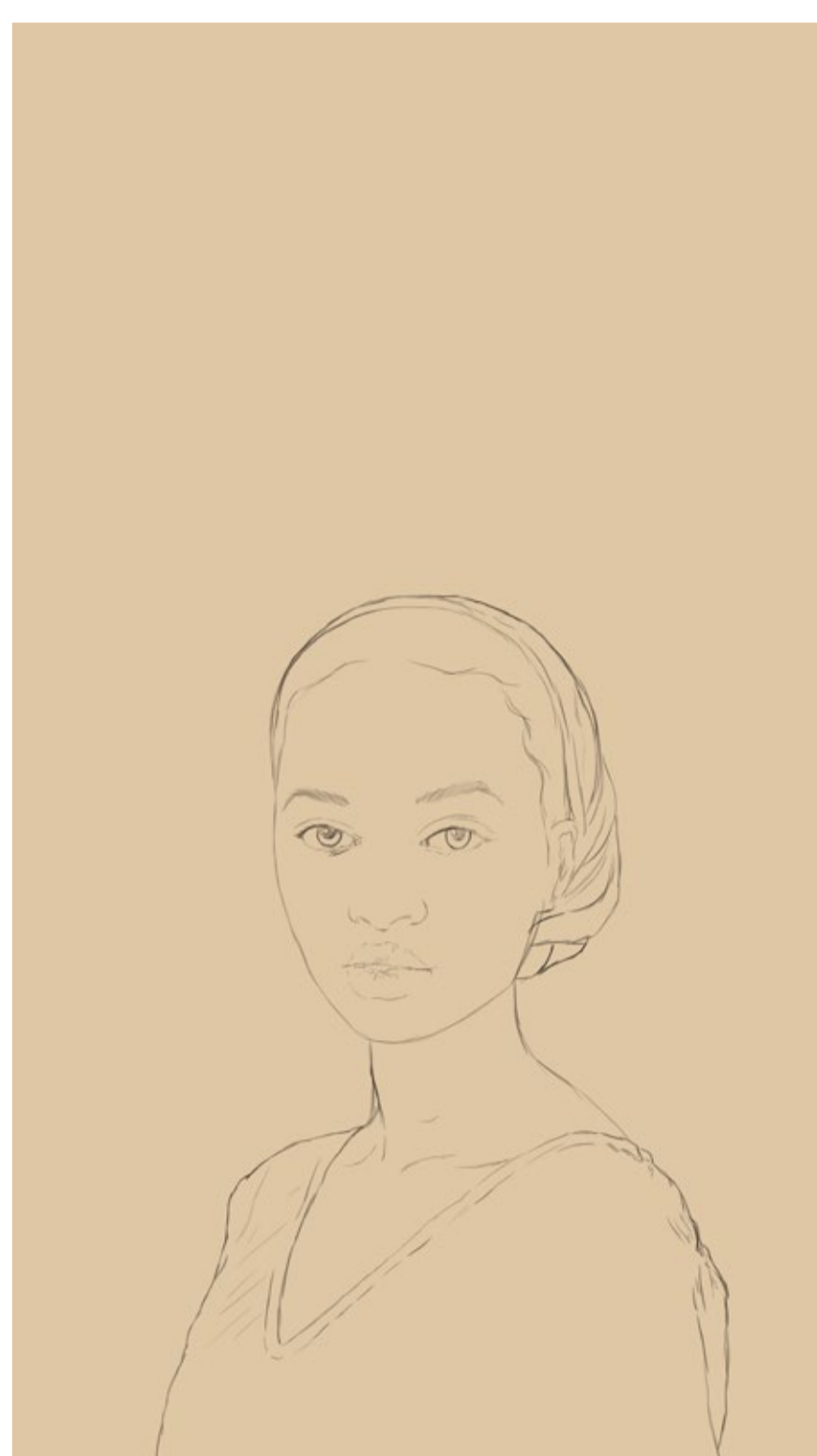
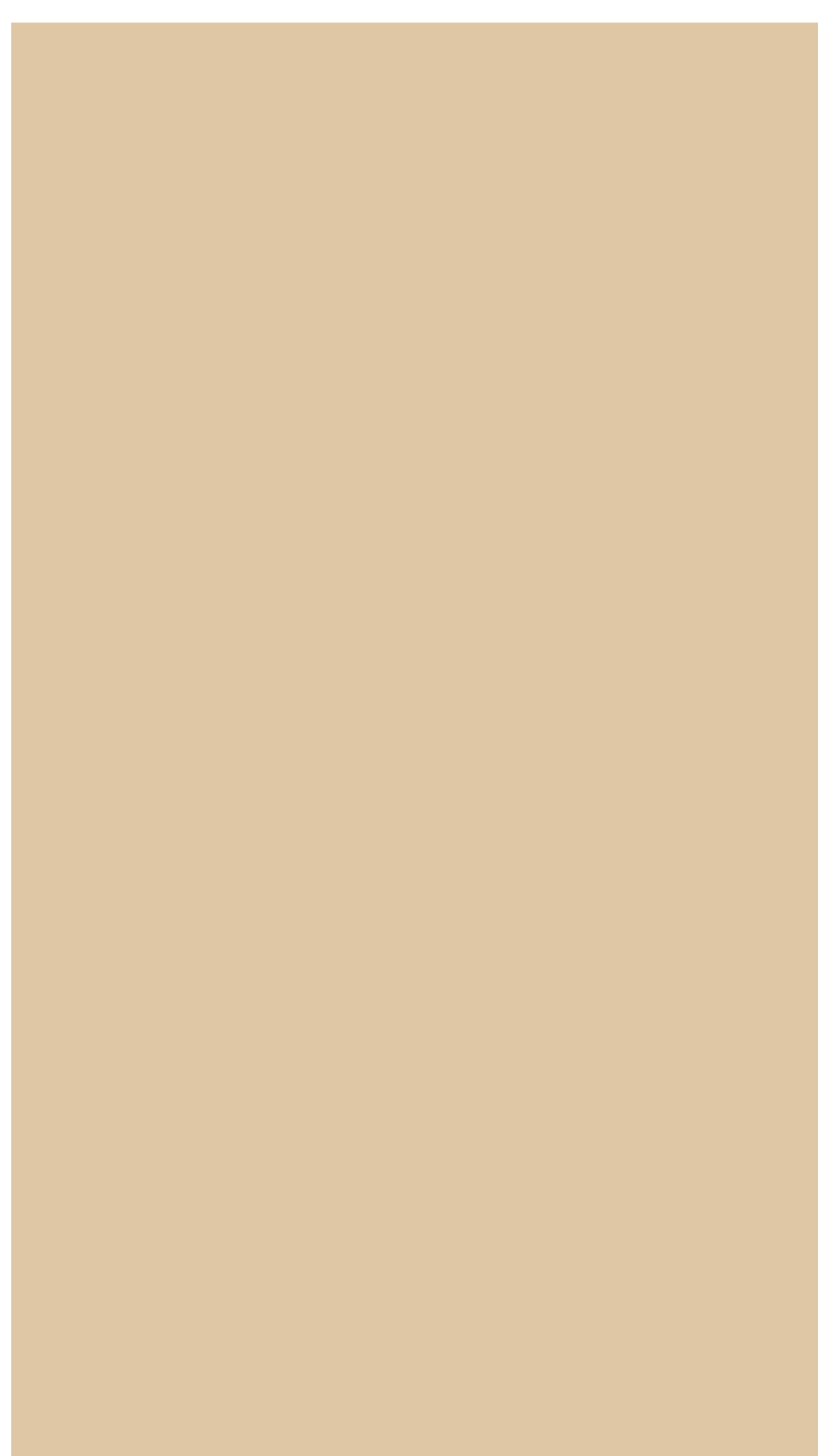
2021

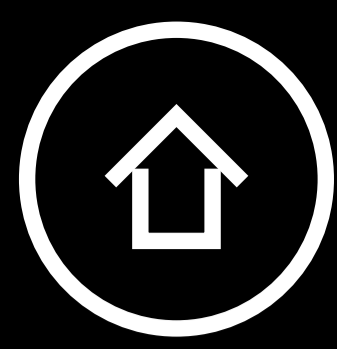
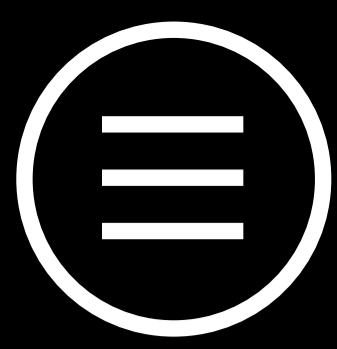
Así como la apropiación cultural y la aceptación social resultan ser problemas vigentes para la comunidad afro por ideas implantadas por el colonialismo, este se ha encargado de tomar estos aspectos y convertirlos en símbolos de lucha. Esta obra busca mostrar que las formas de arreglarse el cabello, la música y demás elementos culturales hoy son simbología de resistencia, orgullo e identidad, acompañada de una conexión directa con su ancestralidad e historia como parte de una misma etnia negra, utilizando el afrofuturismo como género en el que se sitúa en el pasado para criticar el presente e imaginar un futuro alternativo, todo ello desde una perspectiva cultural afrocéntrica.

