

MATZA EDGELANDS MEDELLÍN

**MATZA
EDGELANDS
MEDELLÍN**

Since 2014, MATZA has been interested in the margins of territory around the world and the communities that live there to listen to what they have to tell us. Glacier, desert, remote islands in the Mediterranean or urban areas in transition, MATZA scans threatened territories, peripheral (and sometimes on the margins of the development) regions to reflect on the social, political, or environmental issues they embody. For MATZA, these regions reveal the fragility of the world in which we live and the unstable balances on which our societies are based today. MATZA shows an interest in the capacity of individuals to work together and in a rethought relationship with nature and its resources. If the territories explored by MATZA are often the scene of today's dysfunctions, they are also where reinvented models of coexistence or subsistence are built, in the resourcefulness of daily life or the frugality of means. By inviting artists, architects, and experts from different fields to work side by side in these regions, MATZA has been seeking for almost ten years to understand these territories and the ways in which their inhabitants function, in order to create new narratives.

In 2021, MATZA has been invited to join the ambitious Edgelands Institute, a 4-year project that focuses on the evolution of social contracts between inhabitants in the world's major cities. Faced with the massive urbanization of the planet, the rise of (in)security issues and the digitalization of our societies, the Edgelands Institute hypothesizes an inevitable change in the relationships between individuals, as well as an evolution of the political rules that define the conditions for living together. By bringing together the skills of the academic world, the arts, political actors and the population, the aim is to create a working method that can then be used on a large scale. In conjunction with and complementary to a scientific approach led by the Edgelands Institute, MATZA mobilizes the talents of visual artists to reflect and work on these issues.

With *Common Grounds*, Medellín marks the first stage of MATZA Edgelands. Eleven artists selected from the cities involved in the project were gathered there for three weeks. Medellín of course, but also Nairobi in Kenya and Geneva in Switzerland. These artists worked together on the spot, to then give shape to an exhibition. This catalog presents the works realized during this collective and human experience. It is a reflection on the possible physical or symbolic *Common Grounds* between inhabitants in a city marked by a violent past and numerous social fractures. At the same time, Medellín has benefited from dynamic and innovative urban development for the past 20 years, making the city an example on a global level.

Anja Wyden Guelpa and Séverin Guelpa, curators

MATZA Edgelands took place in Medellín from January 31st to February 17th, 2022. The project consisted of three weeks of fieldwork, site visits and meetings followed by a month-long exhibition at the Bodega Comfama art center in the heart of the city. The *Common Grounds* project brought together eleven visual artists, including Sara Arango, Alejandro Duque, Margarita Pineda, Angelica Teuta and Tatyana Zambrano from Medellín, Felipe Castelblanco, of Colombian origin but living in Switzerland, Ogypt Muraya and Onyis Martin from Nairobi and Sandrine Pelletier, Valentina Pini and Julie Semoroz, all three Swiss artists.

Medellín was chosen for its history, its recent urban development but also its dynamism. It is one of the main economic lungs of the country, a strong pole around which gravitates a population of 4.2 million souls. The center of the city is organized along its river, punctuated by the comings and goings of a brand new subway, symbol of the renewal of Medellín. From the main urban axes rise the cable cars (metrocable) that now connect part of the isolated barrios to the center. The development of the city accelerated strongly at the turn of the century, giving it a new face after years of violence and armed conflict surrounding Pablo Escobar, whose death in 1993 marked the end, at least symbolically.

At the end of these years of terror, Medellín wanted to turn the page. A population deeply divided but provided with new democratic rights decided to take its destiny in hand. The task was colossal, the challenges enormous, but Medellín experienced a unique kind of social contract at that time, driven by the need to move on. The city's culture was transformed, including an inclusive and visionary urban planning program, which would later bring it international recognition.

Common Grounds was inspired by this image of a resilient city, while looking at the reality of Medellín and its inhabitants today. After two years of a health pandemic that further marked the divide between neighborhoods and communities, what common ground now binds residents together? Between problems of insecurity and recourse to digital surveillance, what forms of collective security can emerge today from the exchanges between inhabitants that do not hinder their freedom or interfere abusively in their private sphere? This is a major issue, as Medellín is facing social and spatial fractures.

During the three weeks spent in Medellín, about fifteen experts responded to the invitation of MATZA Edgelands and came to debate and reflect alongside the artists. Security specialists such as researchers Andres Tobon and Andres Preciado, cultural activist Maira Duque or social worker Jheny Duque, all shared their analysis of the city and the challenges that await Medellín. The urban planner Jorge Perez Jaramillo, for example, gives a striking insight into the political and topographical factors that still mark the unbalanced distribution of wealth in the city. The architect Camilo Restrepo, in turn, recalls the strong economic dynamics of the region and the fragility of the contract between public and private actors in a context of opening the local market to global competition. All share the same passion for a city that gives them as much love in return as frustration. A rich city, with infinite potential, but divided and with a very

present misery and culture of violence. Here, the control of gangs and drug dealers acts as a real power parallel to that of the state, ensuring security and dictating rules within communities and neighborhoods. Corruption and the lack of opportunities for young people in poor neighborhoods further aggravate the distrust of political power, which is often considered incapable of listening to the needs of the population.

Medellín seems to be caught between its history and its future. The stakes are high, but the population impresses with its strength of character and its ability to overcome hardship. Here, forgetting is a way to survive and rebuild. And today's youth are setting an example, looking towards a connected future, for which they hold the keys. Social networks, but especially WhatsApp messages, seem to be the new collective grounds of this generation that knows how to mobilize, take its future in hand and act.

Like the rhythm of the city's heartbeat, the work process within MATZA is extremely dense and intense. The group of artists is invited to appropriate the vast spaces of the art center Bodega Comfama, in the center of the city, partner institution that hosts the project. A space of life and common work that will gradually become that of the exhibition. The collective life marks then the rhythm of the working days, punctuated by as many meetings, debriefings and visits of the city. A dynamic that will be reflected in the artists' works, through numerous collaborations for example.

For the exhibition *Common Grounds*, artists, experts and invited city actors will have worked together to find possible new fields of action. This questioning on the necessary links between inhabitants of Medellín is present in a dozen of works realized. A collaboration between a guest artist, a rapper and social workers, for example, gave rise to a powerful collective work. For others, the search for new bonds of solidarity necessarily involves a need to reconnect with nature and its species. In Medellín, lush vegetation surrounds the city and reminds us of its importance in Colombia's identity and diversity. In the exhibition, this emancipating nature appears as a key element of a rethought social contract. The digital space also occupies a central place, sometimes seen as the field of new resistance, sometimes as a tool of voluntary subjugation.

Finally, digital data, now omnipresent in the contemporary urban landscape, becomes the subject of exploration, even manipulation. What remains of the brutality of a homicide when it is reduced to a simple digital data? Of the meaning or the subjectivity of an act when an emotion is translated into simple numbers? A loss of meaning that several artists invest by making theirs other spaces of reception, sensory, aesthetic or sound.

For the duration of an exhibition, *Common Grounds* was the common ground that MATZA Edgelands proposed to explore and experiment. A vibrant and open space, just like the city of Medellín and the generosity with which it and its inhabitants welcomed us.

Desde 2014, MATZA se interesa por los territorios al margen en todo el mundo y por las comunidades que lo habitan para escuchar lo que tienen que decir. Glaciar, desierto, islas mediterráneas remotas o zonas urbanas en transición, MATZA explora territorios amenazados, regiones periféricas y a veces al margen del desarrollo para reflexionar sobre las cuestiones sociales, políticas o medioambientales que encarnan. Para MATZA, estas regiones revelan la fragilidad del mundo en el que vivimos y los inestables equilibrios en los que se basan nuestras sociedades actuales. Un interés en la capacidad de los individuos para trabajar juntos y en una relación repensada con la naturaleza y sus recursos. Si los territorios explorados por MATZA son a menudo el escenario de las disfunciones actuales, también son el lugar donde se construyen modelos de convivencia o de subsistencia reinventados, en el ingenio de la vida cotidiana o en la frugalidad de medios. Invitando a artistas, arquitectos y expertos de diferentes campos a trabajar codo con codo en estas regiones, MATZA lleva casi diez años tratando de entender estos territorios y las formas de funcionamiento de sus habitantes, con el fin de crear nuevas narrativas.

En 2021, MATZA ha sido invitada a unirse a la ambiciosa empresa del Instituto Edgelands, un proyecto de 4 años de duración que se centra en la evolución de los contratos sociales entre los habitantes de las principales ciudades del mundo. Ante la urbanización masiva del planeta, la importancia creciente de las cuestiones de (in)seguridad y la digitalización de nuestras sociedades, el Instituto Edgelands plantea la hipótesis de un cambio inevitable en las relaciones entre los individuos, así como una evolución de las reglas políticas que definen las condiciones de convivencia. Al reunir las competencias del mundo académico, las artes, los actores políticos y el público en general, el objetivo es crear un método de trabajo que luego pueda utilizarse a gran escala. Como complemento a un enfoque científico dirigido por el Instituto Edgelands, MATZA moviliza el talento de los artistas visuales para reflexionar y trabajar sobre estas cuestiones.

Con *Tierras comunes*, Medellín marca la primera etapa de MATZA Edgelands. Once artistas seleccionados de las ciudades participantes en el proyecto se reunieron durante tres semanas. Medellín, por supuesto, pero también Nairobi en Kenia, y Ginebra en Suiza. Estos artistas trabajaron juntos, *in situ*, para dar forma a una exposición. Este catálogo presenta la obra producida durante esta experiencia colectiva y humana. Es una reflexión sobre los posibles ámbitos de entendimiento entre los habitantes, físicos o simbólicos, en una ciudad marcada por una historia violenta y numerosas fracturas sociales. Al mismo tiempo, Medellín se ha beneficiado de un desarrollo urbano dinámico e innovador durante los últimos 20 años, lo que ha convertido a la ciudad en un ejemplo a escala mundial.

Anja Wyden Guelpa y Séverin Guelpa, comisarios

MATZA Edgelands tuvo lugar en Medellín del 31 de enero al 17 de febrero de 2022. El proyecto consistió en tres semanas de trabajo de campo, visitas y reuniones, seguidas de una exposición de un mes de duración en el centro de arte Bodega Comfama, en el corazón de la ciudad. El proyecto *Tierras comunes* reunió a once artistas visuales, entre ellos Sara Arango, Alejandro Duque, Margarita Pineda, Angélica Teuta y Tatyana Zambrano, de Medellín, Felipe Castelblanco, originario de Colombia pero residente en Suiza, Ogypt Muraya y Onyis Martin, de Nairobi, y Sandrine Pelletier, Valentina Pini y Julie Semoroz, las tres artistas suizas.

Se eligió Medellín por su historia, su reciente desarrollo urbano, pero también por su dinamismo. Es uno de los principales centros económicos del país, un fuerte polo alrededor del cual gira una población de 4,2 millones de personas. El centro de la ciudad se organiza a lo largo de su río, salpicado por el ir y venir de un flamante metro, símbolo de la renovación de Medellín. Desde los principales ejes urbanos suben los teleféricos (metrocable) que ahora unen parte de los barrios aislados con el centro. El desarrollo de la ciudad se aceleró bruscamente con el cambio de milenio, dándole una nueva cara tras años de violencia y conflicto armado, donde la muerte de Escobar en 1993 marcó el final, al menos simbólico.

Tras estos años de terror, Medellín quería pasar página. Una población profundamente dividida, pero con nuevos derechos democráticos, decidió tomar las riendas de su destino. La tarea era colosal, los retos enormes, pero Medellín vivió en aquel momento un tipo de contrato social único, impulsado por la necesidad de salir adelante. La ciudad se transformó incluso en su cultura, sobre todo gracias a un programa de planificación urbana inclusivo y visionario, que más tarde le daría reconocimiento internacional.

Tierras comunes se inspiró en esta imagen de una ciudad resiliente, al tiempo que observaba la realidad de Medellín y de sus habitantes en la actualidad. Tras dos años de una pandemia sanitaria que ha fracturado aún más los barrios y las comunidades, ¿cuáles son las áreas de terreno común que ahora unen a los habitantes? Entre los problemas de inseguridad y el recurso a la vigilancia digital, ¿qué formas de seguridad colectiva pueden surgir hoy en día de los intercambios entre los habitantes que no obstaculicen su libertad ni interfieran abusivamente en su esfera privada? Se trata de un reto importante, dadas las fracturas sociales y espaciales de Medellín.

Durante las tres semanas que pasaron en Medellín, una quincena de expertos respondió a la invitación de MATZA Edgelands y vinieron a debatir y reflexionar junto a los artistas. Especialistas en seguridad como los investigadores Andrés Tobón y Andrés Préciado, la activista cultural Maira Duque y la trabajadora social Jheny Duque compartieron su análisis de la ciudad y los retos que le esperan a Medellín. El urbanista Jorge Pérez Jaramillo, por ejemplo, da una visión sorprendente de los factores políticos y topográficos que todavía marcan la distribución desequilibrada de la riqueza en la ciudad. El arquitecto Camilo Restrepo, por su parte, recuerda la fuerte dinámica económica de la región y la fragilidad del contrato entre actores públicos y privados en un contexto de

apertura del mercado local a la competencia global. Todos ellos comparten la misma pasión por una ciudad que les da a cambio tanto amor como frustración. Una ciudad con un potencial infinito pero dividida, con la pobreza y la cultura de la violencia aún muy presentes. Aquí, el control de las bandas y de los traficantes de drogas actúa como un poder real paralelo al del Estado, garantizando la seguridad y dictando las normas dentro de las comunidades y los barrios. La corrupción y la falta de oportunidades para los jóvenes de los barrios pobres agravan aún más la desconfianza en el poder político, que a menudo se considera incapaz de escuchar las necesidades de la población.

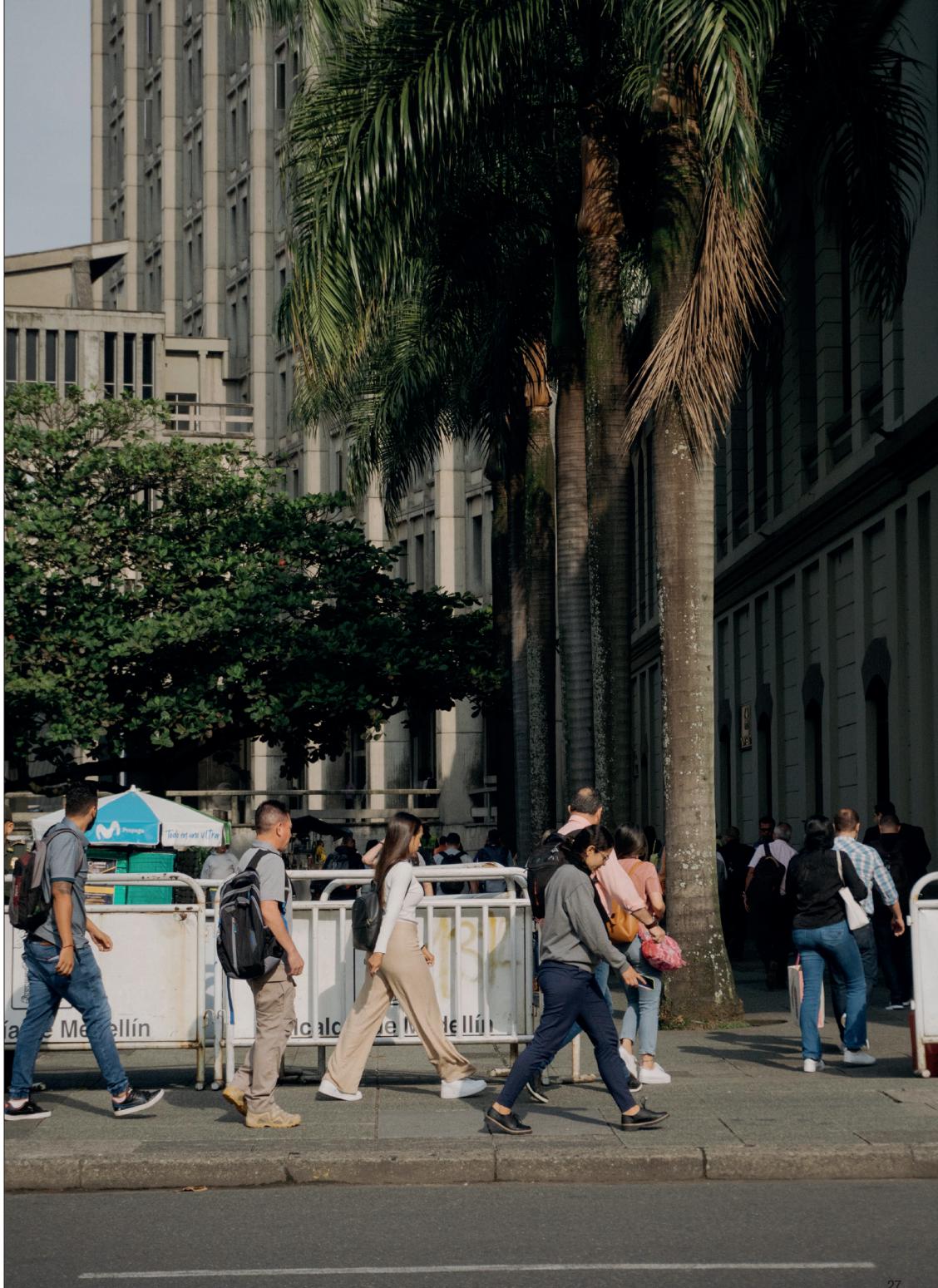
Medellín parece estar atrapada entre su historia y su futuro. Hay mucho en juego, pero la población impresiona por su fuerza de carácter y su capacidad para superar las dificultades. Aquí, el olvido es una forma de sobrevivir y reconstruir. Y los jóvenes de hoy están dando ejemplo, mirando hacia un futuro conectado, del que tienen las claves. Las redes sociales, pero sobre todo los mensajes de WhatsApp, parecen ser el nuevo terreno colectivo de esta generación que sabe movilizarse, tomar en sus manos su futuro y actuar.

Al igual que el ritmo de los latidos de la ciudad, el proceso de trabajo en MATZA es extremadamente denso e intenso. El grupo de artistas está invitado a ocupar los amplios espacios del centro de arte Bodega Comfama, en el centro de la ciudad, institución asociada que acoge el proyecto. Un espacio de convivencia que poco a poco se convertirá en el espacio de la exposición. La vida colectiva marca el ritmo de las jornadas de trabajo, jalonadas por reuniones, charlas y visitas a la ciudad. Una dinámica que se verá reflejada incluso en las obras de los artistas, por ejemplo, a través de numerosas colaboraciones.

Para la exposición *Tierras comunes*, los artistas, expertos y actores de la ciudad invitados habrán trabajado juntos para encontrar posibles nuevos campos de acción. Un cuestionamiento de los vínculos necesarios entre los habitantes de Medellín que aborda en total una docena de obras realizadas. Una colaboración entre un artista invitado, un rapero y trabajadores sociales, por ejemplo, dio como resultado una poderosa obra colectiva. Para otros, la búsqueda de nuevos lazos de solidaridad pasa necesariamente por la necesidad de reconectar con la naturaleza y sus especies. En Medellín, la exuberante vegetación rodea la ciudad y nos recuerda su importancia en la identidad y diversidad de Colombia. En la exposición, este carácter emancipador aparece como elemento clave de un contrato social repensado. El espacio digital también ocupa un lugar central, a veces visto como el terreno de la nueva resistencia, a veces como la herramienta de la subyugación voluntaria.

Por último, los datos digitales, ahora omnipresentes en el paisaje urbano contemporáneo, se convierten en objeto de exploración, incluso de manipulación. ¿Qué queda de la brutalidad de un homicidio cuando se reduce a un simple dato digital? ¿Del significado o de la subjetividad de un acto cuando una emoción se traduce en simples números? Una pérdida de sentido que varios artistas invierten haciendo suyos otros espacios de recepción, sensoriales, estéticos o incluso sonoros.

Durante la duración de una exposición, *Tierras comunes* fue el terreno común que MATZA Edgelands se propuso explorar y experimentar. Un espacio vibrante y abierto, a la imagen de la ciudad de Medellín y la generosidad con la que ésta y sus habitantes nos acogieron.

Depuis 2014, MATZA s'intéresse aux marges du territoire à travers le monde et aux communautés qui y vivent pour écouter ce qu'elles ont à nous dire. Glacier, désert, îles éloignées de Méditerranée ou encore zones urbaines en transition, MATZA scrute les territoires menacés, les régions périphériques et parfois à la marge du développement pour réfléchir aux enjeux sociaux, politiques ou environnementaux qu'elles incarnent. Car pour MATZA, ces régions révèlent la fragilité du monde dans lequel nous vivons et les équilibres instables sur lesquels reposent aujourd'hui nos sociétés. Un intérêt pour la capacité des individus à œuvrer ensemble et dans une relation repensée à la nature et à ses ressources. Si les territoires explorés par MATZA sont souvent le théâtre des dysfonctionnements d'aujourd'hui, ce sont aussi là que se construisent des modèles réinventés de coexistence ou de subsistance, dans la débrouillardise du quotidien ou la frugalité des moyens. En invitant artistes, architectes et experts de différents domaines à travailler côte à côte dans ces régions, MATZA cherche depuis bientôt dix ans dans la compréhension de ces territoires et des modes de fonctionnement de leurs habitants la matière à création de nouveaux récits.

En 2021, MATZA est invité à rejoindre l'ambitieuse entreprise de l'Institut Edgelands, un projet de 4 ans qui s'intéresse à l'évolution des contrats sociaux entre habitants dans les grandes villes du monde. Face à un contexte d'urbanisation massive de la planète, de montée en puissance des enjeux d'(in)sécurité et de la digitalisation de nos sociétés, le Edgelands Institute fait l'hypothèse d'un changement inévitable des rapports entre individus, tout comme d'une évolution des règles politiques qui définissent les conditions d'un vivre ensemble. En réunissant les compétences du monde académique, de l'art, d'acteurs politiques ou encore de la population, il s'agit de créer une méthode de travail qui puisse ensuite être reprise à grande échelle. En connivence et dans la complémentarité d'une approche scientifique menée par le Edgelands Institute, MATZA mobilise alors les talents d'artistes visuels pour réfléchir et travailler sur ces questions.

Avec *Common Grounds*, Medellín marque ainsi la première étape de MATZA Edgelands. Y ont été réunis durant trois semaines onze artistes sélectionnés dans les villes concernées par le projet. Medellín bien sûr, mais aussi Nairobi au Kenya et Genève en Suisse. Ces artistes ont travaillé ensemble, sur place, pour ensuite donner forme à une exposition. Ce catalogue présente les travaux réalisés lors de cette expérience collective et humaine. Il s'agit d'une réflexion sur les terrains d'entente possibles entre habitants, physiques ou symboliques, dans une ville marquée par une histoire violente et de nombreuses fractures sociales. Parallèlement, Medellín bénéficie depuis 20 ans d'un développement urbain dynamique et novateur, faisant de la ville un exemple à l'échelle planétaire.

Anja Wyden Guelpa et Séverin Guelpa, curateurs

MATZA Edgelands a eu lieu à Medellín du 31 janvier au 17 février 2022. Le projet a consisté en trois semaines de travail sur le terrain, de visites et de rencontres sur place suivies d'une exposition d'un mois au centre d'art Bodega Comfama, en plein cœur de la ville. Le projet *Common Grounds* a réuni onze artistes plasticiens dont Sara Arango, Alejandro Duque, Margarita Pineda, Angelica Teuta et Tatyana Zambrano de Medellín, Felipe Castelblanco, d'origine colombienne mais vivant en Suisse, Ogutu Muraya et Onyis Martin de Nairobi et Sandrine Pelletier, Valentina Pini et Julie Semoroz, toutes trois artistes suisses.

Medellín a été choisie pour son histoire, son développement urbain récent mais aussi son dynamisme. C'est un des principaux poumons économiques du pays, un pôle fort autour duquel gravite une population de 4,2 mio d'âmes. Le centre de la ville qui s'organise le long de son rio, est rytmé par les allers-retours d'un métro flambant neuf, symbole du renouveau de Medellín. Des principaux axes urbains s'élèvent les télécabines (metrocable) qui relient désormais une partie des barrios isolés au centre. C'est que le développement de la ville s'est fortement accéléré au tournant des années 2000, lui offrant un nouveau visage après les années de violence et de conflits armés dont la mort d'Escobar en 1993 marque la fin, tout du moins symbolique.