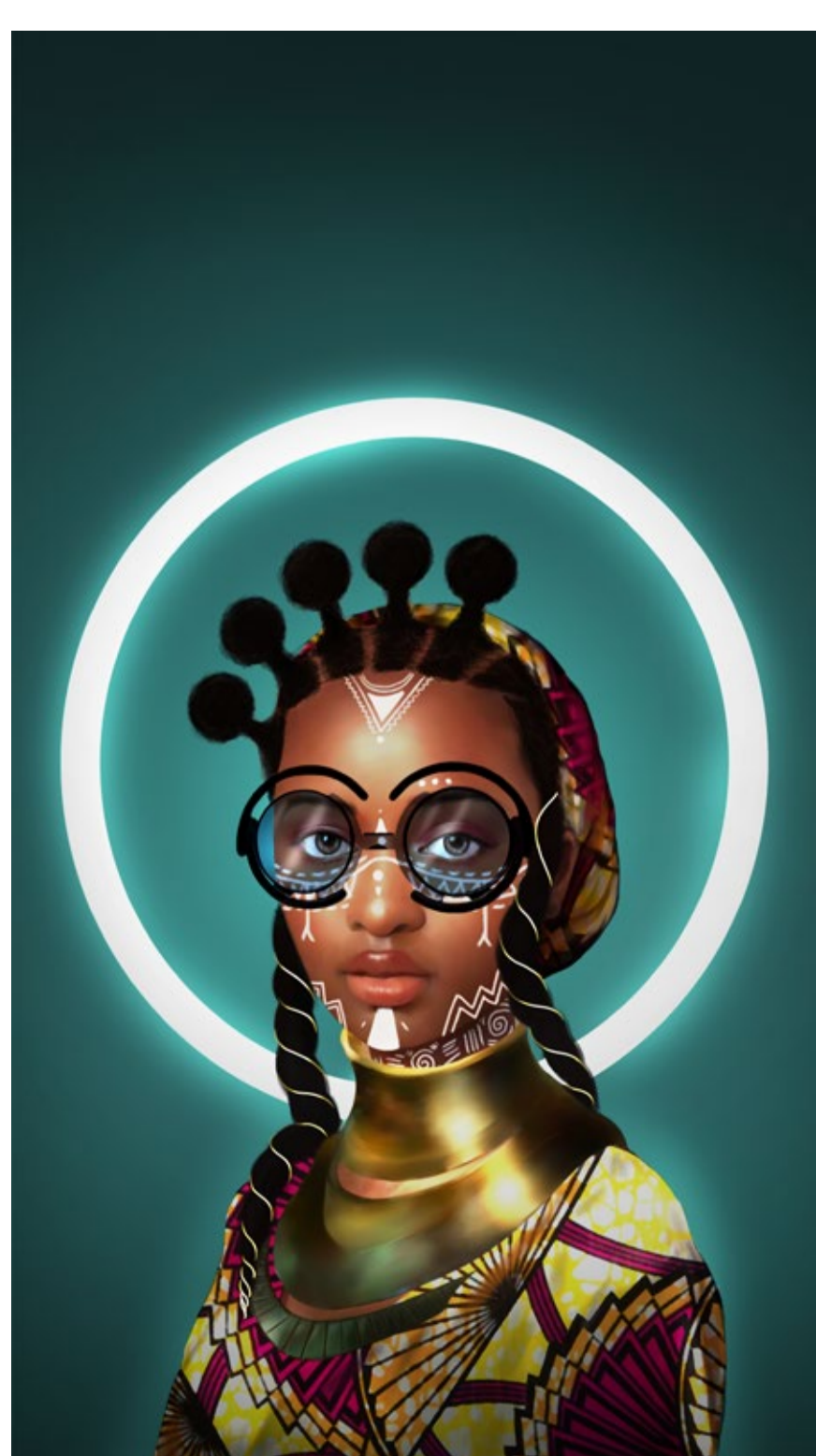
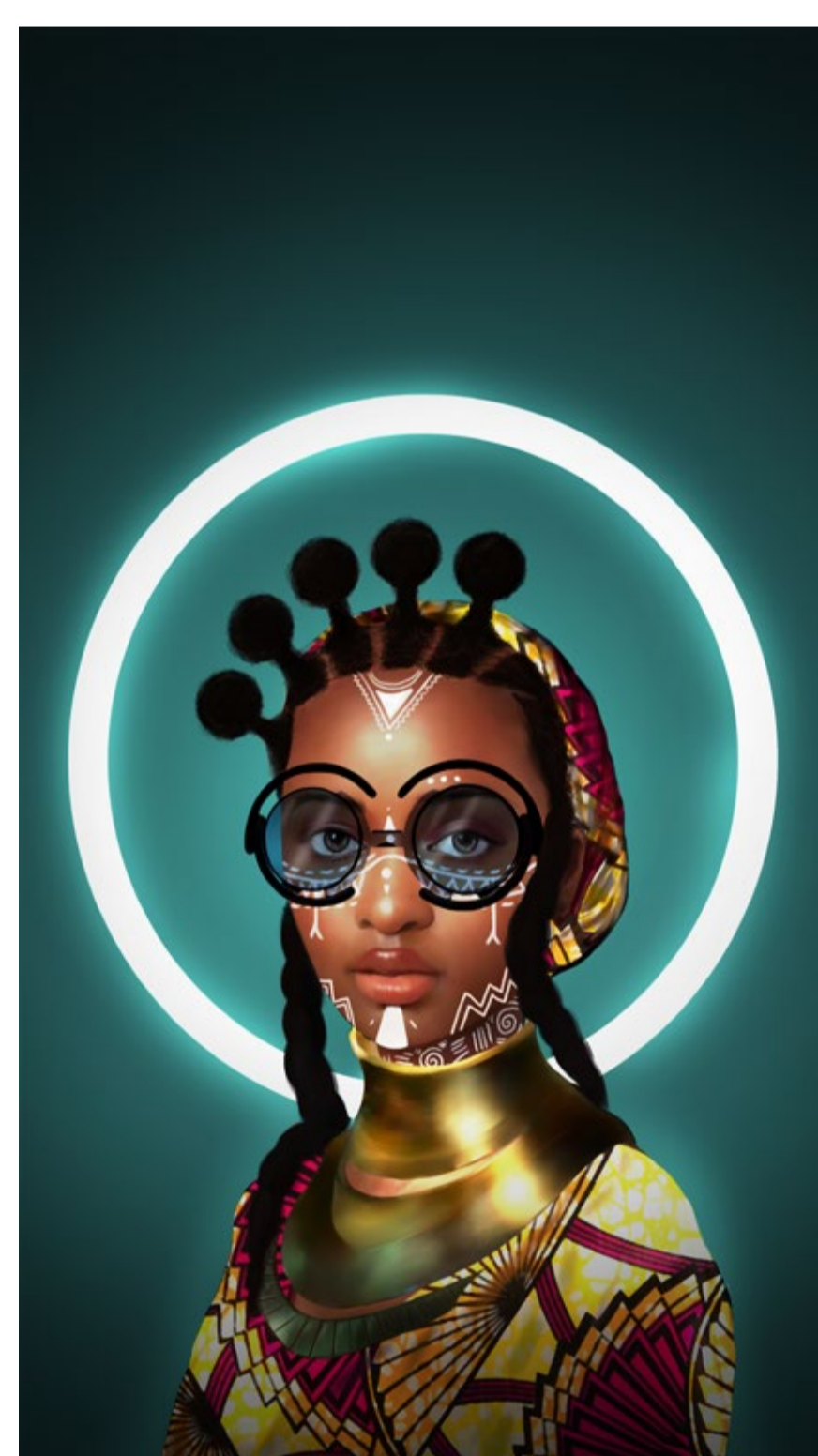
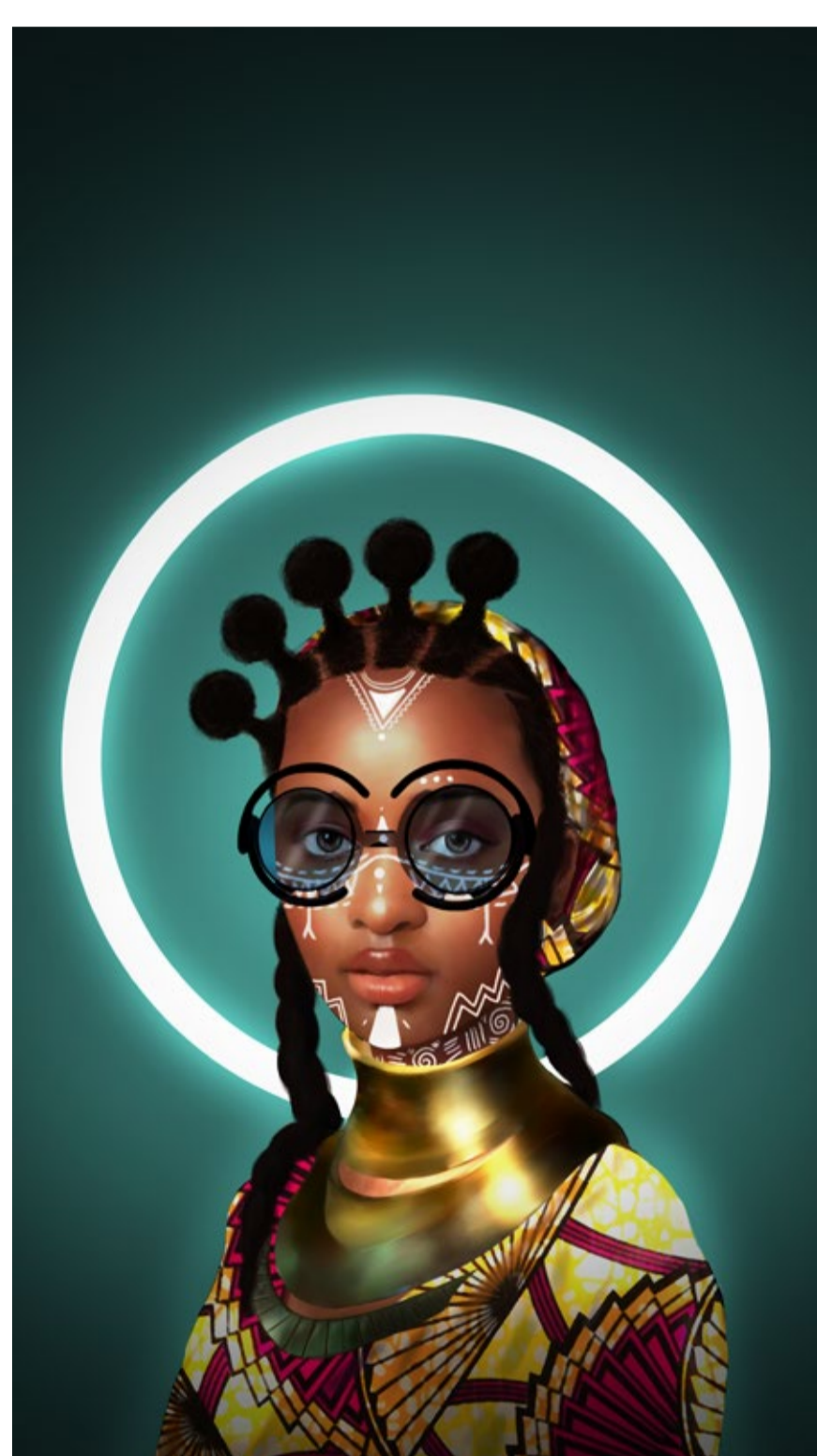
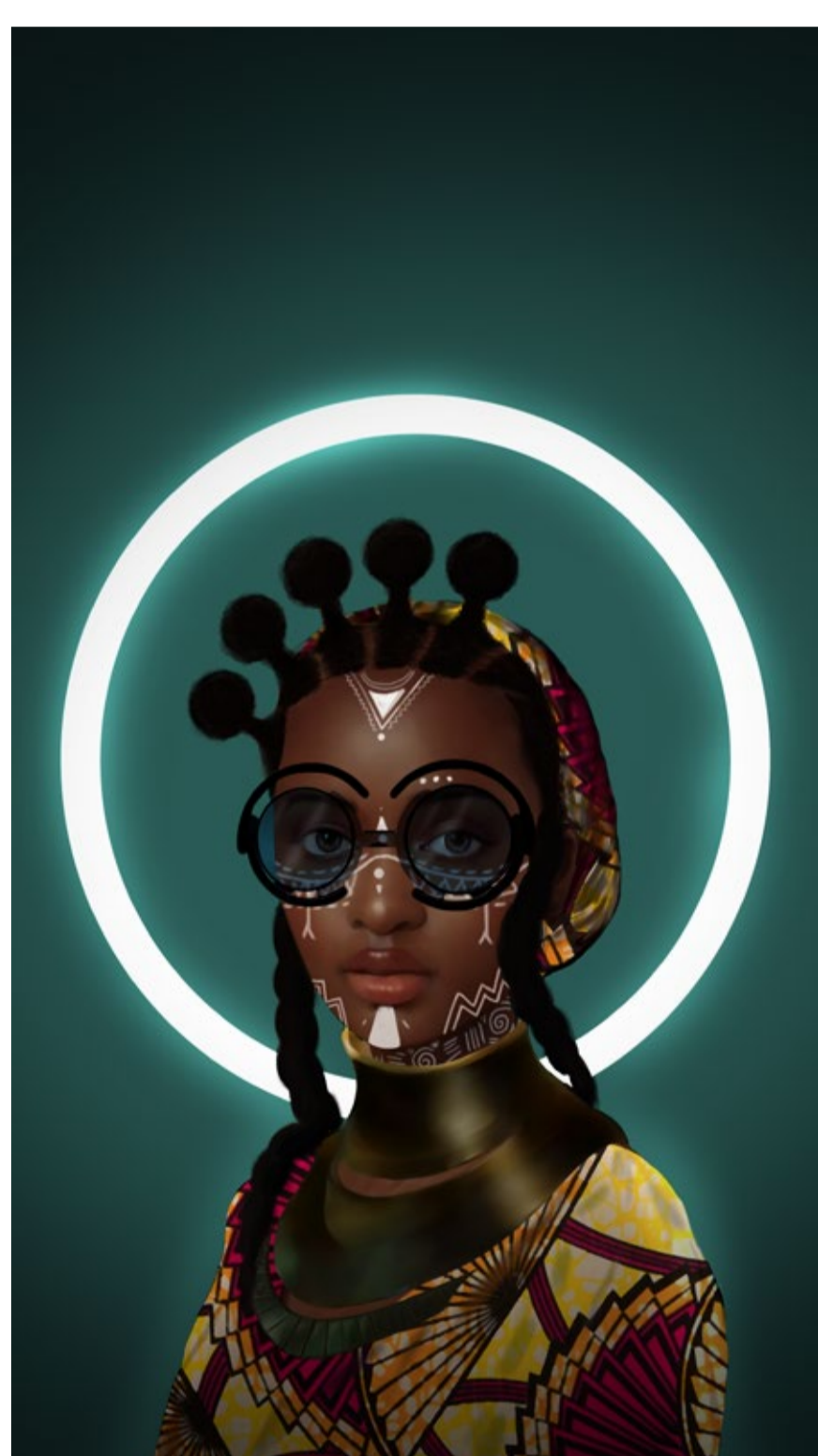
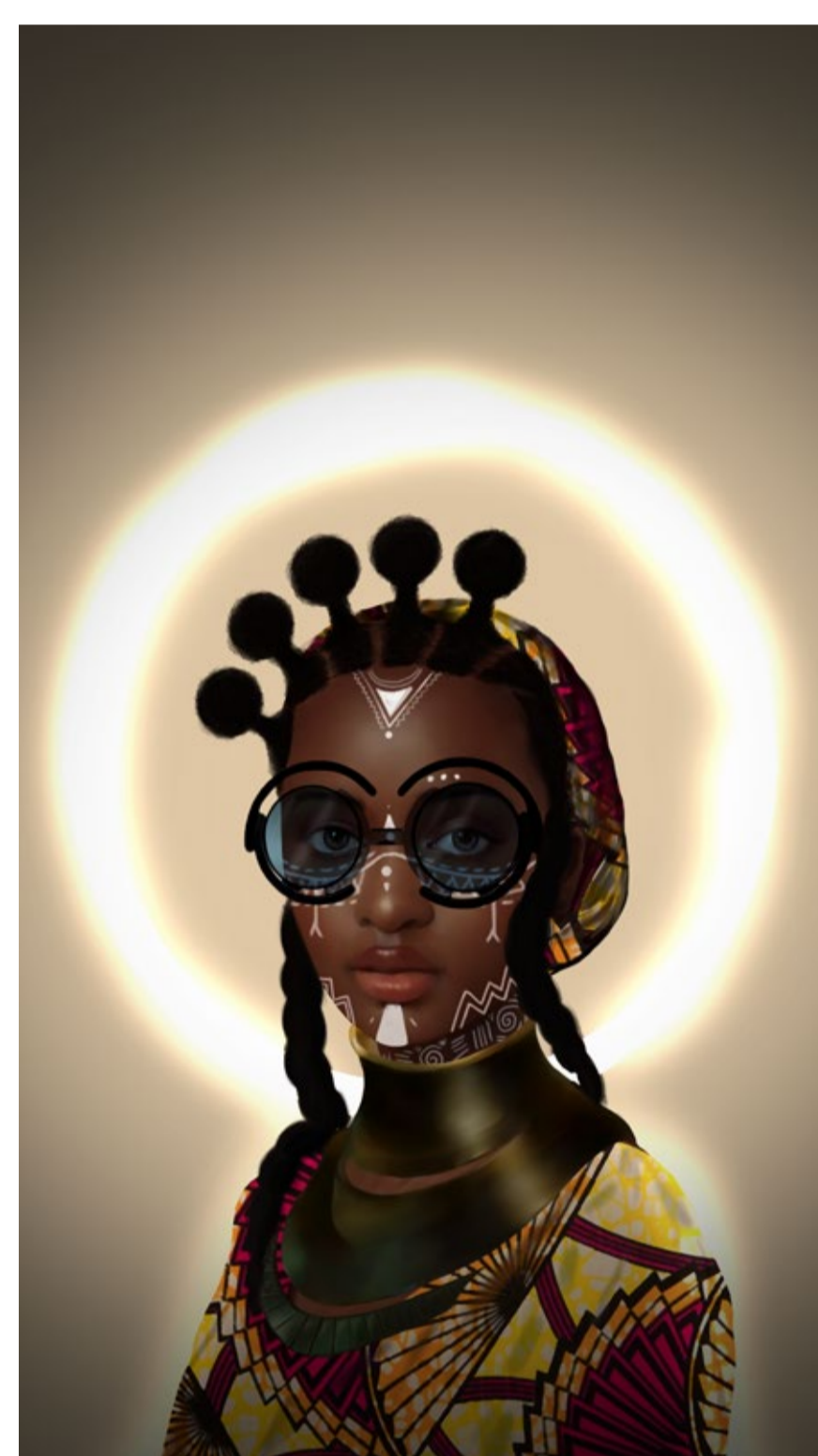