A la sortie de ces années de terreur, Medellín a voulu tourner la page. Une population profondément divisée mais pourvue de nouveaux droits démocratiques décide de prendre en main son destin. La tâche est colossale, les défis énormes mais Medellín connaît à ce moment-là un genre unique de contrat social, poussé par le besoin de passer à autre chose. La ville est transformée jusque dans sa culture, notamment par un programme d'urbanisme inclusif et visionnaire, ce qui lui vaudra par la suite une reconnaissance internationale.

Common Grounds s'est inspiré de cette image de ville résiliente, tout en s'intéressant à la réalité de Medellín et de ses habitants aujourd'hui. Après deux années de pandémie sanitaire qui ont encore davantage marqué la fracture entre quartiers et communautés, quels sont les terrains d'entente qui lient désormais les habitants entre eux? Entre problèmes d'insécurité et recours à la surveillance digitale, quelles formes de sécurité collective peuvent émerger aujourd'hui des échanges entre habitants qui n'entraînent pas leur liberté ni ne s'implacent abusivement dans leur sphère privée? Un enjeu de taille, tant Medellín fait face à des fractures sociales et spatiales.

Durant les trois semaines passées sur place, une quinzaine d'experts ont répondu à l'invitation de MATZA Edgelands et sont venus débattre et réfléchir aux côtés des artistes. Des spécialistes de la sécurité comme les chercheurs Andres Tobon et Andres Préciado, l'activiste culturelle Maira Duque ou encore la travailleuse sociale Jheny Duque, tous ont partagé leur analyse de la ville et les défis qui attendent Medellín. L'urbaniste Jorge Perez Jaramillo par exemple, donne un éclairage saisissant sur les facteurs politiques, mais aussi topographiques qui marquent toujours la répartition déséquilibrée des richesses de la ville. L'architecte Camilo Restrepo, à son tour, rappelle la forte dynamique économique de la région et la fragilité du contrat entre acteurs publics et privés dans un contexte d'ouverture du marché local à la concurrence mondiale.

Tous partagent ainsi la même passion pour une ville qui leur procure en retour autant d'amour que de frustration. Une ville riche à l'infini potentiel mais divisée, à la misère et la culture de la violence encore très présentes. Ici, le contrôle des gangs et des narcotrafiquants agit comme un véritable pouvoir parallèle à celui de l'état, assurant la sécurité et dictant les règles au sein des communautés et des quartiers. La corruption et l'absence d'opportunités pour les plus jeunes des quartiers pauvres aggravent encore la méfiance envers le pouvoir politique, souvent considéré comme incapable d'entendre les besoins de la population.

Medellín semble comme prise entre son histoire et son avenir. Les enjeux sont de taille mais la population impressionne par sa force de caractère et sa capacité à surmonter les épreuves. « Ici, oublier est une manière de survivre et de se reconstruire ». Et la jeunesse d'aujourd'hui de montrer l'exemple, tournée vers un avenir connecté, dont elle détient les clefs. Les réseaux sociaux mais surtout les messages WhatsApp semblent être les nouveaux terrains collectifs de cette génération qui sait se mobiliser, prendre en main son avenir et agir.

À l'image du rythme auquel bat le cœur de la ville, le processus de travail au sein de MATZA est extrêmement dense et intense. Le groupe d'artistes est invité à s'approprier les vastes espaces du centre d'art Bodega Comfama, en plein centre-ville, une institution partenaire qui accueille le projet. Un espace de vie et de travail commun qui deviendra progressivement celui de l'exposition. La vie collective marque alors le rythme des journées de travail, ponctuées par autant de rencontres, de debriefings et de visites de la ville. Une dynamique qui se reflètera jusque dans les œuvres des artistes, à travers de nombreuses collaborations par exemple.

Pour l'exposition *Common Grounds*, plasticiens, experts et acteurs de la ville invités auront œuvré ensemble à la recherche de possibles nouveaux terrains d'action. Un questionnement sur les liens nécessaires entre habitants de Medellín qu'aborde au total une douzaine d'œuvres réalisées. Une collaboration entre un artiste invité, un rappeur et des travailleurs sociaux donne par exemple matière à une œuvre collective et puissante. Pour d'autres, la recherche de nouveaux liens de solidarité passe forcément par un besoin de reconnexion à la nature et à ses espèces. C'est qu'à Medellín, une végétation luxuriante encercle partout la ville et rappelle son importance dans l'identité de la Colombie et sa diversité. Dans l'exposition, cette nature émancipatrice apparaît comme un élément clef d'un contrat social repensé. L'espace numérique occupe quant à lui également une place centrale, envisagé tantôt comme le terrain de nouvelles résistances, tantôt comme l'outil d'un asservissement volontaire.

Enfin, les données digitales, désormais omniprésentes dans le paysage urbain contemporain, deviennent matière à exploration, à manipulation. Que reste-t-il de la brutalité d'un homicide lorsqu'il est réduit à une simple donnée numérique ? Du sens ou de la subjectivité d'un acte lorsqu'une émotion est traduite en de simples chiffres ? Une perte de sens que plusieurs artistes investissent en faisant leurs d'autres espaces de réception, sensoriels, esthétiques ou encore sonores.

Le temps d'une exposition, *Common Grounds* devient ce terrain commun que MATZA Edgeland propose d'explorer, d'expérimenter. Un espace vibrant et ouvert, à l'image de la ville de Medellín et de la générosité avec laquelle elle et ses habitants nous auront accueilli.

on, CivicLab, Pro Helvetia, Comfama, Mattesla, El Perpetuo M y el Cantón de Ginebra.

Péridas – Espectros de Información

Sara Arango

EN *Péridas – Espectros de Información* is a work made from freely available digital data and images of violence in Colombia: selective killings, massacres and homicides committed in Medellín.

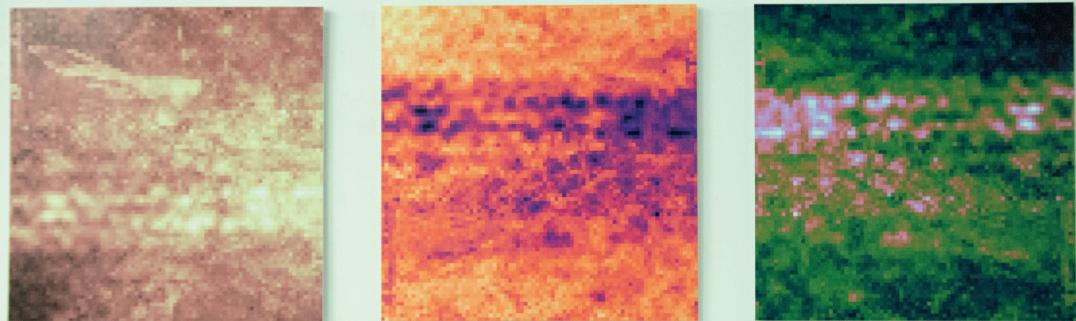
How much information is lost when traumatic events are reduced to digital data, or when the sensible is replaced by the tangible? In her work as a researcher and data scientist, Sara Arango questions the sensitive representation of data, often in relation to Colombia's violent history. Although necessary, numbers sometimes leave room for arbitrariness. She therefore seeks to translate these representations on a sensory level in order to explore their strength and ambiguity.

ES *Péridas – Espectros de Información* es una obra realizada a partir de datos e imágenes digitales de libre acceso sobre la violencia en Colombia: asesinatos selectivos, masacres y homicidios cometidos en Medellín.

¿Cuánta información se pierde cuando los hechos traumáticos se reducen a datos digitales, o cuando lo sensible se sustituye por lo tangible? En su trabajo como investigadora y científica de datos, Sara Arango cuestiona la representación sensible de los datos, a menudo en relación con la historia violenta de Colombia. Aunque son necesarios, los números a veces dejan lugar a la arbitrariedad. Por ello, busca traducir estas representaciones a nivel sensorial para explorar su fuerza y ambigüedad.

FR *Péridas – Espectros de Información* est une œuvre réalisée à partir de données numériques en libre accès et d'images sur la violence en Colombie : meurtres sélectifs, massacres et homicides commis à Medellín.

Quelle part de l'information perd-t-on lorsque des faits traumatisants sont réduits à l'état de données numériques, ou lorsque le sensible est remplacé par le tangible ? Dans son travail de chercheuse et de scientifique spécialisée dans les données, Sara Arango questionne la représentation sensible des données, souvent en lien avec l'histoire violente de la Colombie. Bien que nécessaires, les chiffres laissent parfois place à l'arbitraire. Elle cherche donc à traduire ces représentations sur le plan sensoriel afin d'en explorer la force et l'ambiguité.

Digital data collage
Collage de datos digitales
Collage de données numériques
2022

La Sombra en la Oscuridad se Pierde

Felipe Castelblanco

EN *The Shadow is lost in the Darkness*

With the help of hip hop singer and composer TRAFICO MC, several actors who shape the social fabric of Medellín on a daily basis were invited to a writing and hip hop workshop to compose a song. Among them were university students, young Venezuelan migrants, a mother who was a victim of the armed conflict, a worker from a nearby dairy factory, and the security and surveillance personnel of the city of Medellín.

The words and rhythm of the song find strength in the sometimes-painful stories of its protagonists, transforming the very meaning of security and celebrating community engagement rather than police repression.

ES Con la ayuda del cantante y compositor de hip hop TRAFICO MC, se invitó a un taller de escritura y hip hop a varios actores que conforman el tejido social de Medellín a diario para componer una canción. Entre ellos había estudiantes universitarios, jóvenes migrantes venezolanos, una madre víctima del conflicto armado, un trabajador de una lechería cercana y el personal de seguridad y vigilancia de la ciudad de Medellín.

La letra y el ritmo de la canción encuentran fuerza en las historias, a veces dolorosas, de sus protagonistas, transformando el significado mismo de la seguridad y celebrando el compromiso de la comunidad en lugar de la represión policial.

FR *L'ombre se perd dans l'obscurité*

Avec l'aide du chanteur et compositeur de hip hop TRAFICO MC, plusieurs acteurs qui façonnent quotidiennement le tissu social de Medellín ont été invités à un atelier d'écriture et de hip hop afin de composer une chanson. Parmi eux, des étudiants universitaires, de jeunes migrants vénézuéliens, une mère victime du conflit armé, un ouvrier d'une laiterie voisine, ainsi que le personnel de sécurité et de surveillance de la ville de Medellín.

Les mots et le rythme de la chanson trouvent ainsi force dans l'histoire parfois douloureuse de ses protagonistes, transformant le sens même de la sécurité et célébrant l'engagement de la communauté plutôt que la répression policière.

CAPTCHA

(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Alejandro Duque

- EN Composed of a laser projection, a camera and surveillance screens, the visual and sound installation by Alejandro Duque, broadcasts in real time images taken of the spectators who approach it. Against the wall, a message is projected with a laser, in reference to the risk of humans being enslaved by computers and to the risk of security drift or manipulation that this entails.
- ES Instalación visual y sonora compuesta por una proyección láser, una cámara y pantallas de vigilancia. La obra de Alejandro Duque emite en tiempo real imágenes tomadas a los espectadores que se acercan a ella. Contra la pared, se proyecta un mensaje con láser, en referencia al riesgo de esclavizar los humanos al ordenador y al riesgo de deriva de seguridad o de manipulación que ello conlleva.
- FR Installation visuelle et sonore composée d'une projection laser, d'une caméra et d'écrans de surveillance, l'oeuvre réalisée par Alejandro Duque diffuse en temps réel des images prises des spectateurs qui s'en approchent. Contre le mur, un message est projeté au laser, en référence au risque d'asservissement des humains à l'ordinateur et au risque de dérive sécuritaire ou de manipulation que cela entraîne.

ESTO ES UN
PROGRAMA
DE COMPUTADOR
QUE PUEDE
DIFERENCIAR
ENTRE UN
HUMANO
Y UNA
MAQUINA

UN PROGRAMA
QUE CREA UN
COMPUTADOR
PERO QUE
NECESITA
HUMANOS
PARA
RESOLVERLO

SOMOS
PARASITOS
DE LOS
COMPUTADORES

ES ESTO
PAZ
CULTURAL?

MIENTRAS
TANTO
SIGUEN
MATANDO
LIDERES
SOCIALES

Unda peleroza

Julie Semoroz
Sandrine Pelletier

EN *Unda peleroza* is a monster, a “trickster” that combines the alter egos Cerise and HOO..., in other words the artists Sandrine Pelletier and Julie Semoroz. As an echo to the city of Medellín and the inhabitants of the Perpetuo Socorro neighborhood, *Unda peleroza* captures the invisible data that passes through our bodies and over our heads.

ES *Unda peleroza* es un monstruo, un embaucador que combina los alter egos Cerise y HOO..., las artistas Sandrine Pelletier y Julie Semoroz. Como un eco de la ciudad de Medellín y de los habitantes del barrio del Perpetuo Socorro, *Unda peleroza* capta los datos invisibles que pasan por nuestros cuerpos y por encima de nuestras cabezas.

FR *Unda peleroza* est un monstre, un «trickster» qui combine les alter egos Cerise et HOO..., soit des artistes Sandrine Pelletier et Julie Semoroz. Comme un écho à la ville de Medellín et aux habitants du quartier Perpetuo Socorro, *Unda peleroza* capte les datas invisibles qui transitent à travers nos corps et au-dessus de nos têtes.

DISTRIBUTION
UNDA PELEROZA (2022)
Duration: 3min43
Conception: Sandrine Pelletier and Julie Semoroz
Performer and make up: Sandrine Pelletier
Sound composition: Julie Semoroz
Backing vocals: Ortalid de Colombia
Video editing and recording: Juan Escobar
Thanks: Tatyana Zambrano

The city as a social contract for public life

Medellín, The 27th September, 2022

Contemporary urbanization causes gigantic challenges for human development. The Sustainable Development Goals (SDGs) and the New Urban Agenda (NUA) promulgated by the United Nations show in many ways how it is necessary to adopt dynamics of change in order to evolve positively as a society. The COVID pandemic and the Climate Emergency, in the context of urbanization, as well as the different forms of violence that we can see in different places, question not only the ways of living and inhabiting, but also the political and cultural ways of managing and governing our environment.

We live in an exciting time of change, a time of instability in which we often feel confused about the way that we can move towards a better future. Cities condense not only the largest portion of the planet's current population, but they are also highly complex and composed of diverse social systems, in which the population has multiple opportunities in art and culture.

The work proposed by MATZA EDGELANDS offers a powerful, creative and innovative scenario for reflection, from dialogue and artistic experimentation. It is, for both participants and spectators, an opportunity to approach our urban realities and to recognize the enormous challenges facing our contemporary urban society. Territories with a high degree of segmentation and sociospatial segregation are widespread in the global south and Medellín is the proof of it.

Medellín occupies an extraordinarily complex geographical space, in the middle of the final stretch of the Andes mountain range, down the valley of the Aburrá river basin that runs downstream from south to north, at an average altitude of 1500 metres above sea level. Medellín is nested in a canyon, surrounded with mountains on the east and west edges, that reach an altitude of around 2600 metres. A water ecosystem of immense ecosystemic richness, largely urbanized and transformed, is almost completely marked by the footprint of urbanization.

The city has been rapidly consolidating over the last century as a metropolis and integrated ten municipalities, to now reach a population of 4.2 million inhabitants. With an important density and a certain condition of "incomplete city", the city undertakes over the last three decades a very complex urban planning agenda to urbanize territories and to consolidate the neighborhoods that are better equipped with public and social services.

The sadly known history of the city of the end of the last century, expresses the consequences of its rapid and extensive urbanization, precarious and segregated, which configured a fractured and conflictive city. Large population immigrated to the city looking for opportunities, this in a context of economic decline. In addition to that, in Colombia, local and regional democracy did not exist until 1988, therefore there was an absence of a collective and inclusive project, which led to a profound urban crisis. In these conditions, the illegality and

violence associated initially with smuggling and informal markets and practices, and later with drug traffic, was complemented by a period of terrorism and death, which made the city almost unlivable.

The city is made up of populations with profound social and economic differences, of a relatively fragile economic framework and is located in a very rich, diverse geographical and ecosystemic environment. It has grown its territorial footprint exponentially over the last five decades, amidst circumstances of economic and political crisis. In addition, it faces complex challenges due to conflicts and violence affecting its communities. Medellín experienced its greatest tensions since the late 1980s and gradually, through the construction of its local democracy that only began in 1988, with a process of broad social dialogue over the last three decades, has been able to build a city with unique social, political and economic advances. Among these developments: the conception of an urban planning and the implementation of infrastructures and social facilities. Those have been catalytic elements of civic quests, with significant indicators of social change that are still in process today.

Despite the great advances, after years of progressive and positive evolution, it is now going through a very complicated stage. After several years of a certain political and social cohesion with the city at the heart of reflections, we are living through a stage of discontinuity and fragmentation. This questions the dynamics achieved until 2015, in a stage of populism and growing improvisation, and will undoubtedly have an impact on the evolution of the city.

The processes of building the city as a political, collective and democratic project that can offer a safer and an equitable life, within a framework of economic prosperity and greater social justice, are the challenges that MATZA EDGELANDS – Medellín proposes: the city as a social contract for public life. It is a reflection on the social contract that is now required in many other cities. It is a pertinent experiment, necessary, that records realities in the spaces of everyday life, that takes up the role of cultural expressions so central in the beginning stage of our local democracy at the beginning of the 1990s. It reflects current questions for other contexts, and allows proposals that inspire alternatives for many other cities in the global south. Medellín is a good case study and a living laboratory.

Jorge Pérez Jaramillo

La ciudad como contrato social para la vida pública

Medellín, septiembre 22 de 2022

La urbanización contemporánea, plantea retos gigantes para el desarrollo humano. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS y la Nueva Agenda Urbana NAU promulgados por Naciones Unidas evidencian de múltiples formas cómo es necesario asumir dinámicas de cambio, para evolucionar positivamente como sociedad. La pandemia del COVID y la Emergencia Climática, en el marco de la urbanización, así como las diferentes violencias que podemos registrar en diversos lugares, ponen en cuestión, no solo formas de vida y habitar, sino también, formas políticas y culturales de gestionar y gobernar nuestros entornos.

Vivimos una etapa apasionante de cambio, tiempos con una cierta inestabilidad en la cual, a menudo sentimos que impera la confusión y que no es claro como podremos avanzar hacia un mejor futuro. Las ciudades concentran no solamente la mayor porción de la población actual del planeta, sino que también son sistemas sociales complejísimos y diversos, en los cuales, desde el arte y la cultura, la humanidad enfrenta múltiples oportunidades.

El trabajo propuesto por MATZA EDGELANDS ofrece un escenario de reflexión potente, creativo e innovador, desde el diálogo y la experimentación artística, que para quienes participamos, y también para quienes puedan seguirlo, es una oportunidad para acercarse a nuestras realidades urbanas y reconocer el enorme reto que enfrenta la sociedad urbana contemporánea. Territorios con alto grado de segmentación y segregación social y espacial, se extienden ampliamente en el sur global y Medellín así lo evidencia.

Medellín ocupa un espacio geográfico extraordinariamente complejo, en medio del tramo final de la cordillera de los Andes, sobre el valle de la cuenca del río Aburrá que corre aguas abajo de sur a norte, a una altura promedio de 1500 m sobre el nivel del mar, un cañón con montañas hacia los bordes este y oeste que alcanzan cerca de 2600 m de altitud. Un ecosistema hídrico de inmensa riqueza eco-sistémica ampliamente urbanizado y transformado, que prácticamente ha ocupado con la huella de la urbanización, todos los suelos disponibles.

La ciudad se ha ido consolidando rápidamente durante el último siglo, como una metrópoli que integra diez municipios. Y tiene ahora una población 4.2. millones de habitantes, con una densidad importante y cierta condición de “ciudad incompleta”, que ha demandado a lo largo de las últimas tres décadas, una agenda muy compleja desde el urbanismo, para re-urbanizar territorios, y para consolidar barrios mejor dotados de servicios y equipamientos como soporte para la vida.

La historia conocida de la ciudad del final de siglo pasado expresa las consecuencias de su rápida y extensa urbanización, precaria y segregada, que configuró una ciudad fracturada y conflictiva, con grandes porciones de población que inmigró a la ciudad buscando oportunidades, en un marco de declive de la economía.

Como complemento, en Colombia, no existe democracia local y regional hasta el año 1988, con lo cual, la ausencia de un proyecto colectivo, incluyente y amplio, derivó en una profunda crisis urbana. En estas condiciones, la ilegalidad y la violencia asociadas inicialmente al contrabando y a la informalidad y posteriormente al narcotráfico, estuvo complementada por una etapa de terrorismo y muerte, en el cual la ciudad se hizo prácticamente inviable.

Ciudad conformada por poblaciones con profundas diferencias sociales y económicas, en un marco de economía relativamente frágil, localizada sobre un entorno geográfico y eco-sistémico muy rico y diverso. Ha crecido su huella territorial exponencialmente durante las últimas cinco décadas, en medio de circunstancias de crisis económica y política. Adicionalmente, enfrenta retos complejos por conflictos y violencias, que afectan a sus comunidades. Medellín, vivió sus mayores dificultades desde los años finales de la década de 1980 y gradualmente, a través de la construcción de su democracia local que apenas inició en 1988, con un proceso de amplio diálogo social a lo largo de las tres décadas recientes, ha podido construir una ciudad con avances sociales, políticos y económicos singulares, entre lo cual, el urbanismo, las infraestructuras y los equipamientos sociales, han sido elementos catalíticos de las búsquedas cívicas, con indicadores significativos de un cambio social aún en proceso.

A pesar de los grandes avances, tras años de progresiva evolución positiva, atraviesa ahora una etapa muy complicada, pues tras varios años de cierta cohesión política y social con la ciudad como propósito, vivimos una etapa de discontinuidad y fragmentación, que pone en entredicho las dinámicas alcanzadas hasta el año 2015, en una etapa de populismo e improvisación creciente, que indudablemente incidirá sobre la evolución de la ciudad.

Los procesos de construcción de la ciudad como un proyecto político, colectivo y democrático, que pueda ofrecer una vida más segura y equitativa, en un marco de prosperidad económica y mayor justicia social, son los retos que MATZA EDGELANDS – Medellín propone reflejar: la ciudad como contrato social para la vida pública. Es una reflexión sobre el contrato social que se requiere ahora en muchas otras ciudades. Es un experimento pertinente, necesario, que registran realidades en los espacios de la vida cotidiana, que retoma el papel de las expresiones culturales tan protagónicas en la etapa precursora de nuestra democracia local a inicios de la década de los años 1990, y reflejan preguntas vigentes para otros contextos, con propuestas que inspiran alternativas para muchas ciudades del sur global. Medellín es un buen caso de estudio y un laboratorio vivo.

Jorge Pérez Jaramillo

La ville comme contrat social pour la vie publique

Medellín, Le 27 Septembre 2022

L'urbanisation contemporaine pose d'énormes défis au développement humain. Les Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Nouvel Agenda Urbain (NUA) promulgués par les Nations Unies montrent à bien des égards la nécessité d'adopter une dynamique de changement, afin d'évoluer positivement en tant que société. La pandémie de COVID et l'urgence climatique, dans le contexte de l'urbanisation, ainsi que les différentes formes de violence que nous pouvons observer dans divers endroits, remettent en question non seulement les manières de vivre et d'habiter, mais aussi les manières politiques et culturelles de gérer et de gouverner nos environnements.

Nous vivons une période de changement passionnante, mais qui comporte une certaine instabilité qui nous donne souvent l'impression que la confusion règne et que la manière d'avancer vers un avenir meilleur n'est pas très claire. Les villes concentrent non seulement la plus grande partie de la population planétaire actuelle, mais elles sont également constituées de systèmes sociaux très complexes et diversifiés, dans lesquels la population à de multiples opportunités en matière d'art et de culture.

Le projet proposé par MATZA EDGELANDS offre un scénario puissant, créatif et innovant de réflexion, de dialogue et d'expérimentation artistique. Tant pour les participants que pour les spectateurs, c'est une occasion d'approcher nos réalités urbaines et l'énorme défi auquel est confronté la société urbaine contemporaine. Les territoires présentant un haut degré de segmentation et de ségrégation sociale et spatiale sont très répandus dans le sud du monde et Medellín en est la preuve.