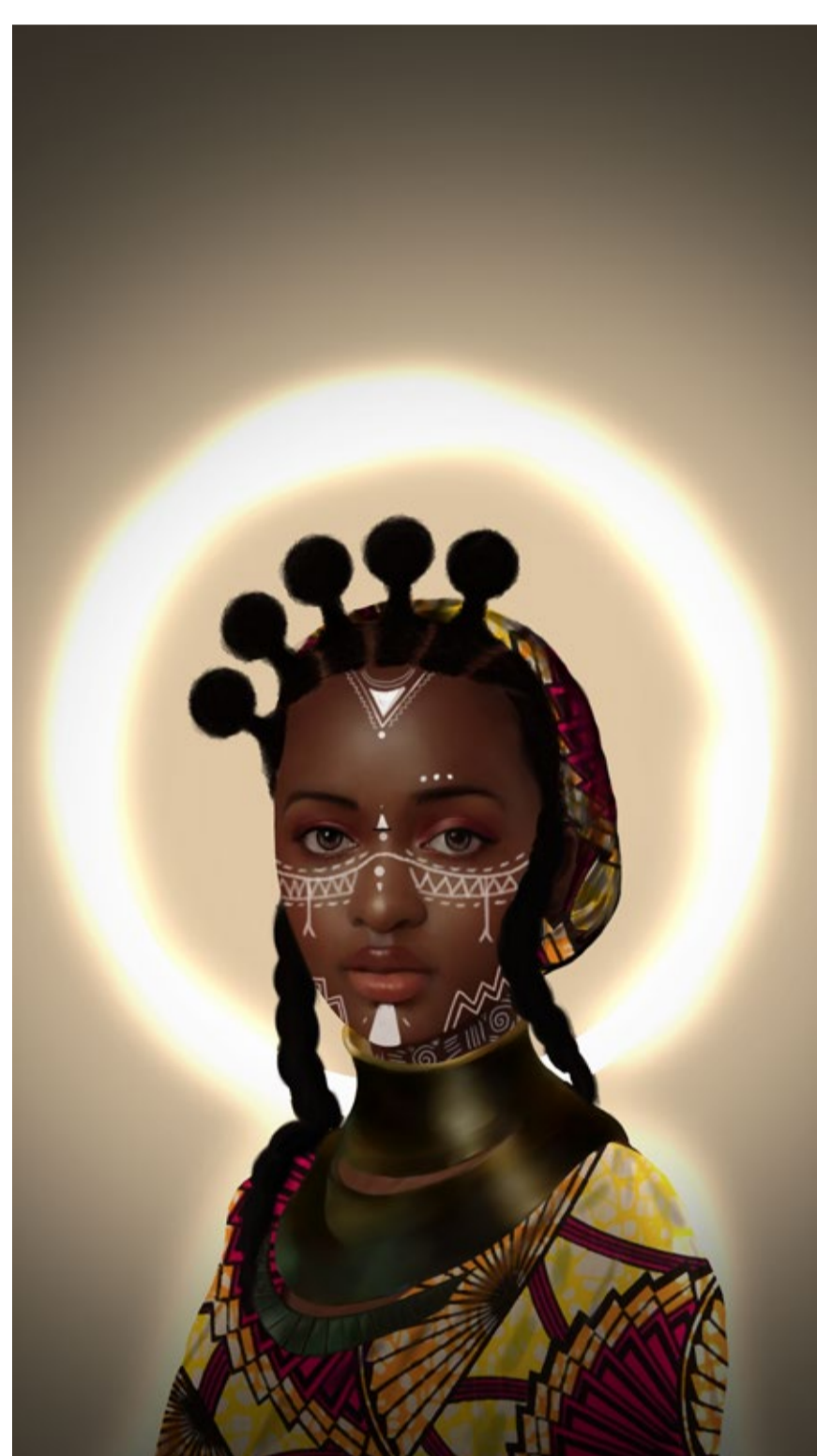
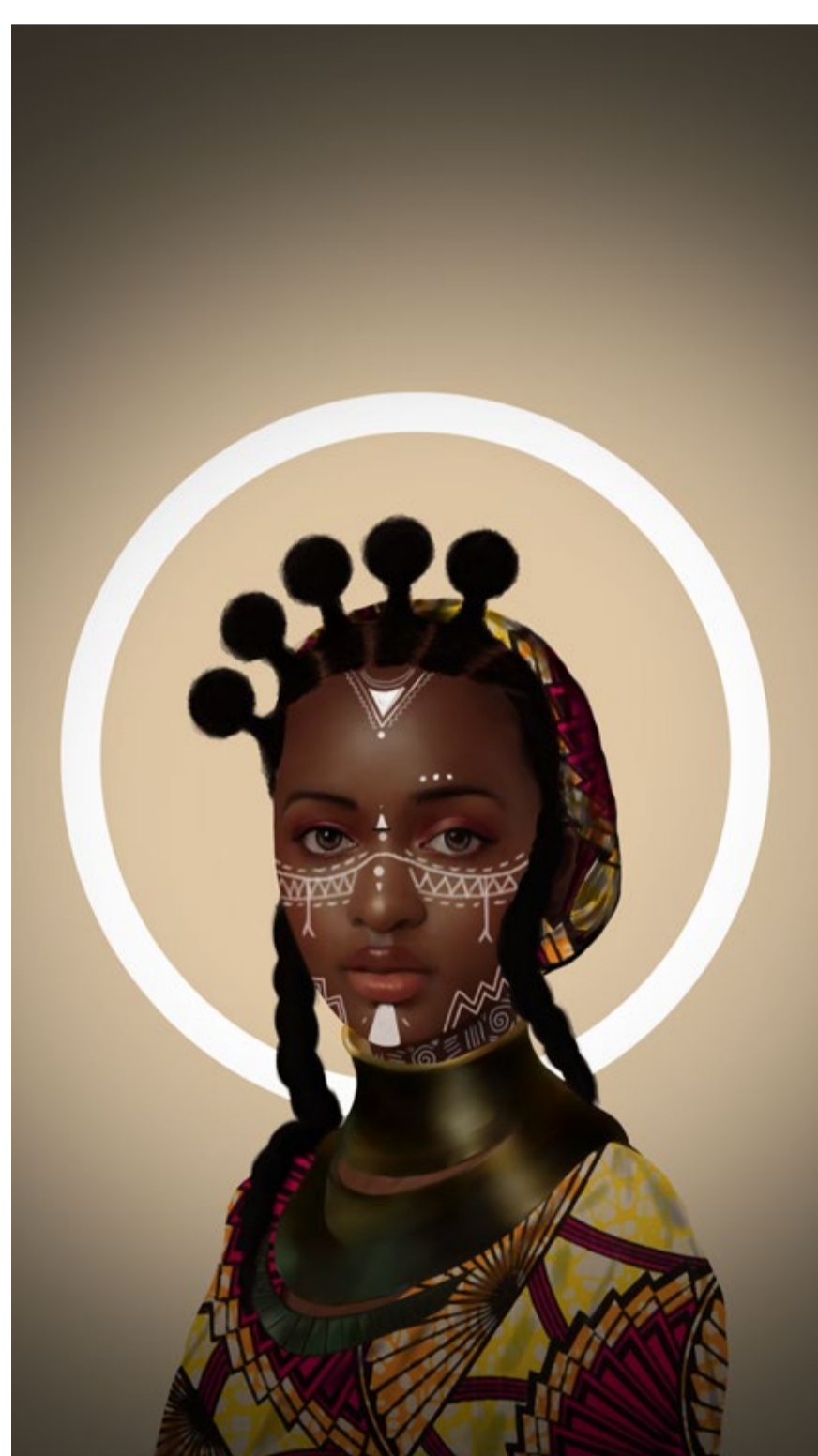
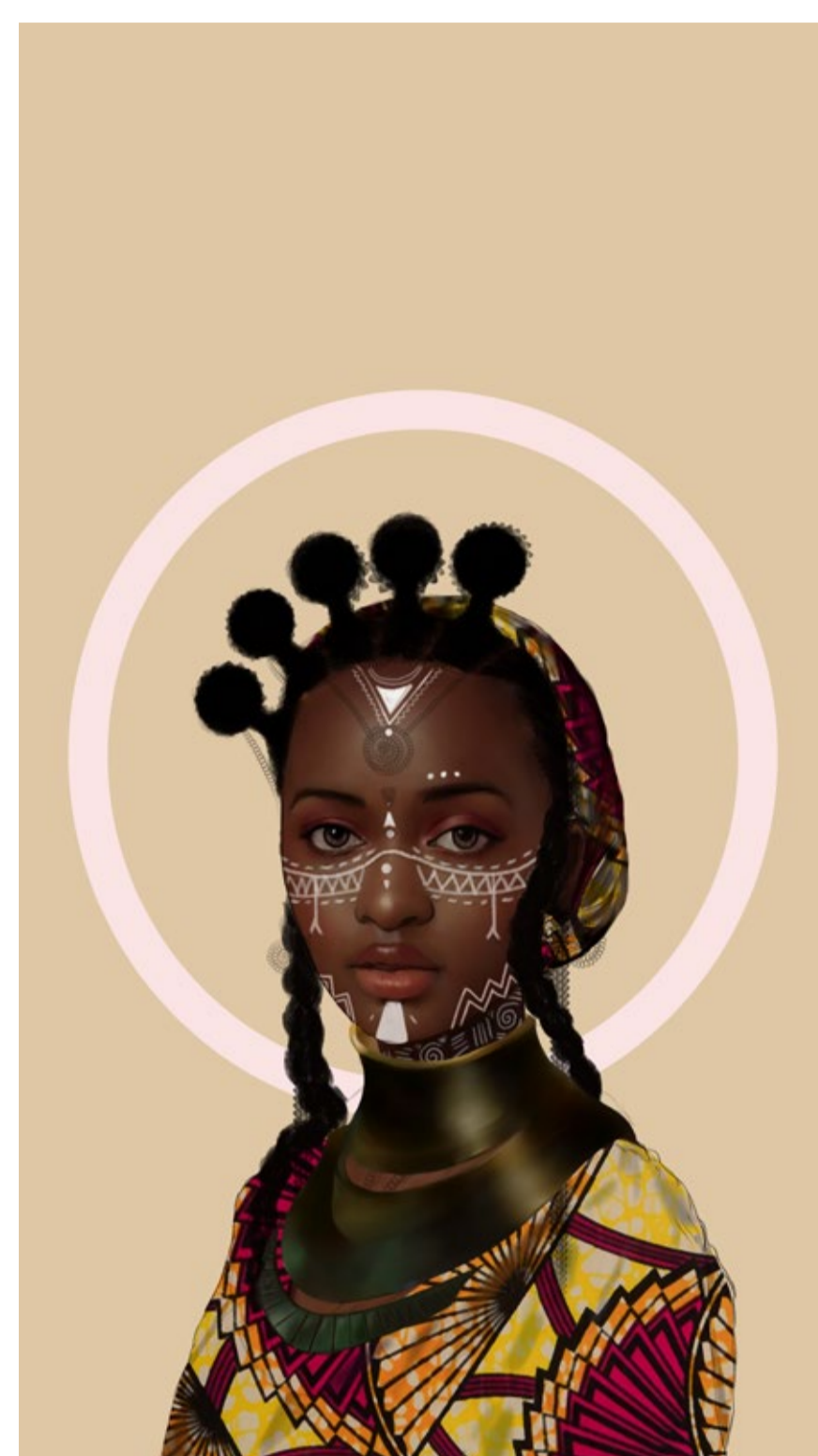
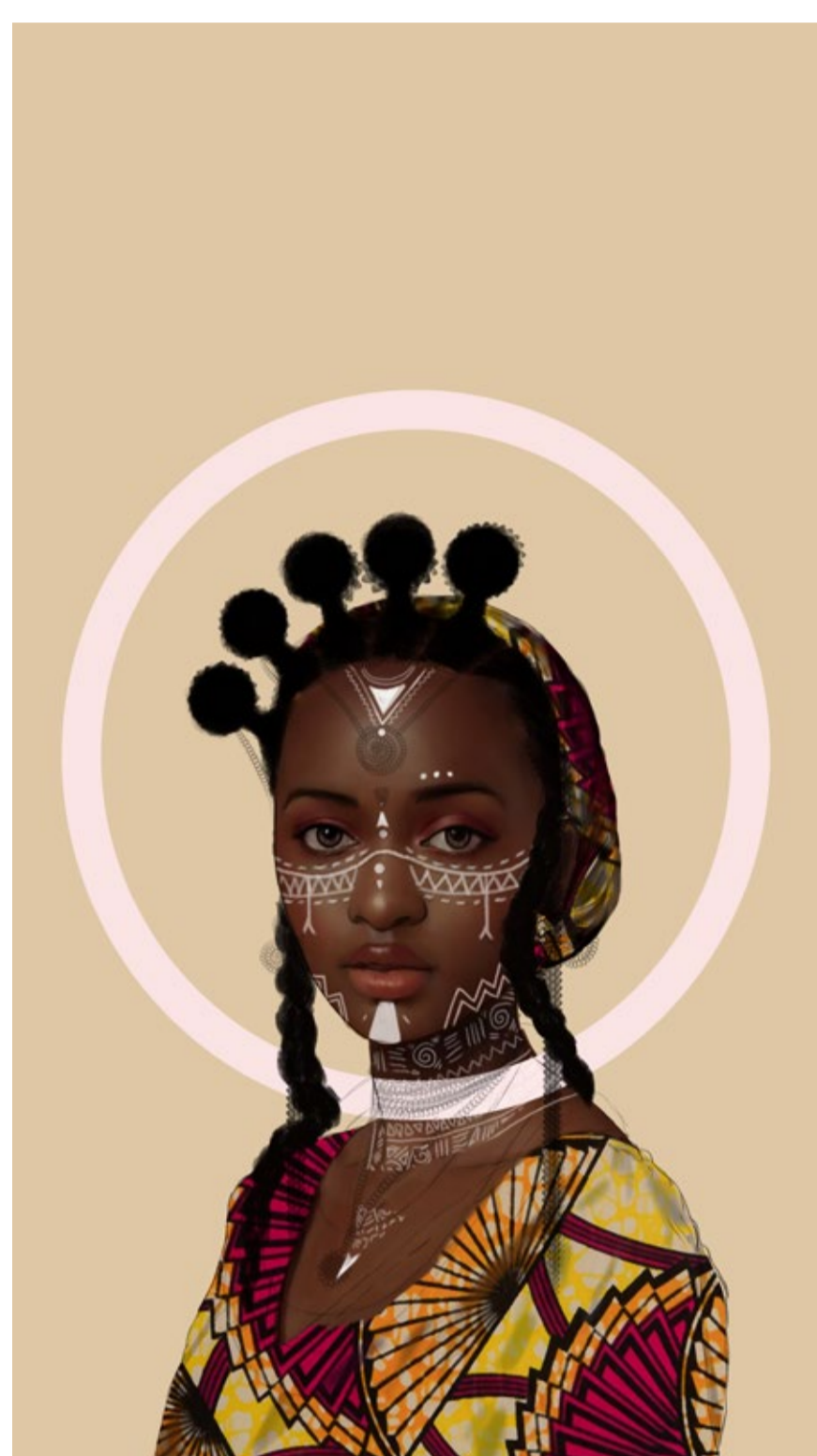
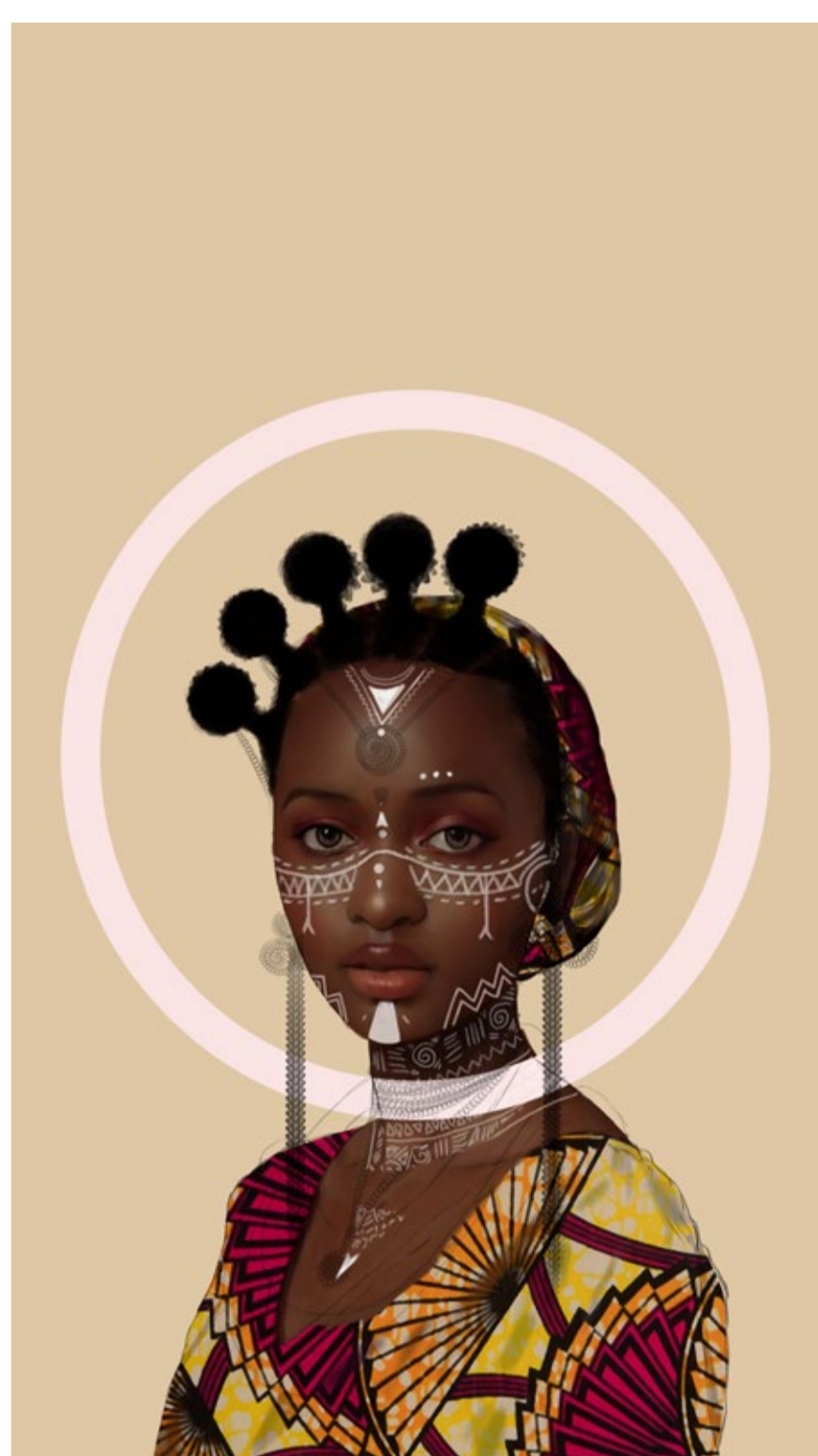