Medellín occupe un espace géographique extraordinairement complexe, au milieu de la dernière partie de la cordillère des Andes, dans la vallée du bassin de la rivière Aburrá qui descend du sud au nord, à une altitude moyenne de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme nichée dans un canyon, Medellín est bordée de montagnes à l'est et à l'ouest qui atteignent une altitude d'environ 2600 mètres. Un écosystème aquatique d'une immense richesse, largement urbanisé et transformé, est presque entièrement touché par l'empreinte de l'urbanisation. La ville s'est rapidement imposée au cours du siècle dernier en tant que métropole, intégrant alors dix municipalités et comptant aujourd'hui une population de 4,2 millions d'habitants. Avec une densité importante et sa réputation de "ville incomplète", Medellín entreprend au cours des trois dernières décennies, la mise en œuvre d'un programme d'urbanisme très complexe. Au programme, urbainiser les territoires et consolider les quartiers mieux desservis par les services publics et sociaux.

L'histoire tristement connue de la ville lors du siècle dernier, exprime les conséquences de son urbanisation rapide et étendue, précaire et ségrégée, qui a configuré une ville fracturée et conflictuelle. A ce moment-là, un grand nombre d'immigrants sont arrivés en ville à

la recherche d'opportunités, dans un contexte de déclin économique. De plus, en Colombie, la démocratie locale et régionale n'existe pas encore (elle a été mise en place en 1988), avec pour effet l'absence d'un projet collectif et inclusif, menant à une profonde crise urbaine. Dans ces conditions, l'illégalité et la violence associées initialement à la contrebande et aux pratiques informelles, puis au trafic de drogue, ont été complétées par une période de terrorisme et de mort, au cours de laquelle la ville est devenue pratiquement invivable.

La ville est composée de populations présentant de profondes différences sociales et économiques, d'un cadre économique relativement fragile, et se situe dans un environnement géographique et écosystémique très riche et diversifié. Au cours de ces cinq dernières décennies, la ville a accru son empreinte territoriale de manière exponentielle, dans des circonstances de crise économique et politique. En outre, elle est confrontée à des défis complexes dus aux conflits et à la violence qui touchent ses communautés. Medellín a connu ses plus grandes tensions à partir de la fin des années 1980, puis s'est progressivement développée au cours des trois dernières décennies, grâce à la construction de sa démocratie locale (qui n'a commencé qu'en 1988) et par un processus de grand dialogue social. Medellín a pu ainsi mettre en place des avancées sociales, politiques et économiques uniques, parmi lesquelles la planification urbaine et le développement d'infrastructures et d'équipements sociaux. Ces éléments ont été catalyseurs de quêtes civiques, avec des indicateurs significatifs de changements sociaux, qui se poursuivent encore aujourd'hui.

Malgré les grandes avancées et des années d'évolution positive et progressive, elle traverse aujourd'hui une étape complexe. Après plusieurs années d'une certaine cohésion politique et sociale, avec la ville comme objectif central, nous vivons aujourd'hui une période de discontinuité et de fragmentation. Ceci remet en question la dynamique atteinte jusqu'en 2015, dans une étape de populisme et d'improvisation croissante, ce qui aura sans doute un impact sur l'évolution de la ville.

Les processus de construction de la ville comme projet politique, collectif et démocratique peuvent offrir une vie plus sûre et plus équitable, notamment concernant la prospérité économique et la justice sociale. Ce sont les défis auxquels proposent de réfléchir MATZA EDGELANDS – Medellín ; la ville comme contrat social pour la vie publique. Il s'agit d'une expérience pertinente, nécessaire, qui permet d'enregistrer les réalités des espaces de la vie quotidienne et qui reprend le rôle des expressions culturelles si centrales dans l'étape précédant notre démocratie locale du début des années 90. MATZA EDGELANDS – Medellín reflète les questions actuelles également présentes dans d'autres contextes et permet de faire des propositions qui inspirent et de réfléchir à des alternatives qui peuvent concerner de nombreuses villes du sud autour du monde. Medellín est une bonne étude de cas et un laboratoire vivant.

Jorge Pérez Jaramillo

El umbral

Julie Semoroz

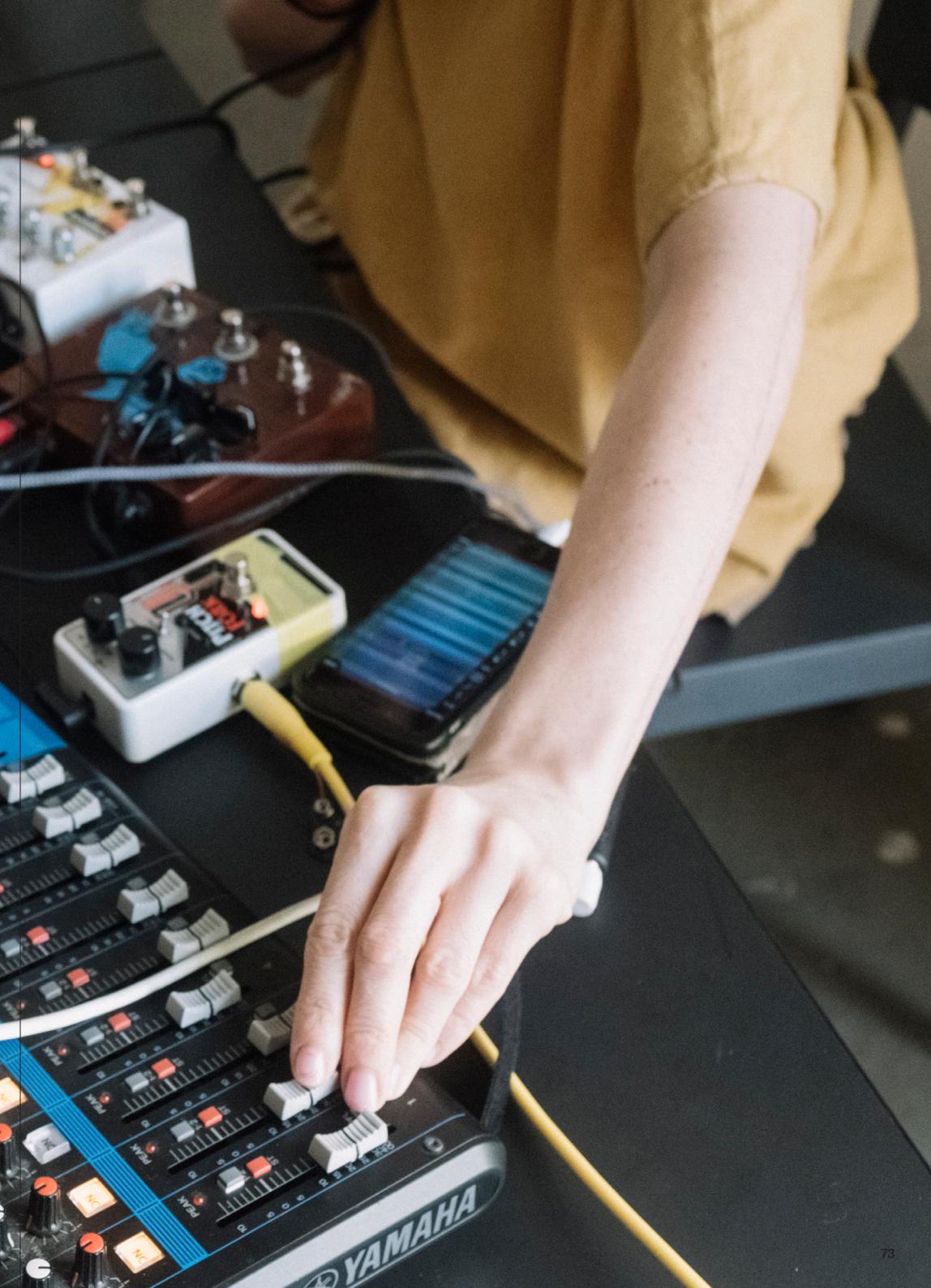
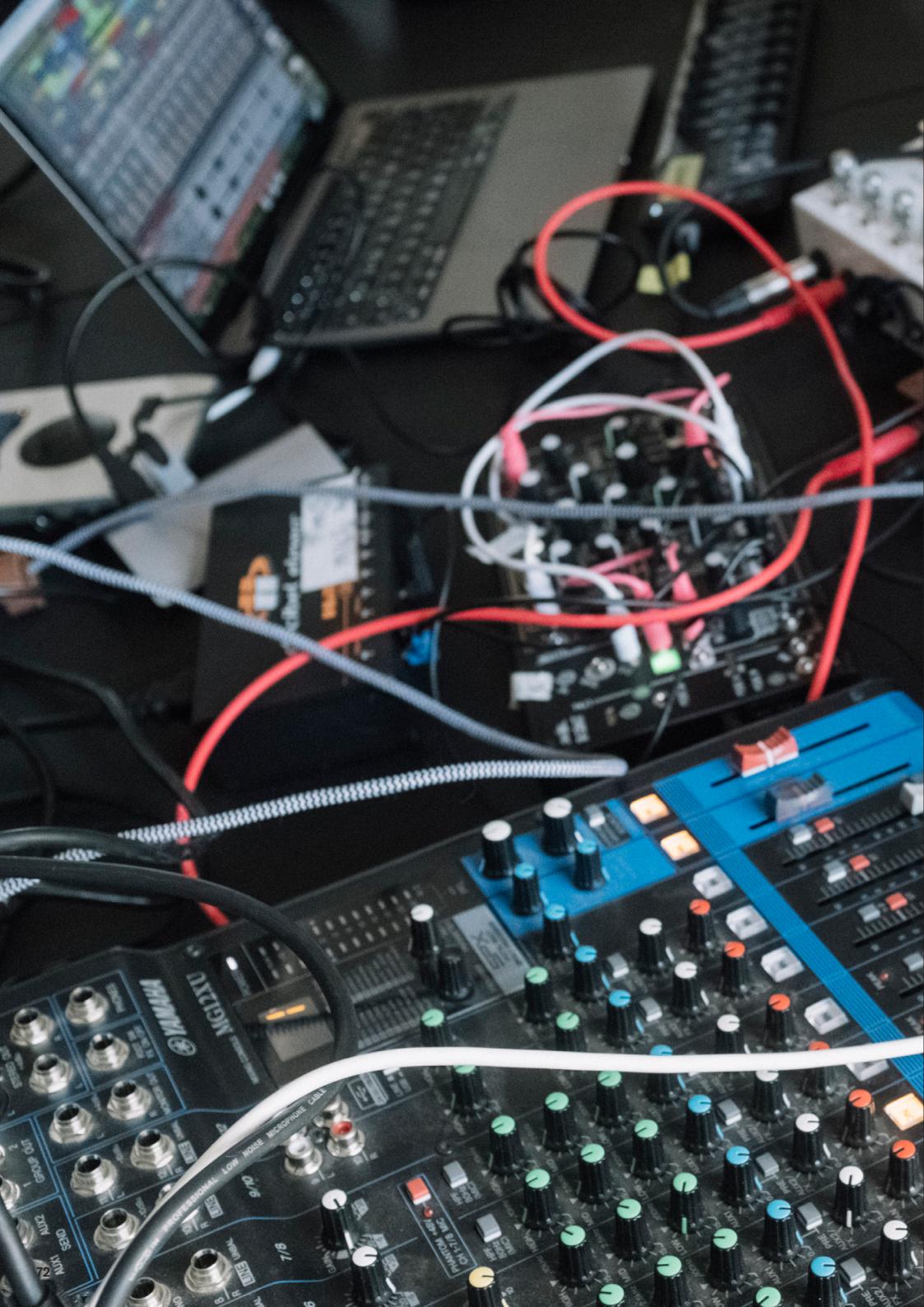
EN *El umbral* is a sound installation by the Swiss artist Julie Semoroz. Metal doors whisper data about the high frequency electromagnetic waves of the city of Medellín from the antennas of the Perpetuo Socorro neighborhood where the exhibition took place. Data from homicides perpetrated between 2002 and 2022 in Medellín are transformed into sound. These sounds also relate to the takeover bid by the conglomerate Grupo Gilinski on local companies Nutresa (with 27.69% of shares) and Sura (25.42% of shares).

ES *El umbral* es una instalación sonora de la artista Suiza Julie Semoroz. Las puertas metálicas susurran datos sobre las ondas electromagnéticas de alta frecuencia de la ciudad de Medellín procedentes de las antenas del barrio del Perpetuo Socorro donde tiene lugar la exposición. Los datos de los homicidios perpetrados entre 2002 y 2022 en Medellín se transforman en sonido. Estos sonidos también relatan la OPA del conglomerado Grupo Gilinski, que entró en el accionariado de Nutresa (con el 27,69% de las acciones) y de Sura (25,42% de las acciones).

FR *El umbral*, est une installation sonore de l'artiste Suisse Julie Semoroz. Des portes métalliques murmurent des données sur les ondes électromagnétiques de hautes fréquences de la ville de Medellín provenant des antennes du quartier Perpetuo Socorro où l'exposition a eu lieu. Des données issues des homicides perpétrés entre 2002 et 2022 à Medellín sont transformés en son. Ces sons relatent également l'OPA effectuée par le conglomérat Grupo Gilinski sur les entreprises locales Nutresa (avec 27,69% des actions) et Sura (25,42% des actions).

DISTRIBUTION

EL UMBRAL (2022)
Conception and production: Julie Semoroz
Computing datas: Sara Arango
Technical assistant: Sebastian Ortiz
Video editing: Juanes Escobar
Thanks: María Camila Roldán, Sara Naviera
Sound data bank: María Jimena Duzan,
data from SIES-M, electromagnetic high frequencies
from Perpetuo Socorro in Medellín

Birds do not sing because they have answers but because they have songs

(African proverb)

Onyis Martin

- EN For Onyis Martin, school is a place of data collection and dissemination. It is one of the spaces where we spend most of our lives and therefore, it largely shapes who we become. How do we negotiate the information transmitted? Who decides what knowledge we need? Onyis Martin's proposal consists of three desks turned upside down and suspended in the exhibition space, taking on the appearance of a surveillance camera. A way for the artist to question the way in which personal information is collected, the knowledge disseminated and to wonder who benefits from it.
- ES "Los pájaros no cantan porque tengan respuestas, sino porque tienen canciones" (proverbio africano)
Para Onyis Martin, la escuela es un lugar de recogida y difusión de datos. Es uno de los espacios en los que pasamos la mayor parte de nuestra vida y, por lo tanto, configura en gran medida en quiénes nos convertimos. ¿Cómo negociamos la información que se transmite? ¿Quién decide qué conocimientos necesitamos? La propuesta de Onyis Martin consiste en tres escritorios puestos boca abajo y suspendidos en el espacio expositivo, adoptando la apariencia de una cámara de vigilancia. Una forma de que el artista cuestione la forma en que se recoge la información personal, el conocimiento que se difunde y se pregunte a quién beneficia.
- FR «Les oiseaux ne chantent pas parce qu'ils ont des réponses mais parce qu'ils ont des chansons» (proverbe africain)
Pour Onyis Martin, l'école est un lieu de collecte et de diffusion de données. Elle est un des espaces où l'on passe la majeure partie de sa vie et façonne donc largement ce que nous devenons. Comment négocier les informations transmises? Qui décide des connaissances dont nous avons besoin? La proposition d'Onyis Martin consiste en trois pupitres retournés et comme suspendus dans l'espace d'exposition, prenant des allures de caméra de surveillance. Une manière pour l'artiste d'interroger la façon dont les informations personnelles sont collectées, les savoirs diffusés et de se demander à qui cela profite.

In Times of Mistrust

Ogutu Muraya

EN A game of uncomfortable encounters

In Times of Mistrust is a tabletop role-playing game where anti-heroes, flawed characters, are placed in difficult and uncomfortable situations that provoke conversation, debate and sometimes rivalry. These scenarios often take the form of open-ended dilemmas where characters must make difficult choices between all unfavorable alternatives. Given their imperfect attributes, the goal of the game is how these characters can overcome their distrust and find common ground.

ES Un juego de encuentros incómodos

En Tiempos de Desconfianza es un juego de rol de mesa en el que los antihéroes, los personajes con defectos, se colocan en situaciones difíciles e incómodas que provocan conversación, debate y, a veces, rivalidad. Estos escenarios suelen adoptar la forma de dilemas abiertos en los que los personajes deben tomar decisiones difíciles entre todas las alternativas desfavorables. Dados sus atributos imperfectos, el objetivo del juego es cómo estos personajes pueden superar su desconfianza y encontrar un terreno común.

FR Un jeu de rencontres inconfortables

In Times of Mistrust est un jeu de rôle sur table où des anti-héros, personnages imparfaits, sont placés dans des situations difficiles et inconfortables qui suscitent la conversation, le débat et parfois la rivalité. Ces scénarios prennent souvent la forme de dilemmes ouverts où les personnages doivent faire des choix difficiles entre des alternatives toutes défavorables. Compte tenu de leurs attributs imparfaits, l'objectif du jeu est de savoir comment ces personnages peuvent surmonter leur méfiance et trouver un terrain d'entente.

Credits:

Dramaturgy: Sara Arango Franco
Game mechanics Advisor: Pedro Pablo Correa Agudelo
Playtesting: Catalina Insighares
Illustration & design: Manuela Sáez
Printing & handbook publishing: Riccardo Mesa
Filming: Juan S. Escobar

La sombra

Sandrine Pelletier

EN In Medellín, Sandrine Pelletier chooses to work with recycled mirrors. The installation breaks the environment, shapes and reflects the exhibition space but also provokes a feeling of vertigo for the public whose reflection sometimes appears, sometimes disappears. The black and one-way glass recalls the interrogation rooms and surveillance of Colombian cities, increasingly under control. Traces of newspapers still stuck to the windows since the 1990s recall the recent and violent history of the city.

La Sombra (the dark one), in reference to the snake that once shaped Colombia, is therefore a powerful work, as a reflection of today's Medellín and its multiple faces.

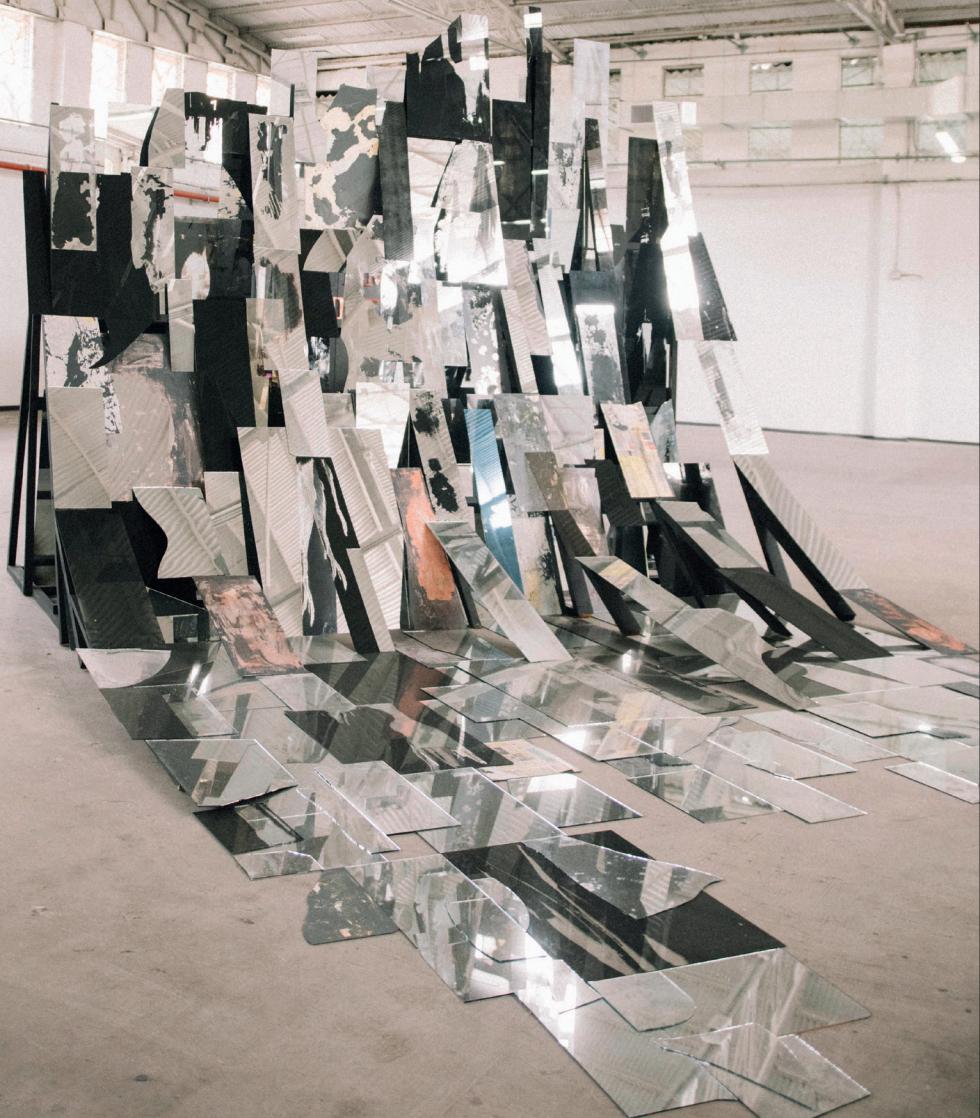
ES En Medellín, Sandrine Pelletier elige trabajar con espejos reciclados. La instalación rompe el entorno, da forma y refleja el espacio expositivo, pero también provoca una sensación de vértigo al público cuyo reflejo a veces aparece, a veces desaparece. El vidrio negro y unidireccional recuerda las salas de interrogatorio y vigilancia de las ciudades colombianas, cada vez más controladas. Los rastros de periódicos aún pegados a las ventanas desde los años 90 recuerdan la historia reciente y violenta de la ciudad.

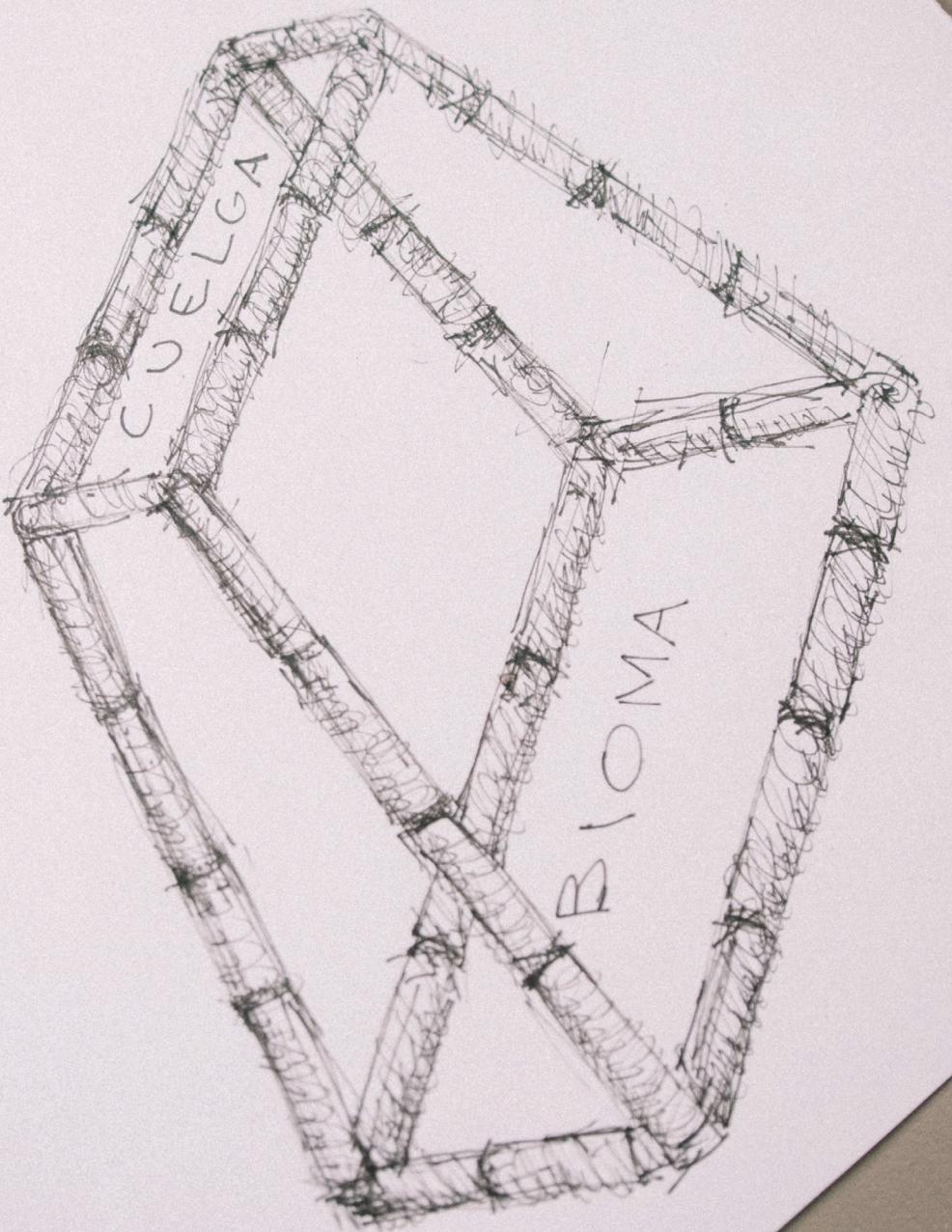
La Sombra, en referencia a la serpiente que antaño conformaba Colombia, es por tanto una obra poderosa, como reflejo de la Medellín de hoy y sus múltiples caras.