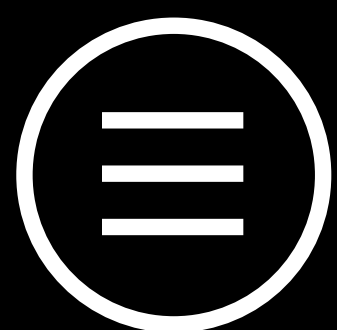
El proceso

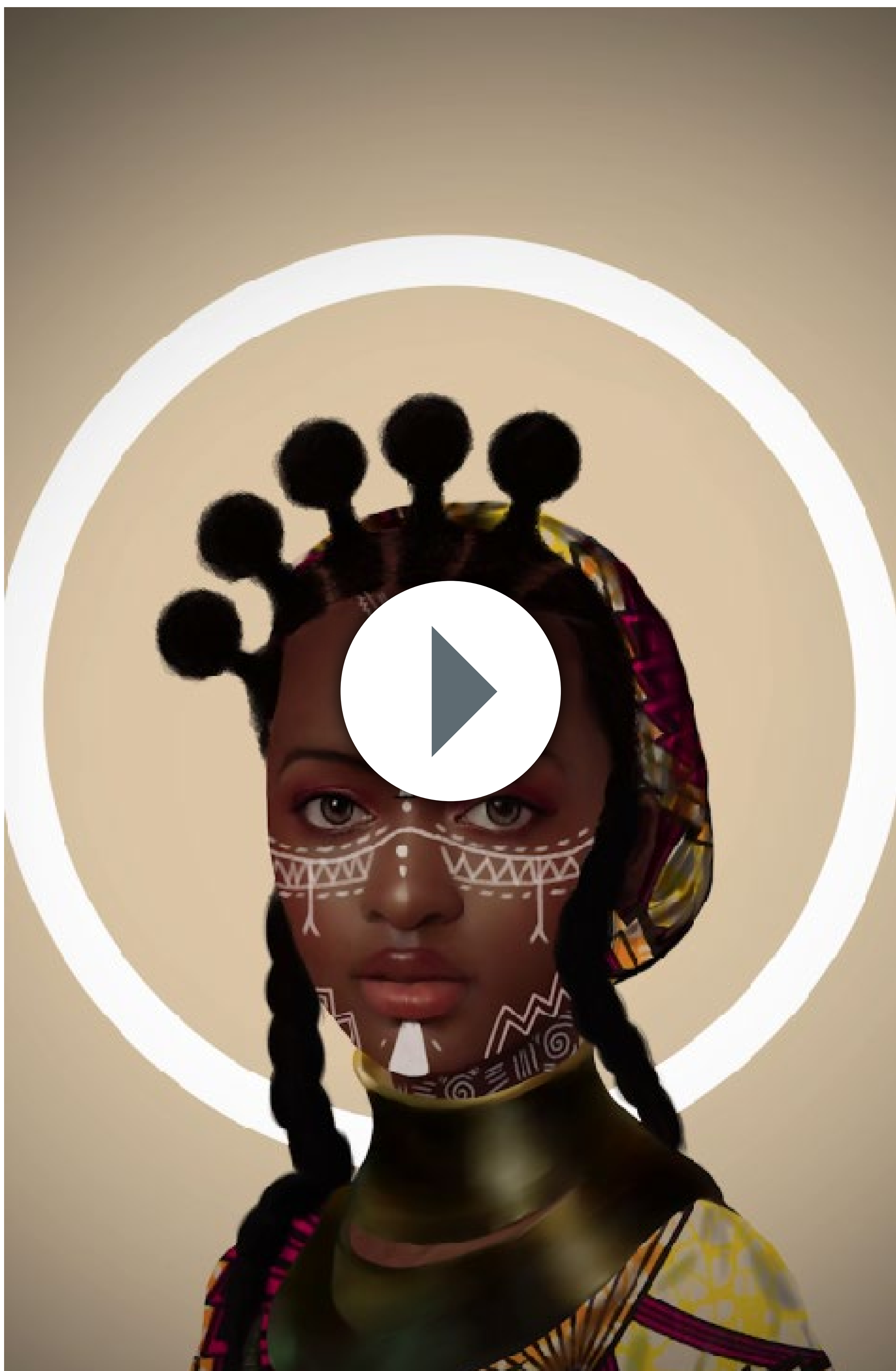

El proceso

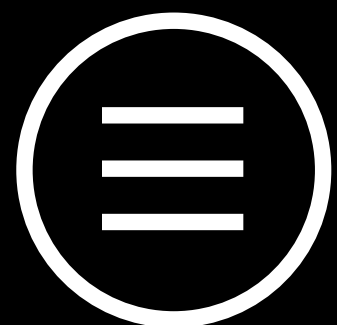

Obra final

Ver video

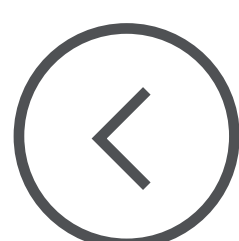

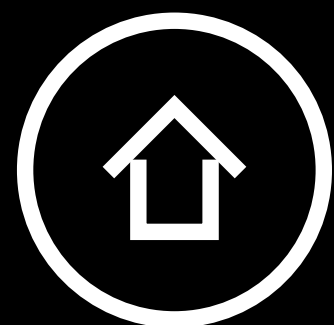
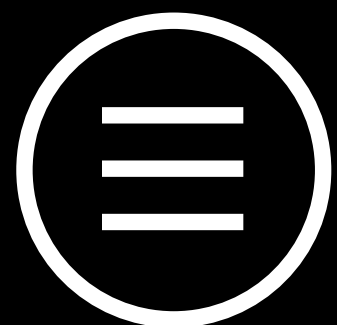
Heyner Muñoz

Los ojos de la Diosa

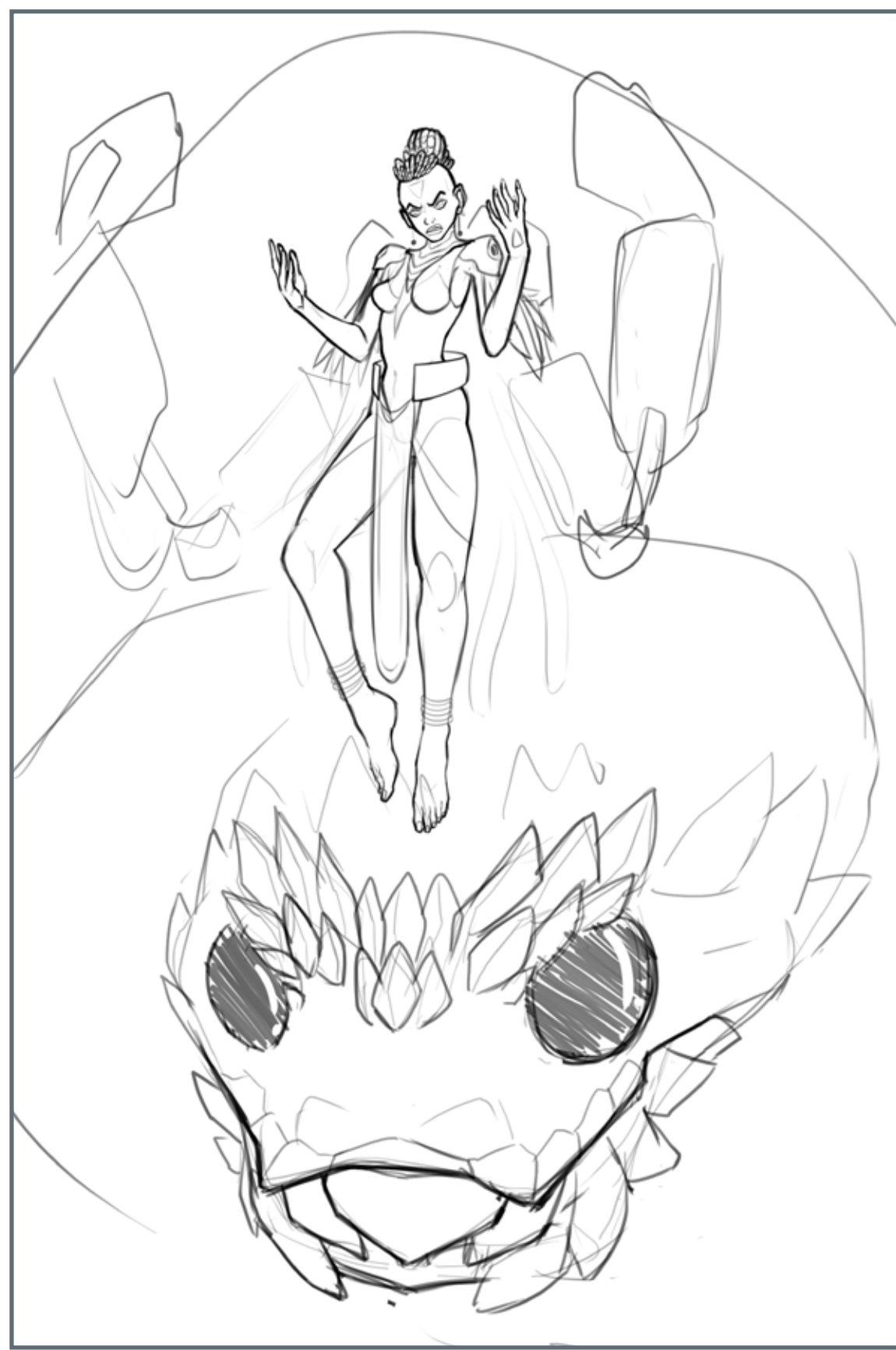
Técnica: Ilustración digital
2021

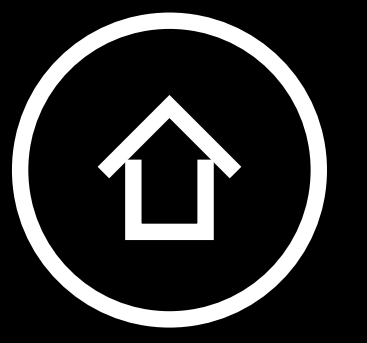
“Los ojos de la Diosa” toma como referencia al archipiélago Bijagós, un territorio compuesto de 18 islas principales frente a Guinea Bisáu, este archipiélago está actualmente marcado como Reserva de la Biósfera por la Unesco y sus habitantes tienen el papel de protectores. Tal como lo hace el pueblo Bijagós el concepto de la obra resalta el poder protector de una líder transhumanista hacía su deidad, por todo el tiempo que ésta ha utilizado para cobijar al pueblo con la benevolencia de una Diosa.

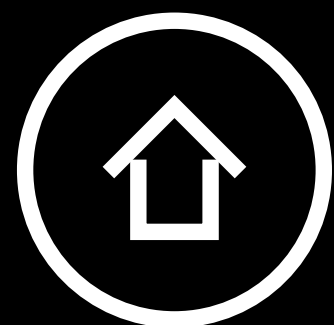
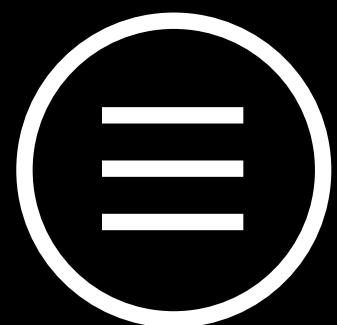
El proceso

Obra final

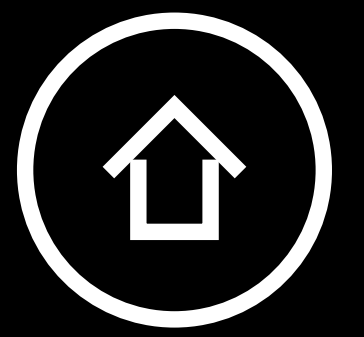
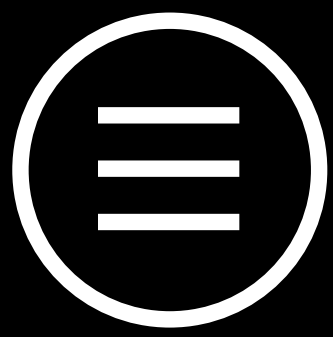
Esteban Vargas

Neo Baba

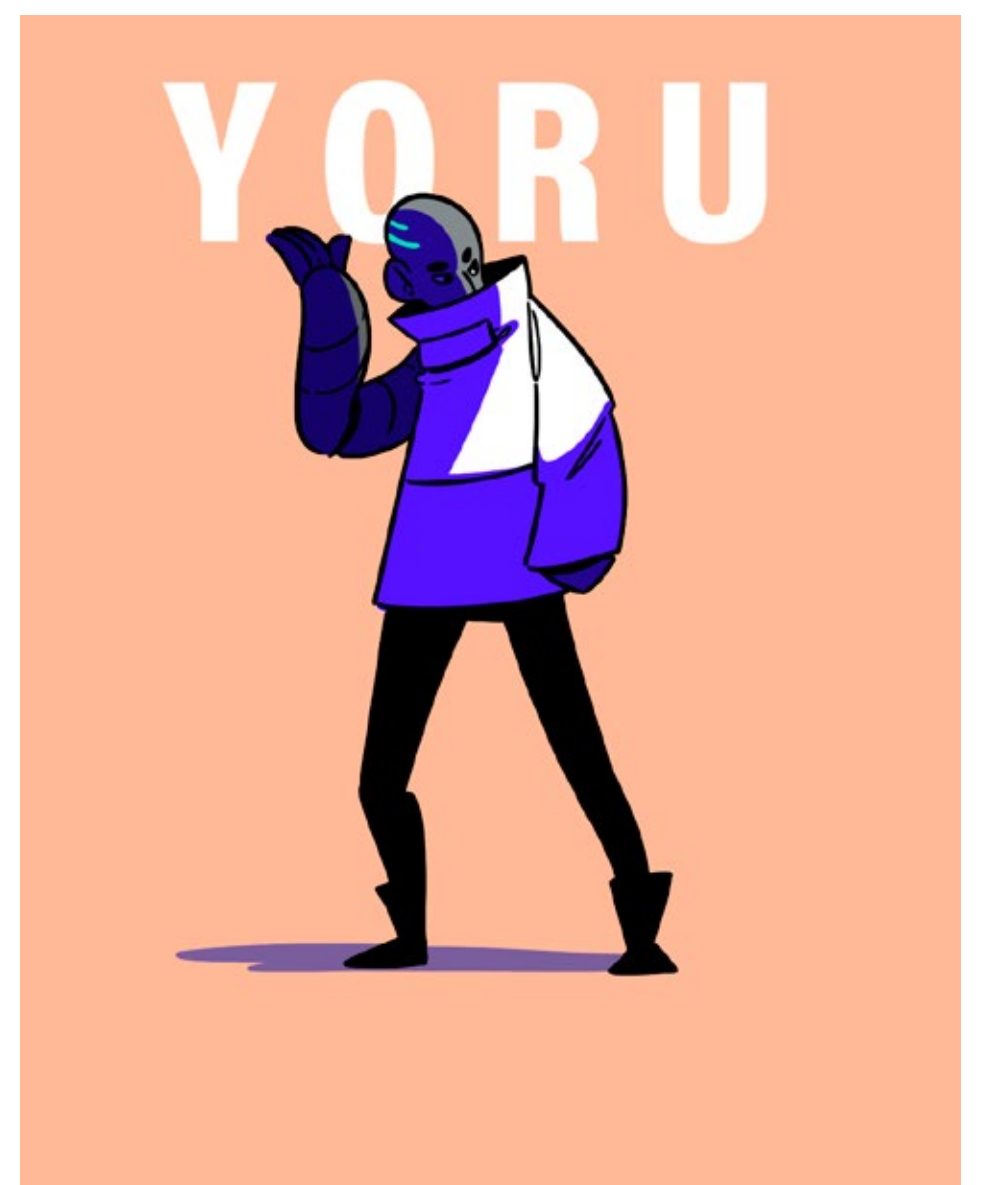
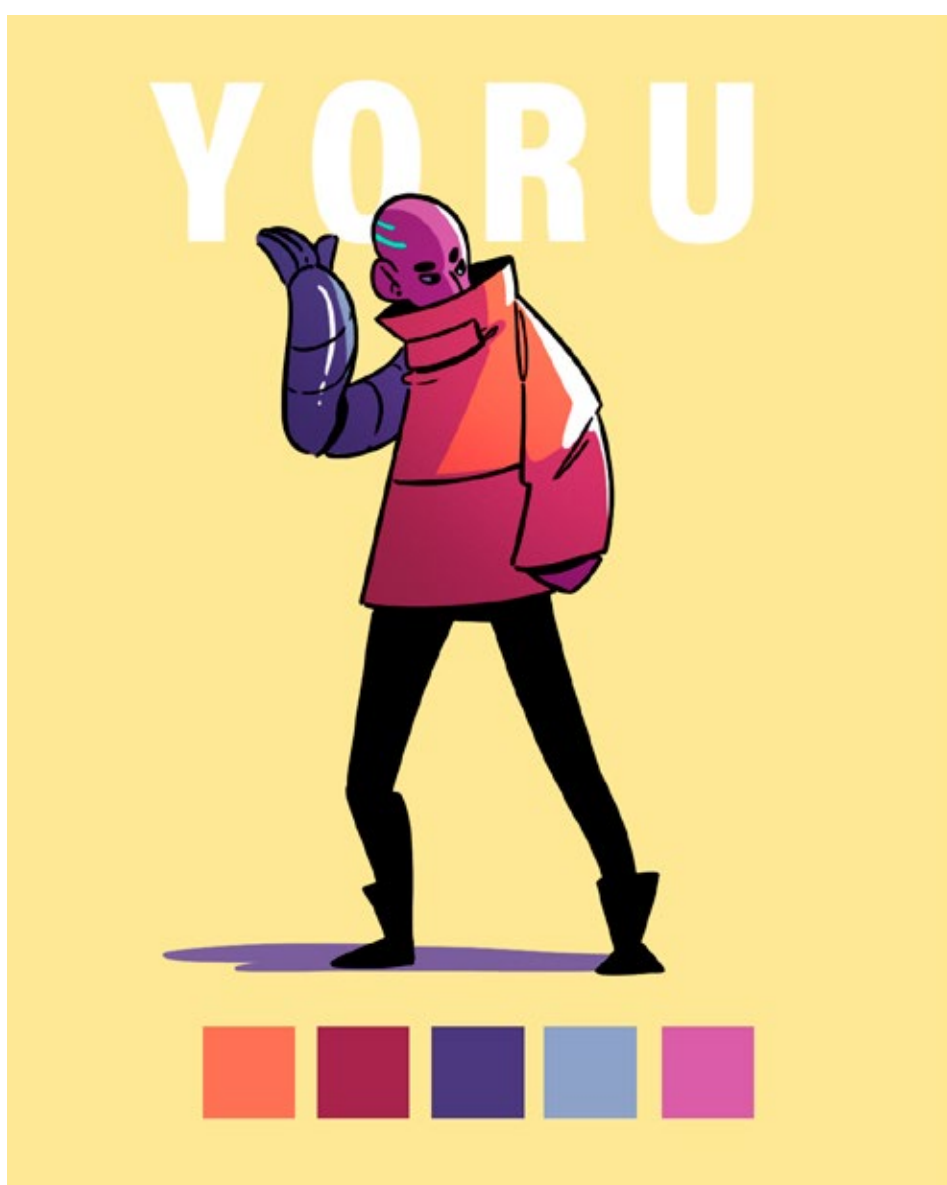
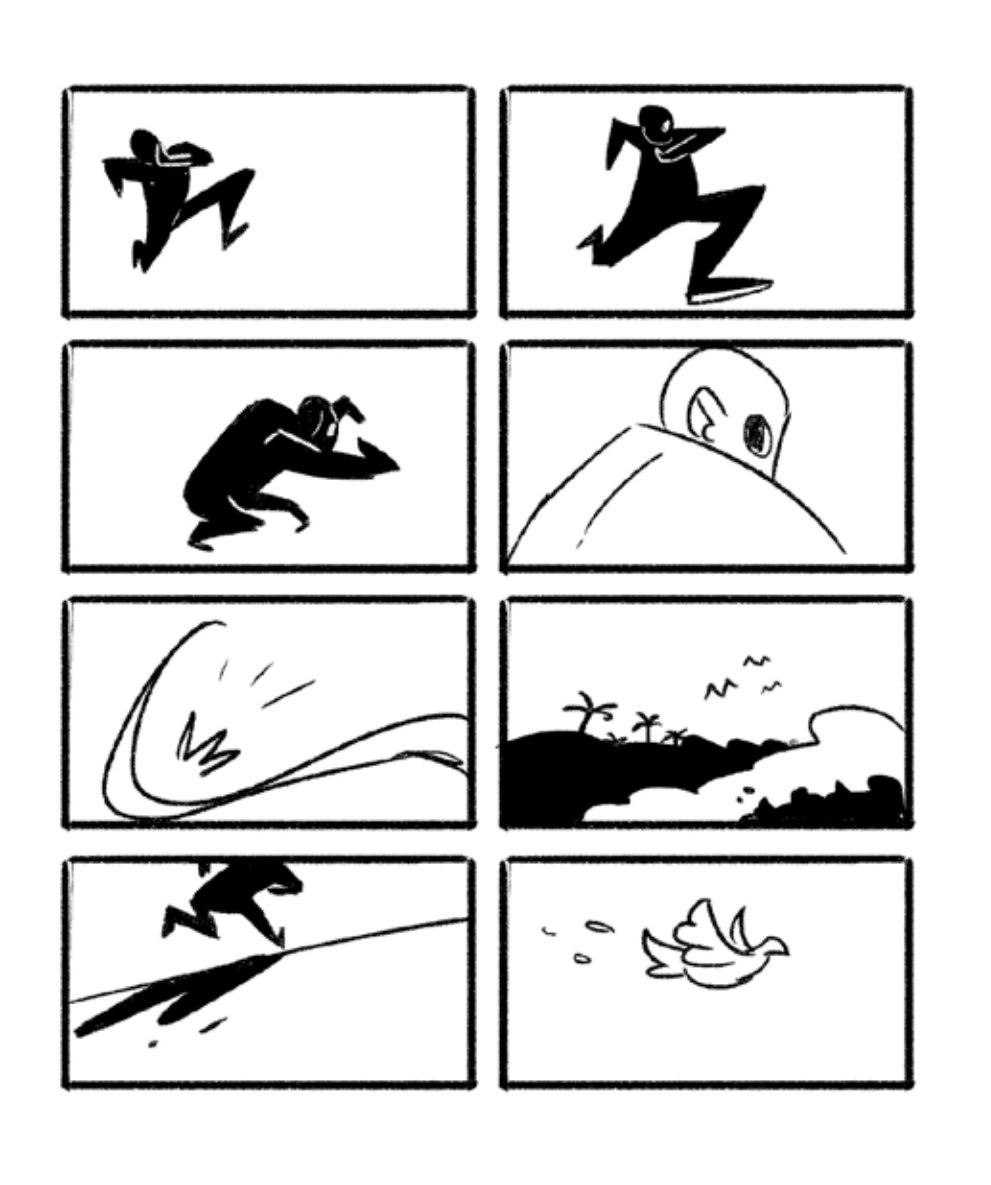
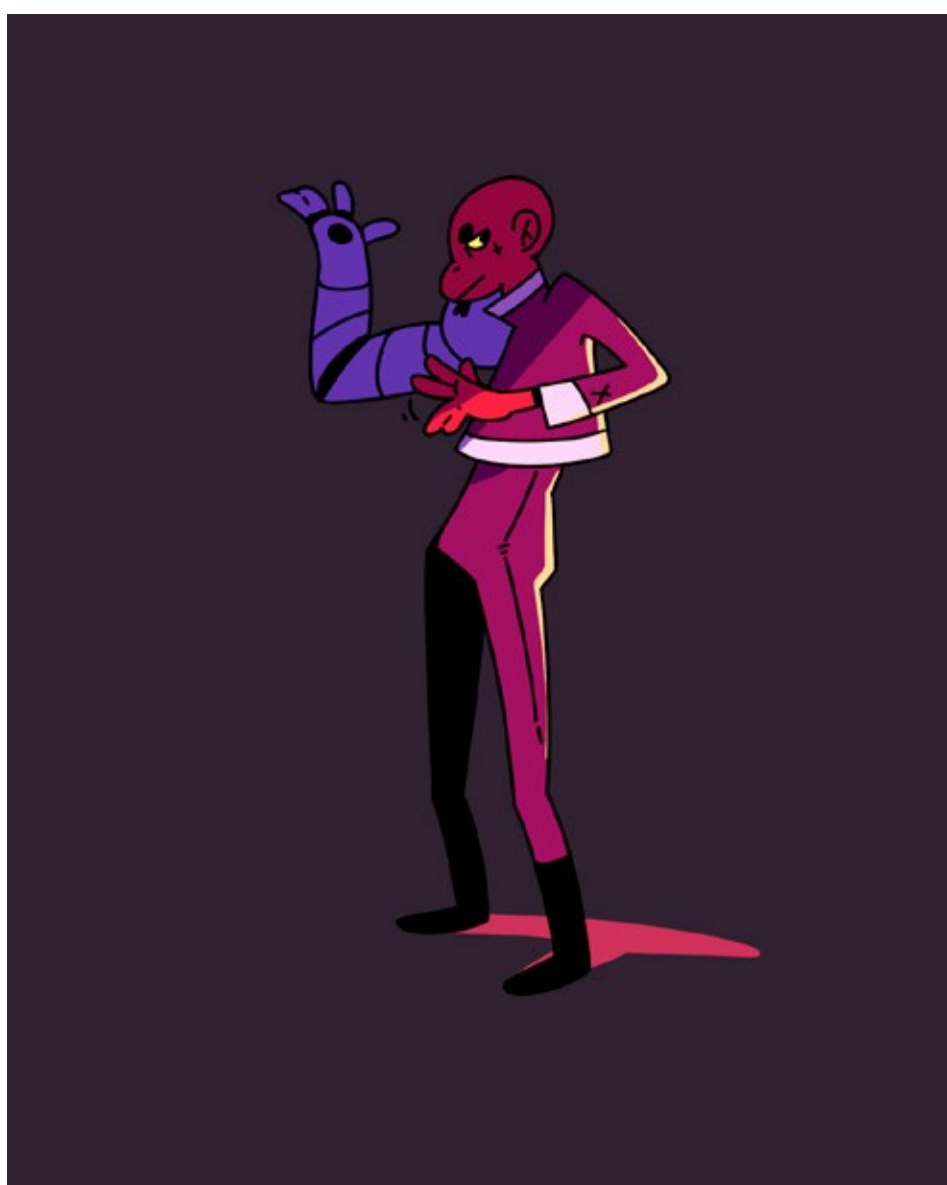
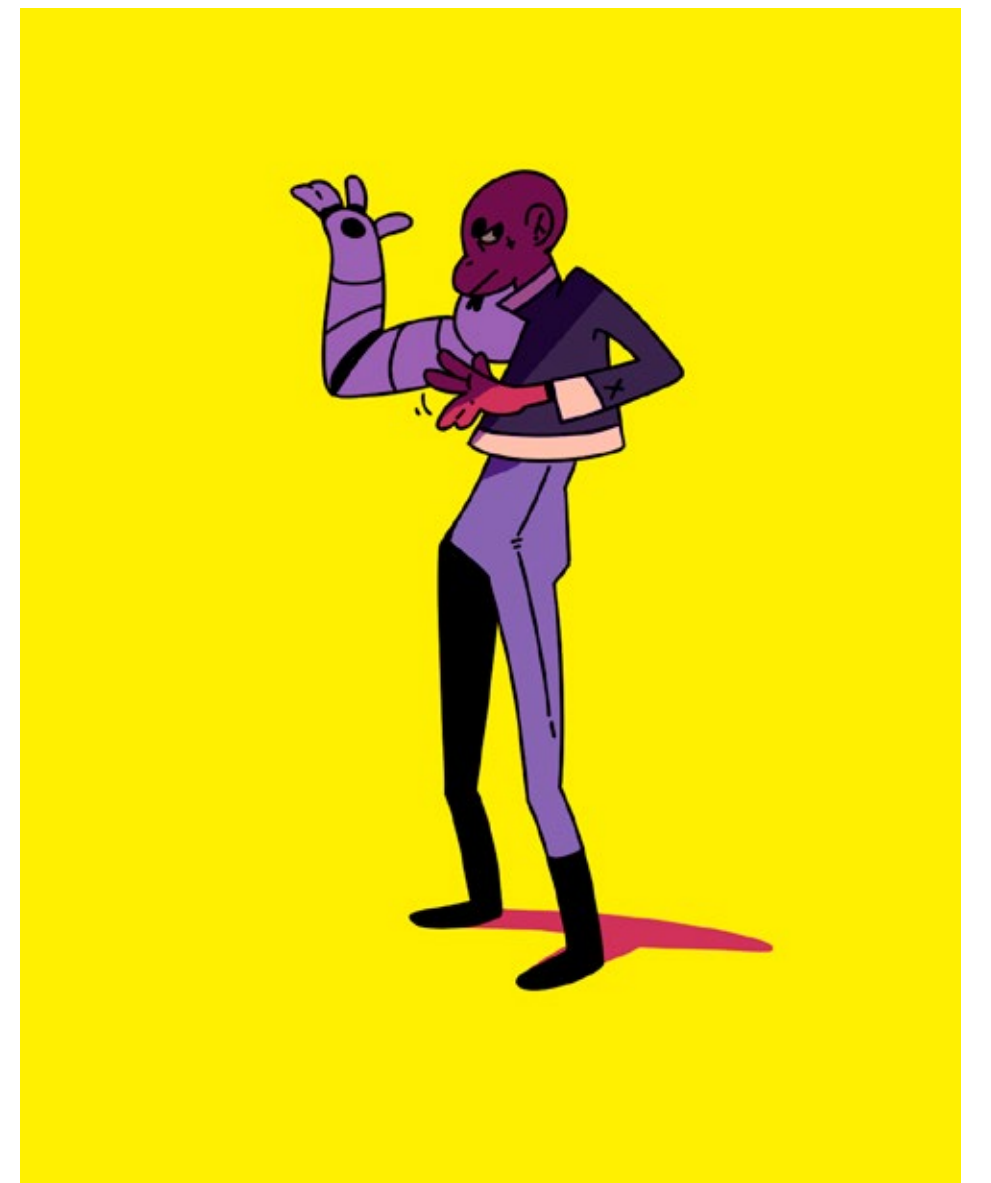
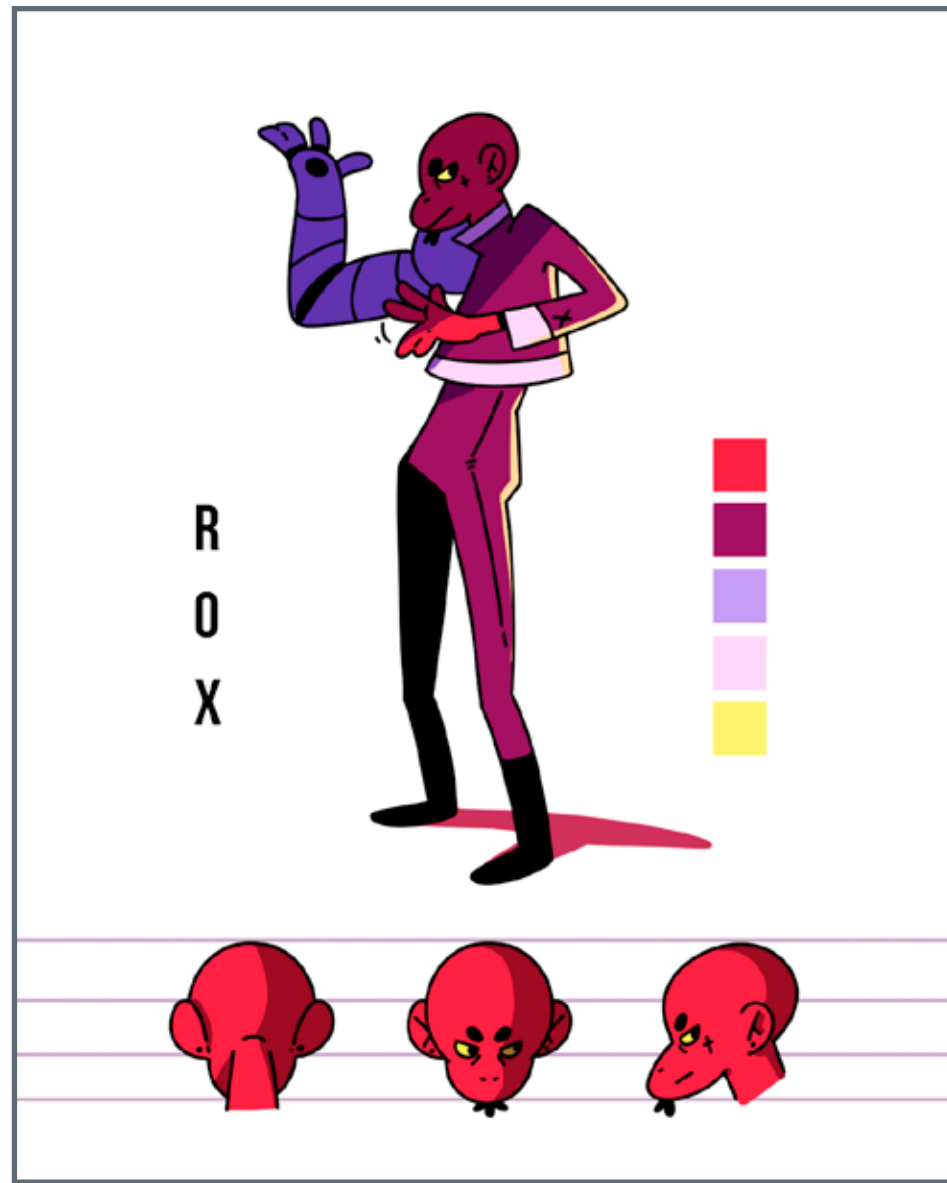
Técnica: Animación digital cuadro a cuadro
2021