FR A Medellín, Sandrine Pelletier choisit de travailler avec des miroirs recyclés. L'installation brise l'environnement, façonne et reflète l'espace d'exposition mais provoque également un sentiment de vertige pour le public dont le reflet tantôt apparaît, tantôt disparaît. Le verre noir et le verre sans tain rappelle les salles d'interrogatoire et la surveillance des villes colombiennes, de plus en plus sous contrôle. Des traces de journaux toujours collés aux vitres depuis les années 1990 rappelle l'histoire récente et violente de la ville.

La Sombra (la sombre), en référence au serpent qui jadis façonna la Colombie, est donc une œuvre puissante, comme le reflet de la Medellín d'aujourd'hui et de ses multiples visages.

Glass, mirror, one-way glass, wood 500 x 300 x 600 cm, 2022

No somos soberanos

Margarita Pineda

EN *No somos soberanos* is inspired by the fragile balances that structure the space of Medellín and is declined in four actions around the technical but also symbolic value of the Guada. This plant, which can grow 11 cm per day, is for the artist the resilient material that allows to rethink the questions of sovereignty and capacity to act on its daily life, in a rethought relationship with nature and others.

On the occasion of *Common grounds*, Margarita Pineda distributed posters, organized a drawing workshop on the imaginary of the Guadua factory, organized a construction workshop, and wrote and widely distributed a self-construction manual.

ES *No somos soberanos* se inspira en los frágiles equilibrios que estructuran el espacio de Medellín y se declina en cuatro acciones giradas en torno al valor técnico, pero también simbólico de la Guada. Esta planta, que puede crecer 11 cm por día, es para el artista el material resistente que permite repensar las cuestiones de soberanía y capacidad de acción sobre su vida cotidiana, en una relación repensada con la naturaleza y los demás.

Con motivo de *Tierras comunes*, Margarita Pineda distribuyó carteles, organizó un taller de dibujo sobre el imaginario de la fábrica de la Guadua, organizó un taller de construcción, y escribió y distribuyó ampliamente un manual de autoconstrucción.

FR *No somos soberanos* s'inspire des fragiles équilibres qui structurent l'espace de Medellín et se décline en quatre actions tournées autour de la valeur technique mais aussi symbolique de la Guada. Cette plante, qui peut pousser de 11 cm par jour, est pour l'artiste la matière résiliente qui permet de repenser les questions de souveraineté et de capacité d'agir sur son quotidien, cela dans un rapport repensé à la nature et aux autres.

À l'occasion de *Common Grounds*, Margarita Pineda a ainsi distribué des affiches, organisé un atelier de dessin sur l'imaginaire de l'usine de Guadua, organisé un atelier de construction, rédigé et enfin largement diffusé un manuel d'autoconstruction.

Towards a Digital Contract?

It seems that despite the passing of the centuries, the Social Contract proposed by Rousseau since the Enlightenment, is still not a universal agreement.

Not all humans around the planet have the same value for their nations, because unfortunately the labels of Latin, African, Asian, European or American, give different values to their human condition, depending on the nation's context and culture. Therefore, the attention of humans is diverted and focused on their culture, their political status, or in many cases, their purchasing power.

This diversion leads to the fact that, depending on the context or the origin of the human being, priority ranks are established, and some benefit from others. Thus, it opens a gap of social inequality even wider, not only based on the income or economic resources, but one that establishes that some humans have priority over others. Some societies have been able to establish stronger social agreements and contracts than others, allowing them to live more peacefully or in solidarity. But today, we are a global society with a higher quality of life than 50 years ago.

But, if in the human condition we have not been able to establish a broader Social Contract, what can we say about the Natural Contract? Today, in the midst of an unprecedented environmental and climate crisis, we can confirm that we have not yet been able to make this something primordial in our life and essential for our existence. As in Goya's drawing, described by Serres in his text of the same title, we are still engaged in endless wars between humans, while we sink in the swamp of our own environmental crisis. This crisis is not only incomplete in the social sphere, but also self-inflicted to the living. We have moved through time and history, constantly fluctuating between the fulfillment and rejection of these contracts. Sometimes with the virtue of taking breaks, and sometimes in attempts to call for attention to these contracts, with the intent to update them, to avoid catastrophes, and in many cases to correct omissions.

Today, we live in a condition of social and economic welfare superior to that of all human history, but we are undoubtedly liable to correct and redefine our relationship with the living world, because it is at its expense that we have achieved such welfare.

Perhaps today, thanks to certain technological advances, mainly from the digital field, we can face for the first time our own demons, both socially and environmentally, at a global scale. For example, we can know in real time what is happening in politics in India, Pakistan or Ukraine. We can know how the Amazon or the Iberian Peninsula burned because of the extreme heat waves of last summer. This forces us to face our reflection in the mirror without escaping it, to realize that without Social and Natural Contracts, our existence is impossible.

The digital world achieved what no other communication system had achieved, and that is to be able to connect instantly distant and improbable factors, from any culture, building a digital, global and intercultural community. If on one side, these networks have managed to connect and stimulate a certain global consciousness, on the other hand, (and perhaps because of its embryonic state), this network of platforms has also managed to demonstrate our inability and inexperience in managing information and communications. At this point in our existence as humans, we are once again at a social and ethical crossroads, propelled by the speed of information and networks that these technologies build. In a certain way, we are plunged into a profound ignorance of how to behave when we all speak at the same time and when we expect everyone to think alike, because we have a voice that anyone can hear and listen to. Did we naively believe that our social and cultural bubbles were inert and impervious to other forces and gazes? And that the stability of the analog was unshakable?

It is paradoxical that today, when more information flows, not only do we feel more ignorant and with more rights, but also that from some sides, full of self-interest and condescending morality. We are encouraged to be so, avoiding to question ourselves thus hiding from the responsibilities that we should take on and that derive from this attitude.

Given that we live in a state of transition and between conditions, since not all past agreements operate in the same way, a Digital Contract becomes pertinent. Agreements that allow us to articulate an up-to-date ethic of behavior, respect and that would link our values and social conquests, thanks to new ways of talking to each other, listening to each other and caring for each other. Otherwise, the small achievements that have been made with so much effort may vanish completely, by the simple passion of forcing our voice to conquer or draw attention of an audience. Or by the excessive ambition of a few who want to stimulate, control or bend the truth for personal purposes. These people construct "alternative truths", which are nothing more than a despicable way to fool others with lies.

How do we establish new agreements and where do we start, when paradoxically, the tool to achieve it is the same that is under constant attack? That is, communication itself?

Perhaps we can start by accepting that history is full of injustice, but in spite of this, we should not edit it in its particularities, but rather delve into its cracks, into those characters and events that led us to fail. We should try to understand why society itself allowed those events to happen; out of complicity, fear, an absence of leadership, or because of its excess? Maybe, it is important today to pause, to listen before speaking, and to keep a critical eye on everything that circulates. Finally, to simply ask ourselves before giving our opinion, "Is this true?"

Camilo Restrepo

¿Hacia un Contrato Digital?

Pareciera que con el paso de los siglos, el Contrato Social planteado por Rousseau desde la Ilustración, sigue sin ser un acuerdo universal; sin duda alguna necesita aun ser implementado, pues no todos los humanos en todo el planeta, significan lo mismo para sus naciones, pues desafortunadamente las etiquetas de Latino, Africano, Asiático, Europeo o Americano, dan culturalmente valores diferentes a la condición humana, desviando la atención del humano, hacia su cultura, su estado político, o en muchos de los casos, su poder adquisitivo.

Esta desviación, conlleva a que, dependiendo del contexto, del origen mismo del humano, se establezcan rangos de prioridad, o de beneficios de unos frente a otros, abriendo así una brecha de desigualdad social aun mas grande, no solo una creada por ingresos o recursos económicos, sino una que establece que hay ciertos humanos mas prioritarios que otros.

Sin duda alguna, unas sociedades han sabido establecer acuerdos y contratos sociales más fuertes que otros, permitiéndoles vivir de manera mas pacífica o solidaria entre ellos. Pero innegablemente, hoy somos una sociedad global con más calidad de vida que la de hace 50 años.

Pero si en la condición humana, no hemos sido capaces de establecer un Contrato Social mas amplio, ¿qué podemos decir del Contrato Natural? Hoy, en medio de una crisis ambiental y climática sin precedentes, podemos confirmar que aun no hemos sido capaces de hacer de este algo primordial e indispensable para nuestra existencia. Pues como en el dibujo de Goya, descrito por Serres en su texto de título homónimo, todavía seguimos enfascados en batallas entre humanos, mientras nos hundimos en el pantano de nuestra propia crisis ambiental. No está solo incompleta en lo social, sino también auto infligida en relación con el mundo de lo vivo. Pero así nos hemos desplazado por el tiempo y la historia, fluctuando constantemente entre el cumplimiento y renuncia de estos contratos, quizás con la virtud de hacer ciertas pausas y llamados de atención a realizar actualizaciones a estos contratos, para evitar catástrofes, y en muchos casos para corregir omisiones.

No hay duda de que hoy vivimos en un estado de bienestar social y económico superior al de toda la historia de la humanidad, pero sin duda estamos en deuda de corregir y redefinir nuestra relación con el mundo de lo vivo, pues a expensas de este, es que hemos logrado semejante bienestar.

Pero quizás hoy, gracias a ciertos avances tecnológicos, principalmente desde el ámbito de lo digital, es que nos podemos encontrar por primera vez de manera global cara a cara con nuestros propios demonios, tanto en el aspecto social como en el ambiental. Y es que debido a que hoy nos podemos enterar, en tiempo real, de lo que sucede a

nivel político en India, Pakistán o Ucrania, también nos informamos de como arde el Amazonas o la península Ibérica gracias a las olas de calor intenso del último verano, poniéndonos obligatoriamente y sin escapatoria frente al espejo, para así hacernos conscientes de que, sin Contratos Sociales y Naturales, nuestra existencia es improbable.

Sin duda el mundo de lo digital logró lo que ningún otro sistema de comunicación había podido lograr, y es el de poder conectar factores y sucesos distantes e improbables de manera inmediata y en cualquier cultura, construyendo una comunidad digital, global e intercultural. Pero si hacia un lado del espectro estas redes han logrado conectar y estimular cierta conciencia global, por otra parte, y quizás por su estado embrionario, esta red de plataformas ha logrado también demostrar nuesta incapacidad e inexperiencia de manejar la información y las comunicaciones. Hoy, a estas alturas de nuestra existencia como humanos, nos vemos de nuevo en una encrucijada social y ética, propulsada por la velocidad de la información, y las redes que estas tecnologías construyen. De cierta manera, nos vemos sumidos en una profunda ignorancia frente a cómo comportarnos cuando todos hablamos al mismo tiempo y cuando esperamos que todos pensemos de igual manera, por el hecho de tener una voz que cualquiera puede escuchar y atender. ¿A caso creímos ingenuamente qué nuestras burbujas sociales y culturales eran inermes e impermeables a otras fuerzas y miradas? ¿Y qué la estabilidad de lo análogo era inquebrantable?

No deja de ser paradójico que hoy, cuando más información fluye, no solo nos sentimos más ignorantes y con mas derechos, sino también que, desde algunos bandos llenos de intereses propios y moralidad condescendiente, se estimule a serlo, evitando cuestionarnos y ocultando las responsabilidades que de semejante actitud podemos derivar.