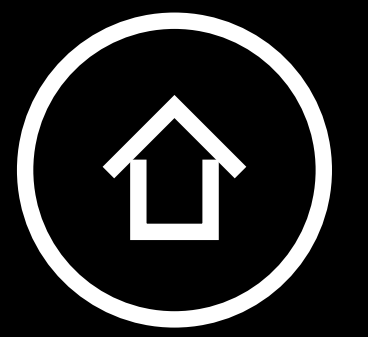
Trabajando desde el concepto del afrofuturismo y la apropiación de una historia paralela a la realidad, se desarrolla Neo Baba, un proyecto audiovisual que por medio de una animación cuadro a cuadro pretende conceptualizar una narración futurista, donde una voz en off nos guía entre las escenas que nos cuenta la realidad de Yoru, nuestro protagonista; donde intenta reflejar la resistencia que él opone ante un futuro discriminador y cruel.

El proceso

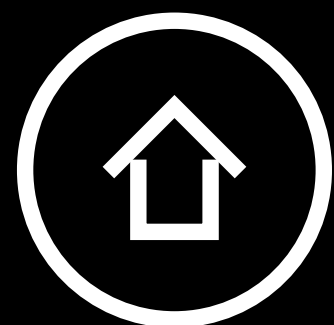
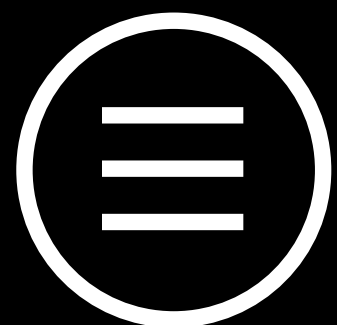

Obra final

Ver video

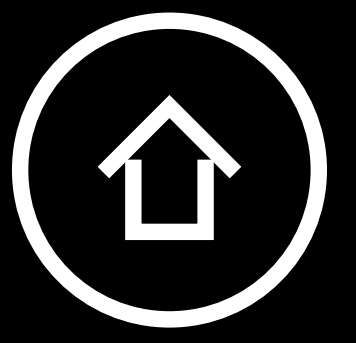
Natalia Martínez

Historias Futuras

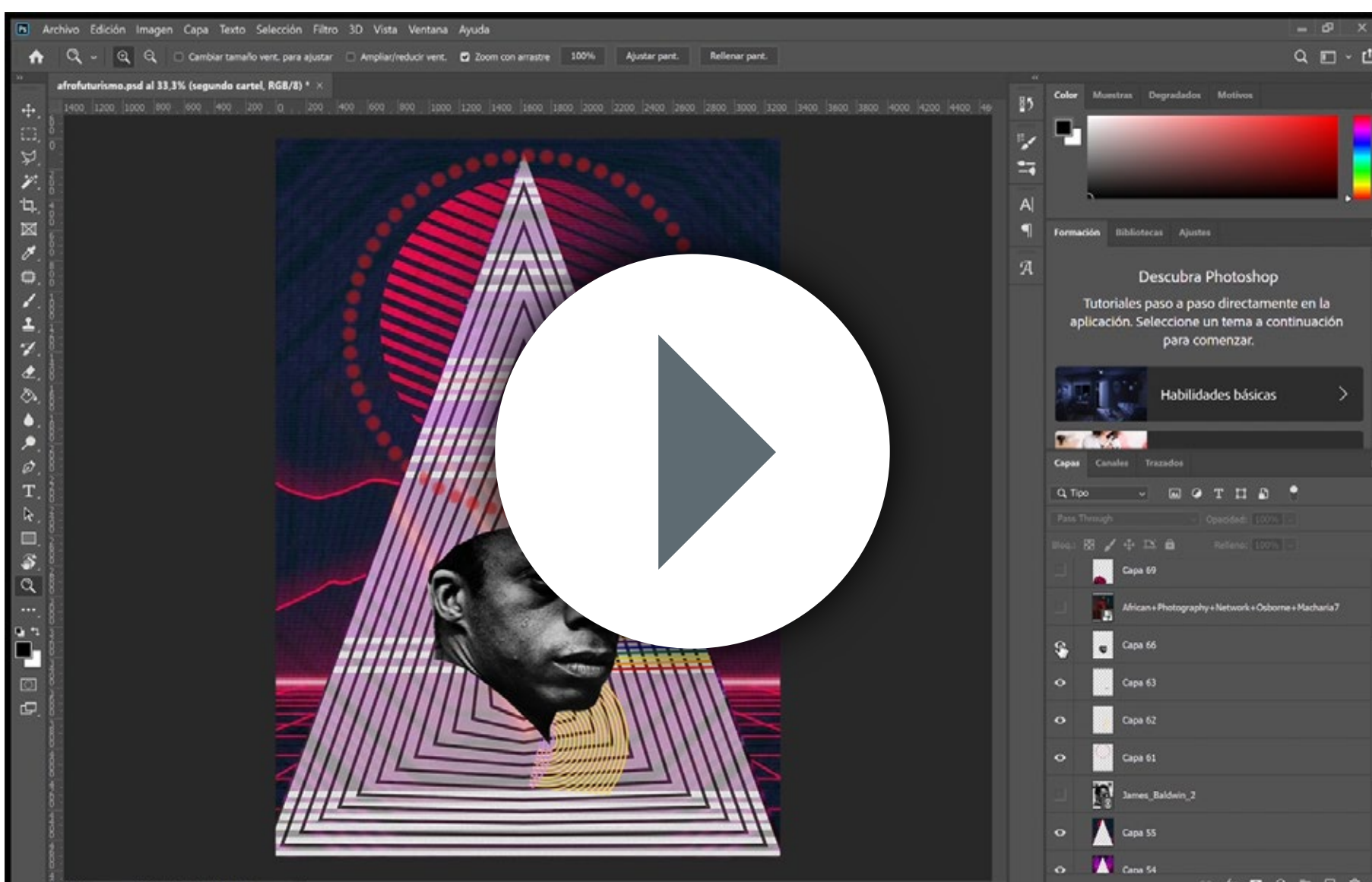
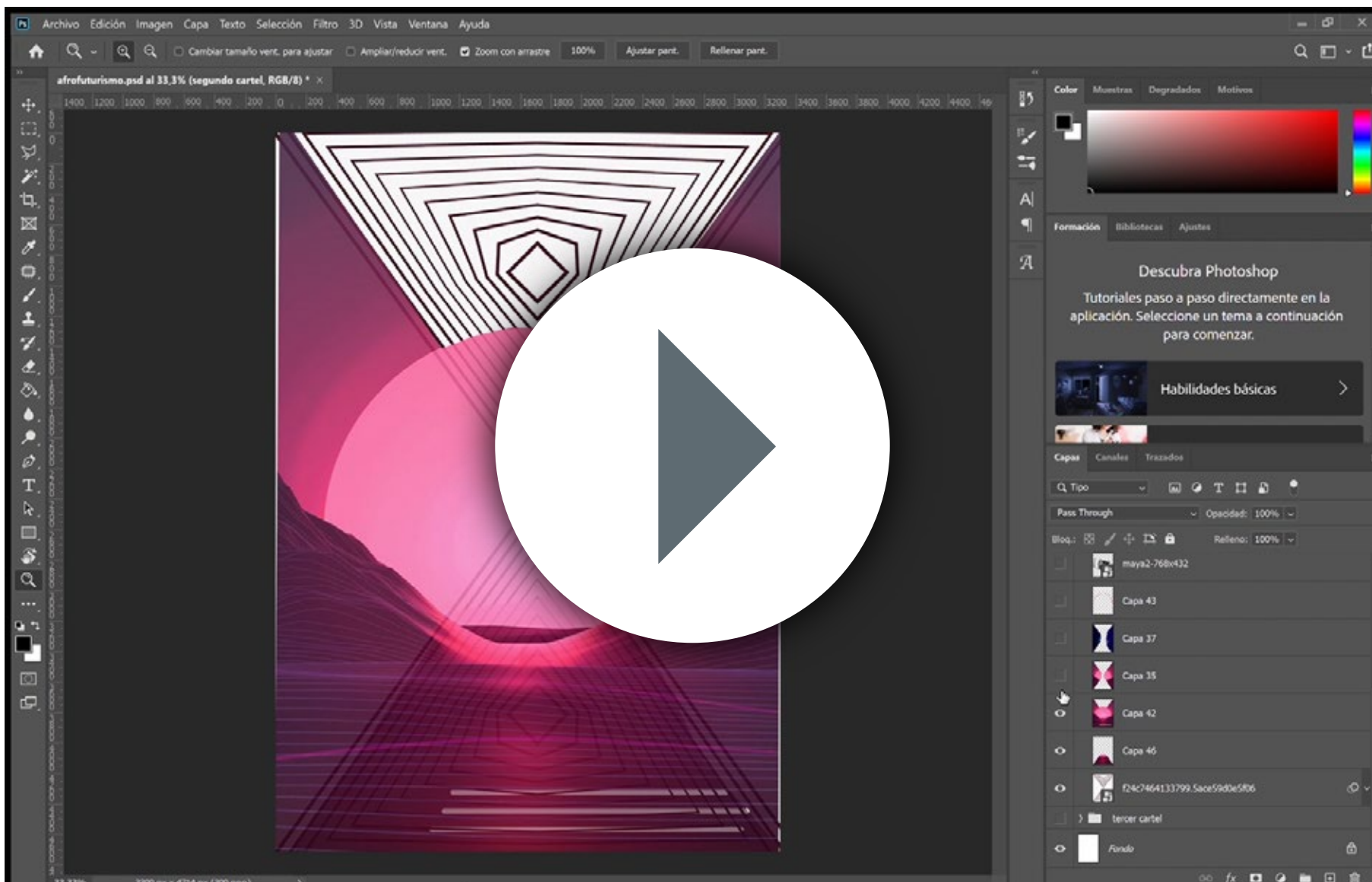
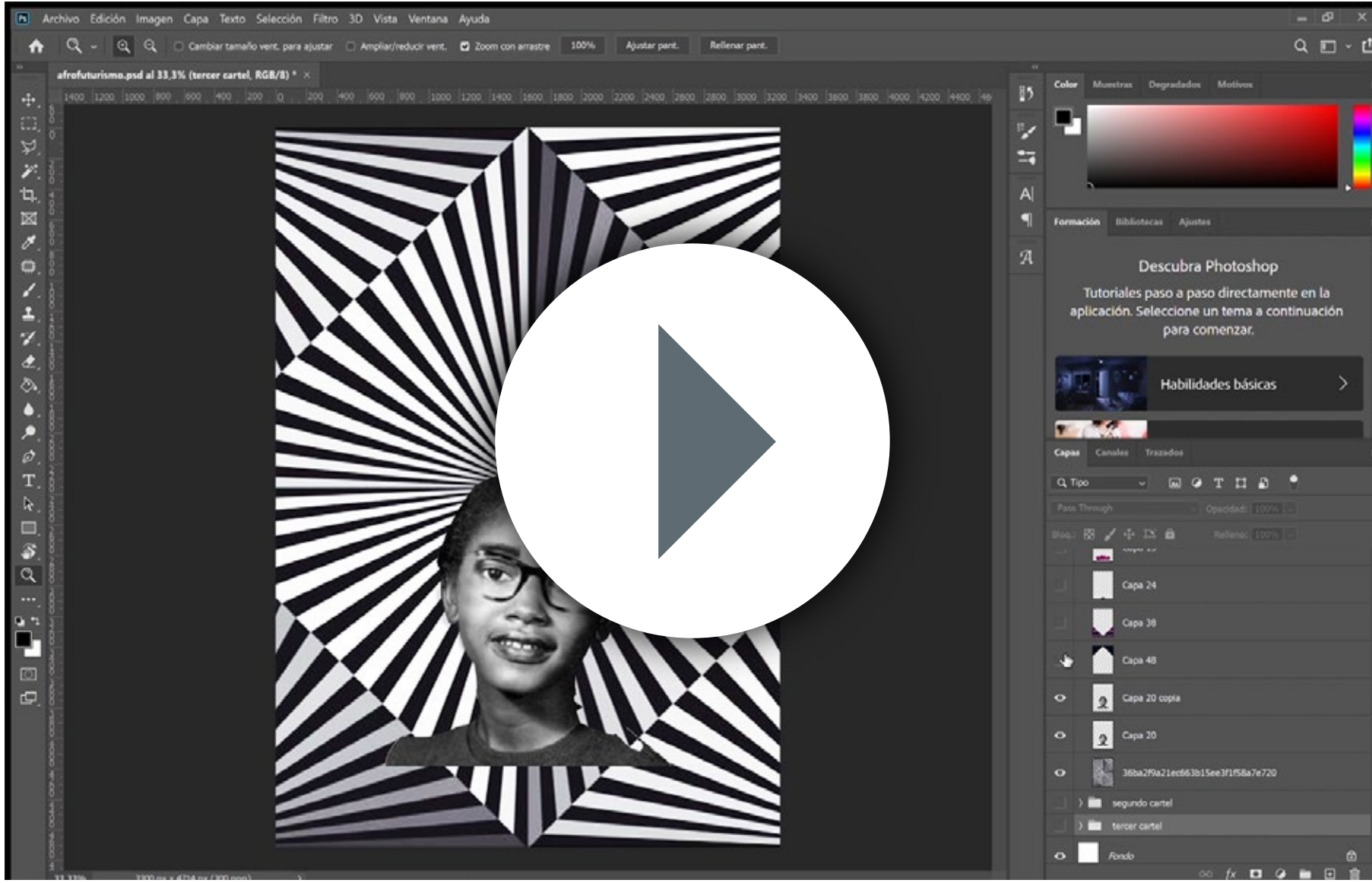
Técnica: Fotomontaje (Photoshop)
2021

Basado en el Afrofuturismo, las piezas cuentan la historia de tres grandes personajes que cambiaron la historia siendo activistas de los derechos civiles: la primera Claudette Colvin, la segunda Marguerite Annie Johnson y por último James Baldwin. La idea en la obra es darles jerarquía y símbolo de poder en el futuro mediante el turbante tradicional africano que ha sido muy importante en la historia tanto en la actualidad, resaltando el poder de quienes lo usaron.

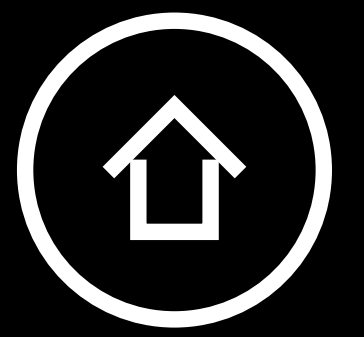
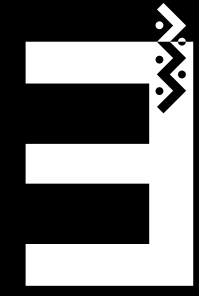
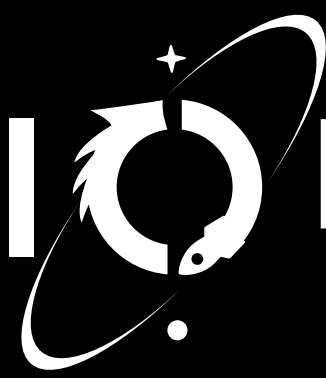
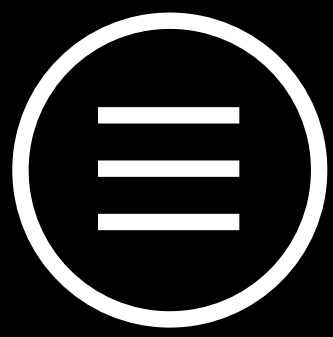

El proceso

Ver videos

Obra final

Fue un novelista, dramaturgo, ensayista, poeta y activista americano por los derechos civiles. Los temas principales de la obra de Baldwin son su relación con la religión, el racismo y la homosexualidad mediados del siglo XX especialmente en Notes of a Native Son [Notas de un hijo nativo]. Sus novelas exploran de un modo personal los temas de la identidad colectiva, y ponen en solfa las presiones sociales hacia los colectivos de los negros y los homosexuales, mucho antes de que la igualdad social, cultural y política de estos grupos se hubiera logrado en su país. El cuarto de Giovanni, por ejemplo, fue escrito en 1956, mucho antes de los movimientos de liberación gay. En La próxima vez el fuego (The Fire Next Time), James Baldwin establece vínculos entre sus principales temas, incluyendo el racismo y la religión. Dice que no fueron sus devotos padres los que le impidieron ser lo que soñaba ser, sino la sociedad. Dice que no tenía intención de dejar que los blancos lo definieran como un inútil que acabaría en un queto. En este libro, la religión cristiana es utilizada por los blancos para esclavizar a los negros y en particular para justificar la esclavitud y el racismo.

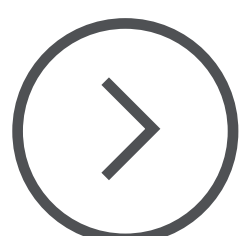
James Baldwin

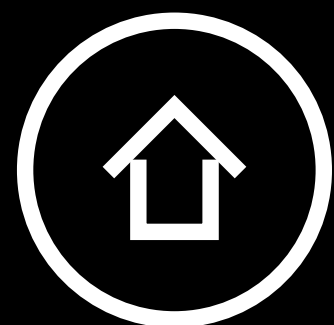
Marguerite Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou, fue una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidense. Publicó siete autobiografías, tres libros de ensayos y varios libros de poesía. Como autora fue especialmente conocida por su serie de siete autobiografías, la primera I Know Why the Caged Bird Sings. (Yo Sé Por Qué Canta el Pájaro Enjaulado) En ella, Maya Angelou relata el carácter influyente en la superación del racismo y los traumas, además, toca temas relacionados a la identidad, la triste condición de su raza, expone los detalles de lucha, la violación y la alfabetización. Esta ha sido una de las primeras obras donde una mujer afroamericana pudo contar públicamente su vida privada y promover una sociedad más justa.

Maya Angelou

Claudette Colvin

Era el 2 de marzo de 1955, un día de primavera inusualmente húmedo, y los estudiantes del instituto Booker T Washington, una escuela, salieron antes para volver a casa. Un grupo subió a un autobús público en el que blancos y negros estaban separados y que recorría barrios en los que blancos y negros también estaban separados. Poco a poco el autobús fue llenándose de pasajeros. Una estudiante negra de 15 años, que soñaba con convertirse en una abogada defensora de los derechos civiles, ocupó un asiento de ventanilla, cerca de la salida. Se quedó absorta mirando el horizonte hasta que el conductor blanco le indicó que cediera su asiento a un pasajero blanco que estaba cerca. Claudette Colvin se negó. Mientras dos policías blancos la sacaban del autobús a rastras, le flaqueaban las fuerzas. Gritó una y otra vez: "Es mi derecho constitucional". La esposaron, la llevaron a comisaría y la acusaron de infringir las leyes de segregación, alterar el orden público y agredir a un agente de policía. Se declaró inocente, pero fue condenada.

Isabel Garcés

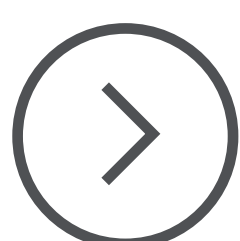
Mawu

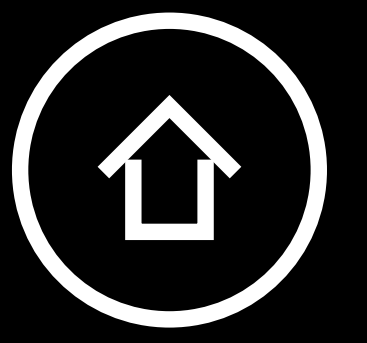
Naètè

Mbaba Mwana Waresa

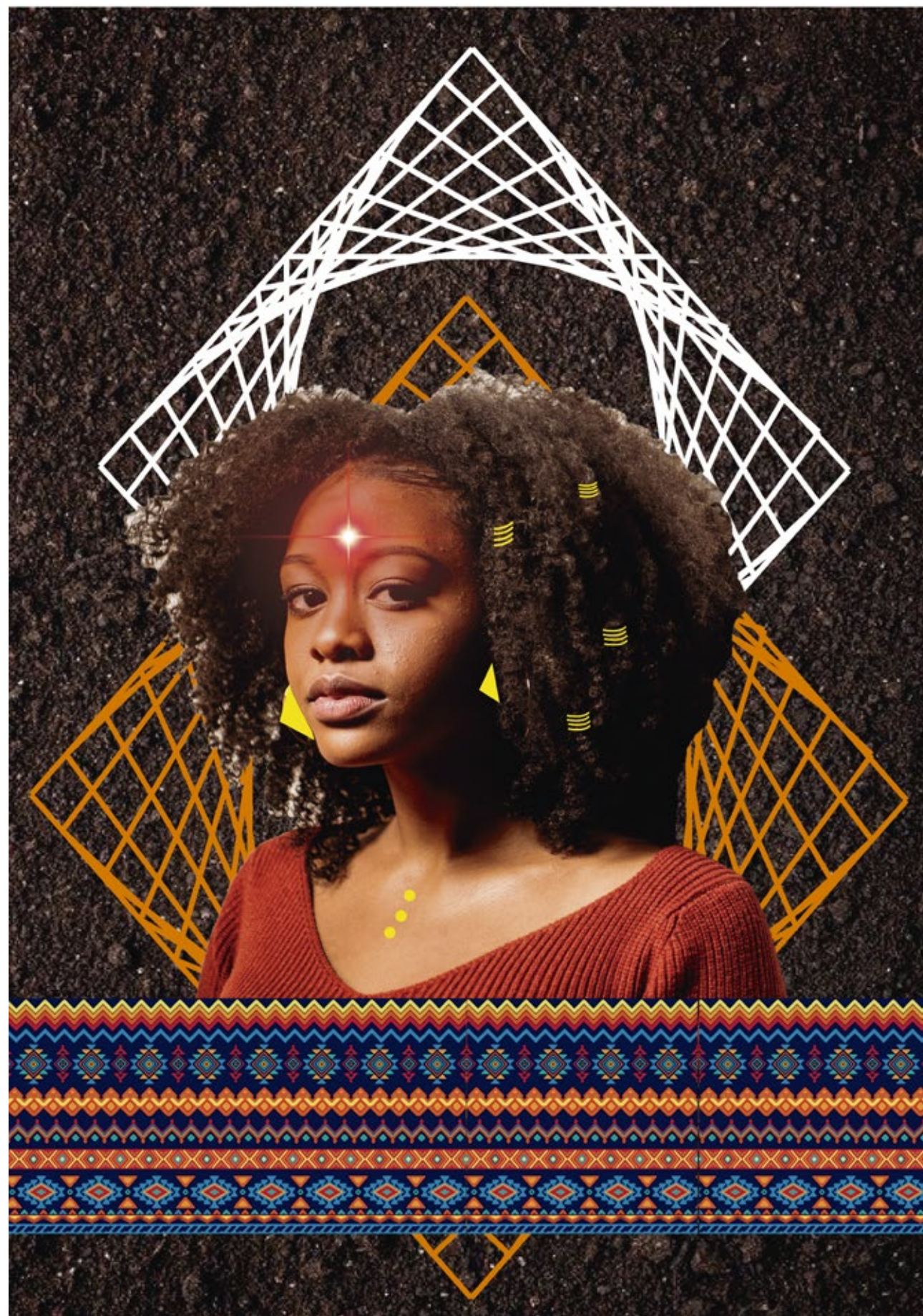
Técnica: Collage e Hilorama sobre
fotografía
2021

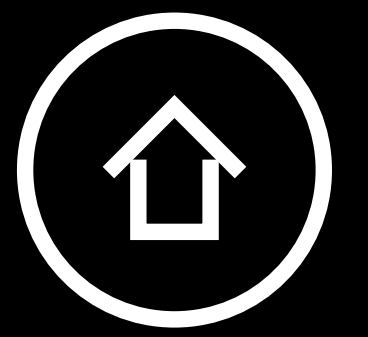
Las piezas hacen una representación de tres diosas africanas, especialmente de su cultura occidental en el cual se personifica estas deidades, resaltando sus cualidades y dones. Por medio del hilo se pretende unificar y representar la relación que tienen con la tierra, el mar y el universo.

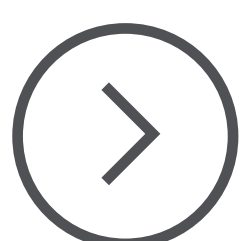
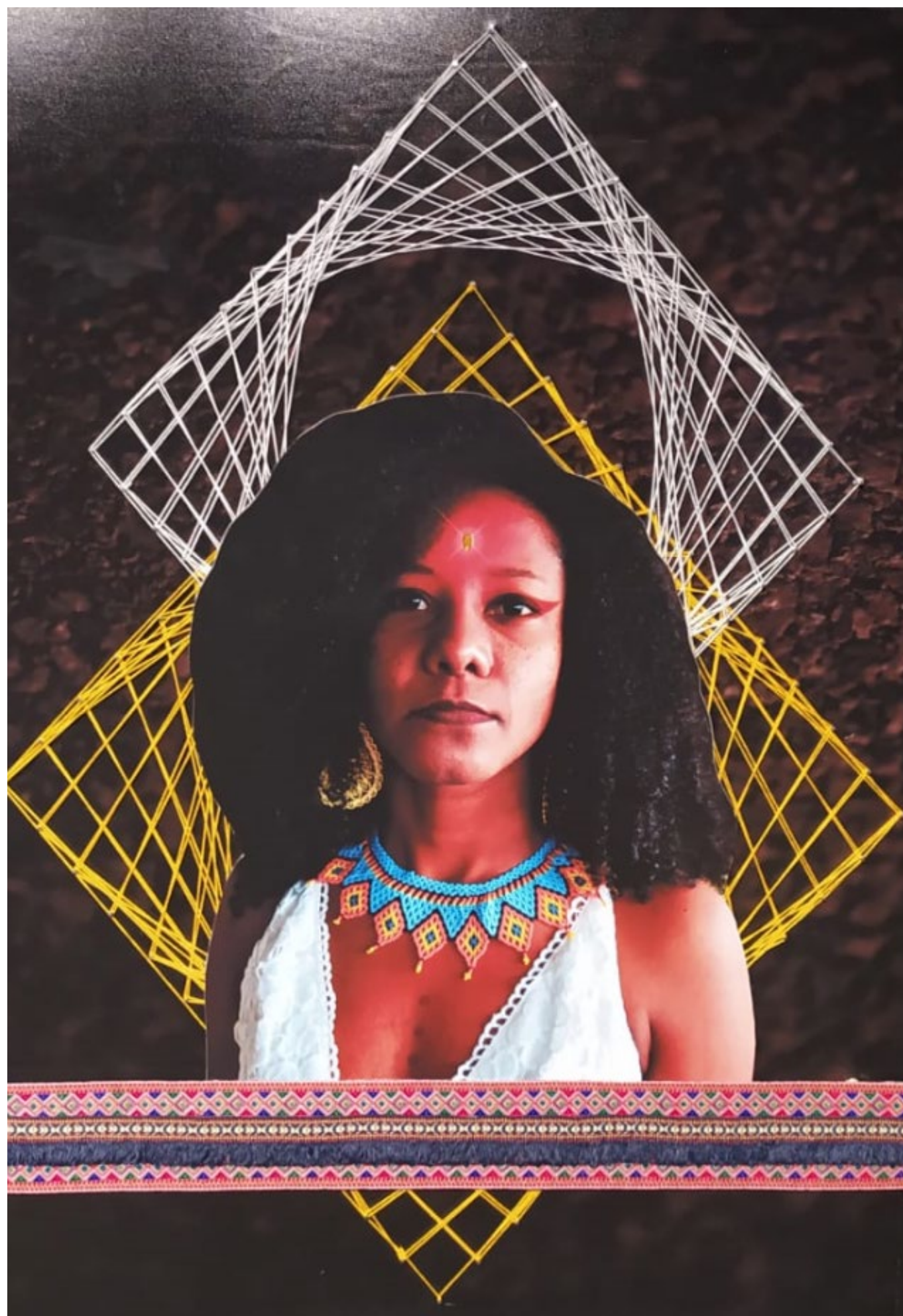
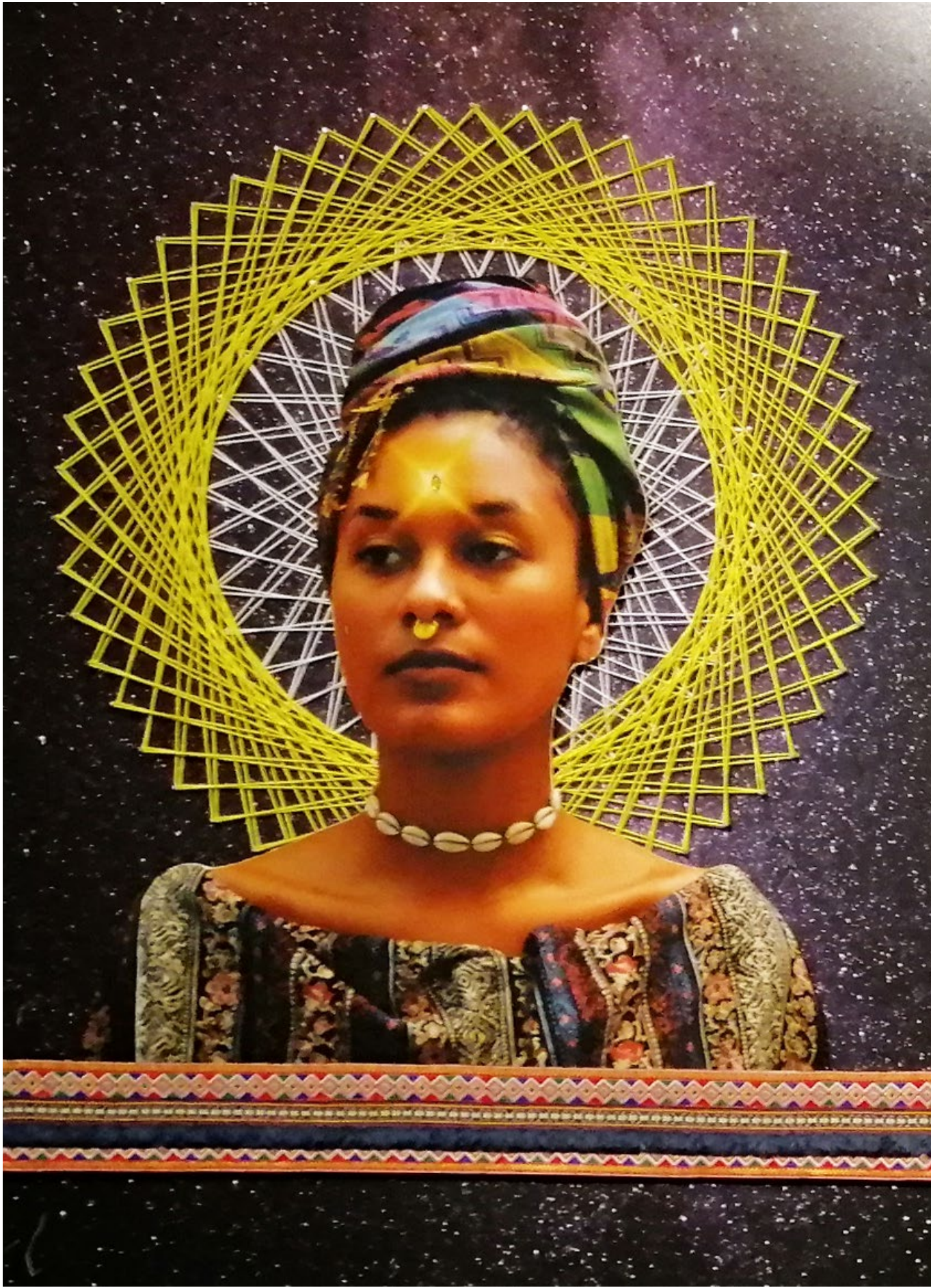

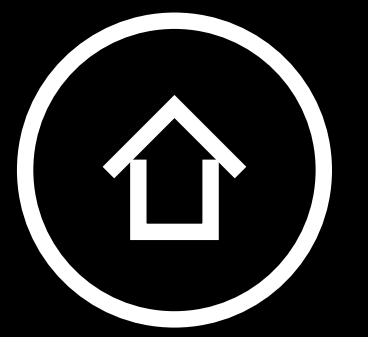
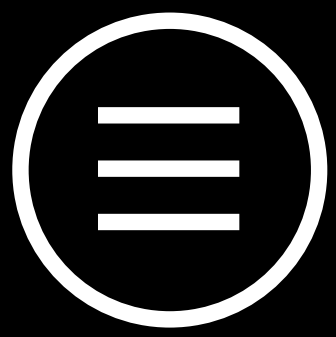
El proceso

Obra final

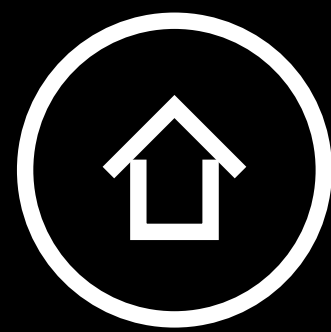
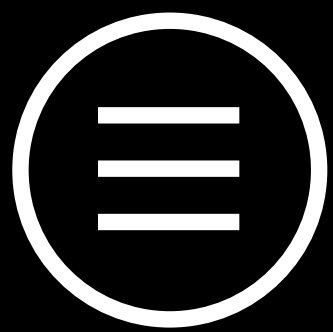

**VISITA LA EXPOSICIÓN
VIRTUAL**

AQUÍ

EXPOSICIÓN

CALIFICCIÓN 3: AFROFUTURISMO

Tercer salón de diseño gráfico y arte de ciencia ficción y fantasía

Diseñadores y Artistas Invitados

Isabel Alejandra Garcés Ascuntar
Andrea Castro Rey
Sebastián Chaves León
Nicole Valeria Quintero Ruiz
Heyner Muñoz Corcho

Daniela Romero Florez
Jorge Esteban Vargas Alzate
Natalia Martínez Cardona
David Molina

Curaduría

Andrés Peñaranda
Anika Mora Coral
Margarita Ariza Aguilar

Dirección Cultural

Michael Cadena

Coordinación General

Denisse Martínez Fernández

Museografía y producción virtual

José Vidal
Miguel González

Montaje

Fernando Durán Ortiz
Jorge Jiménez Eliecer
Orlando Gamboa Navarro

Corrección de estilo en inglés

Beth Bartlett y JoEllen Simpson

Gestión Administrativa

Gloria Patricia Elvira

Comunicaciones y Divulgación

Xiomara Belálcazar Castillo
Francilene Rojas Villareal
Juan Camilo Ramírez Aguilera
WDS Corporation

Comunicaciones Instituto Departamental de Bellas Artes

Esta exposición es realizada por la Fundación Centro Cultural Colombo Americano de Cali, en su galería de arte Humberto Hernández, entre el 26 de mayo y el 17 de julio de 2021, en el marco del programa Diálogos Afro Diaspóricos con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