Dado que vivimos en un estado de transición y entre condiciones, pues ya no todos los acuerdos pasados operan de igual manera (pero aun no hacemos unos nuevos) se hace pertinente un Contrato Digital. Un sistema de acuerdos que nos permita articular una ética actual de comportamiento y respeto, que enlace nuestros valores y conquistas sociales con una nueva manera de hablarnos, escucharnos y atenderlos. Pues de lo contrario, los pequeños logros que con tanto esfuerzo se han podido realizar, se pueden esfumar por completo. Por el simple apasionamiento de forzar nuestra voz para conquistar o llamar la atención de una audiencia, o por la ambición desmedida de algunos pocos, de querer estimular, controlar o desviar la verdad para fines particulares, a partir de la construcción de "verdades alternativas", las cuales no son mas que una manera despreciable de engañar a otros a partir de mentiras.

Pero ¿cómo establecer unos nuevos acuerdos y por dónde empezar, cuando, paradójicamente, el medio para lograrlo es el mismo medio que se encuentra bajo constantes ataques? Es decir, la comunicación misma.

Quizás podemos empezar por aceptar que la historia está llena de injusticias, pero que a pesar de esto no debemos editarla en sus particularidades, sino profundizar en sus grietas, en aquellos personajes y eventos que nos llevaron a fallar. En tratar de comprender porqué la sociedad misma permitió que esos eventos sucedieran, por complicidad o miedo, por ausencia de liderazgos o por su exceso. Posiblemente se hace importante hoy hacer pausas para escuchar antes qué hablar, y mirar con un halo crítico todo aquello que circula, para simplemente preguntarnos, antes de opinar, “¿Es cierto esto?”

Camilo Restrepo

Vers un contrat numérique ?

Bien que le Contrat Social ait été proposé par Rousseau au Siècle des Lumières, il n'est toujours pas un contrat universel. Les humains présents sur la terre n'ont pas tous la même valeur aux yeux de leur nation, car malheureusement, les étiquettes de latino, africain, asiatique, européen ou américain, donnent des valeurs différentes à leur condition humaine, en fonction de leur culture et de leur contexte. Ainsi l'attention de l'humain se trouve détournée et se concentre sur sa culture, son statut politique, ou le plus souvent, sur son pouvoir d'achat.

En conséquence, en fonction de l'origine ou du contexte social, s'établit une hiérarchie de priorités et certains en profitent au dépend des autres. On élargit alors encore le fossé des inégalités sociales, non plus seulement en fonction du revenu et des ressources, mais en hiérarchisant également les êtres humains, attestant que certains auraient la priorité sur d'autres.

Certaines sociétés ont établi des accords et des contrats sociaux plus solides que d'autres, ce qui leur a permis de vivre plus pacifiquement ou dans la solidarité. Il est aussi indéniable que nous sommes aujourd'hui une société mondiale, dont la qualité de vie est plus élevée qu'il y a 50 ans.

Mais, si dans la condition humaine nous n'avons pas été capables d'établir un Contrat social plus large, que pouvons-nous dire du Contrat Naturel? Aujourd'hui, au milieu d'une crise environnementale et climatique sans précédent, nous savons que nous n'avons pas encore réussi à en faire notre priorité, ni quelque chose d'indispensable à notre existence. Comme le dessin de Goya, décrit par Serres dans son texte du même titre, nous sommes encore en train de livrer de diverses batailles entre humains, tandis que nous nous enfonçons dans le marécage de notre propre crise environnementale. Elle est non seulement socialement incomplète, mais aussi auto-infligée au monde du vivant. Nous avons parcouru les siècles et écrit notre histoire, essayant d'établir des contrats sociaux, mais oscillant constamment entre la satisfaction et le rejet de ces contrats. Parfois, nous avions la vertu de faire une pause et parfois la volonté d'attirer l'attention sur ces contrats, dans le but de les mettre à jour, d'éviter des catastrophes ou corriger des omissions.

Nous vivons aujourd'hui dans un état de bien-être social et économique supérieur à celui de toute l'histoire de l'humanité, mais nous sommes redevables de corriger et de redéfinir notre relation avec le monde vivant, car c'est à ses dépens que nous avons atteint un tel bien-être.

Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à certaines avancées technologiques, principalement dans la sphère numérique, nous pouvons pour la première fois nous confronter à nos propres démons, tant sur le plan

social qu'environnemental. Aujourd'hui, nous pouvons savoir en temps réel ce qui se passe en politique en Inde, au Pakistan ou en Ukraine, nous pouvons aussi savoir comment l'Amazonie ou la péninsule Ibérique ont brûlé sous les vagues de chaleur extrêmes de l'été dernier. Nous sommes obligés de nous regarder en face et nous n'avons pas d'échappatoire. Nous devons prendre conscience que sans Contrats Sociaux et Naturels, notre existence devient impossible.

Le monde numérique a réussi ce qu'aucun autre système de communication n'a pu réaliser, à savoir relier immédiatement des facteurs et des événements distants et improbables, de n'importe quelle culture, et en construisant une communauté numérique mondiale et interculturelle. Mais si, d'un côté, ces réseaux ont réussi à connecter et à stimuler une certaine conscience globale, d'un autre côté, (peut-être en raison de leur état embryonnaire) ces réseaux de plateformes sociales ont également réussi à démontrer notre incapacité et notre manque d'expérience dans la gestion de l'information et de la communication. Aujourd'hui, à ce stade de notre existence en tant qu'êtres humains, nous nous trouvons à nouveau à un carrefour entre social et éthique, alors propulsés par la vitesse de l'information que ces technologies produisent.

Ces réseaux nous donnent à tous une voix que tout le monde est capable d'entendre et d'écouter. C'est alors que nous commençons à tous parler en même temps, sans même savoir comment nous comporter dans ce cas-là, et en pensant que les autres vont penser pareil que nous. Croyions-nous naïvement que nos bulles sociales et culturelles étaient inertes et imperméables à d'autres forces et regards? Et que la stabilité de l'analogique était inébranlable?

Il est paradoxal qu'aujourd'hui, alors que plus d'information circule, non seulement nous nous sentons plus ignorants et possédons plus de droits, mais cela exerce en nous cette facette d'intérêt personnel et de moralité condescendante, cette facette auto-alimentée qui occulte nos responsabilités et qui nous empêche de nous remettre en question.

Étant donné que nous vivons dans un état de transition, et puisque tous les accords passés ne fonctionnent pas de la même manière, un Contrat Numérique devient pertinent. Un système d'accords qui nous permettrait d'articuler une éthique actuelle d'interactions et de respect et qui lierait nos valeurs et nos conquêtes sociales par une nouvelle façon de se parler, de s'écouter et de s'occuper les uns des autres. Sinon, tous les petits acquis obtenus au prix de tant d'efforts peuvent disparaître complètement, par le simple fait de forcer sa voix pour tenter d'attirer l'attention du public, ou par l'ambition démesurée de certaines personnes à vouloir simuler, contrôler ou détourner la vérité à leurs propres fins. Ces personnes construisent des « vérités alternatives » qui ne sont rien d'autre qu'une manière méprisable de tromper les autres par le mensonge.

Mais comment établir de nouveaux accords et par où commencer, alors que l'outil pour y parvenir est le même que celui qui est constamment critiqué et attaqué? C'est-à-dire la communication elle-même?

Peut-être que nous pouvons commencer par accepter que l'histoire est pleine d'injustices et que malgré cela, nous ne devons pas la modifier dans ses particularités. Nous devons plutôt nous plonger dans ses fissures, dans ses personnages et ses événements qui nous ont conduits à l'échec, en essayant de comprendre pourquoi la société elle-même a permis à ces événements de se produire; Par complicité, par peur, par l'absence de leadership ou par son surplus? Peut-être est-il important aujourd'hui de faire une pause et d'écouter avant de parler, de porter un regard critique sur tout ce qui circule, et de simplement se demander avant de donner son avis, «Est-ce vrai?».

Camilo Restrepo

Vulnerable

Valentina Pini

EN The installation *Vulnerable* consists of three large sculptures. Reels of fruit labels for export are stacked in a column on top of each other and remind us of the control of international companies on the fruit trade in Colombia. In the middle is a still life photograph of a peeled chontaduro*. For Valentina Pini, depriving it of its skin is a way of evoking the fragility of the fruit and all the complexity of the economic and ecological questions raised by the export of exotic fruits from Colombia to the rest of the world.

*typical fruit of the tropical forest known for its aphrodisiac virtues

ES La instalación *Vulnerable* se compone de tres grandes esculturas, rollos de etiquetas de frutas para la exportación se apilan en una columna uno encima del otro y nos recuerdan el control de las empresas internacionales sobre el comercio de frutas en Colombia. En el centro hay una fotografía de naturaleza muerta de un chontaduro* pelado. Para Valentina Pini, despojarlo de su piel es una forma de evocar la fragilidad de la fruta y toda la complejidad de las cuestiones económicas y ecológicas que plantea la exportación de frutas exóticas de Colombia al resto del mundo.

*Fruta típica de la selva tropical conocida por sus virtudes afrodisíacas

FR L'installation *Vulnerable* se compose de trois grandes sculptures, des bobines d'étiquettes de fruits destinés à l'exportation, sont empilées en colonne les unes sur les autres et rappellent le contrôle des sociétés internationales sur le commerce de fruits en Colombie. Au milieu trône la photographie d'une nature morte, celle d'un chontaduro* pelé. Le priver de sa peau est pour Valentina Pini une manière d'évoquer la fragilité du fruit et toute la complexité des questions économiques et écologiques que soulève l'exportation de fruits exotiques depuis la Colombie vers le reste du monde.

*fruit typique de la forêt tropicale connu pour ses vertus aphrodisiaques

Rolls of stickers, metal plate, photo print, 2022

Action by Colectivo BioGrafos (Natalia Uribe Macías, Erika Torres Hoyos, Juan David Durango, Daniela Sanchez, Natalia Gongora and Natalia Arredondo) and Angelica Teuta. Live sound by Julie Semoroz.

Photographers: Juan Sebastián Escobar, Sara Marín
Sound recordings: Sebastián Gómez
Wardrobe and costumes: Natalia Giraldo (LaKapital)
Assistance: Natalia Zapata
Furniture: Julián Carvajal and Natalia Lopera

Yerbateras (performance) and Green Blindness (installation)

Angelica Teuta

EN Angélica Teuta's proposal consists of a performance by Yerbateras (Colombian herbalist women) and an installation. Angélica invites a group of Yerbateras to perform a process she calls "green, biological and spiritual consciousness" in the space where the artists of the project live and work. This group observes the plants around the tents, interprets them and connects the personality of each species to that of its occupant. A fictional narrative that addresses the questions of coexistence and reciprocity between nature and humans.

Green Blindness is a device, an architecture as well as a space for exchange and reflection. By inviting people around her installation, Angélica wishes to extend her questioning on the importance of plants and the little knowledge we have of their contribution. She builds here a vegetal space; a call to reflect on a new terrestrial ecosystem, facing security and surveillance issues in cities.

ES La propuesta de Angélica Teuta consiste en una performance de las Yerbateras (mujeres colombianas herbolarias) y una instalación. Angélica invita a un grupo de Yerbateras a realizar un proceso que denomina "conciencia verde, biológica y espiritual" en el espacio donde viven y trabajan las artistas del proyecto. Este grupo observa las plantas alrededor de las tiendas y conecta la personalidad de cada especie con la de su ocupante. Una narrativa ficticia que aborda cuestiones de convivencia y reciprocidad entre la naturaleza y humanos.

Green Blindness es un dispositivo, una arquitectura y un espacio de intercambio y reflexión. Invitando a la gente en torno a su instalación, Angélica desea ampliar su cuestionamiento sobre la importancia de las plantas y el poco conocimiento que tenemos de su contribución. Construye aquí un espacio vegetal; una llamada a la reflexión sobre un nuevo ecosistema terrestre frente a los problemas de seguridad y vigilancia en las ciudades.

FR La proposition d'Angélica Teuta consiste en une performance des Yerbateras (femmes herboristes colombiennes) et d'une installation. Angélica invite un groupe de Yerbateras à effectuer un processus qu'elle nomme de «conscience verte, biologique et spirituelle» dans l'espace où les artistes du projet vivent et travaillent. Ce groupe observe alors les plantes autour des tentes et relie la personnalité de chaque espèce à celle de leur occupant. Un récit fictif qui aborde les questions de coexistence et de reciprocité entre la nature et les humains.

Aveuglement vert est quant à lui un dispositif, une architecture en même temps qu'un espace d'échange et de réflexion. En convoquant les gens dans son installation, Angélica souhaite prolonger son questionnement sur l'importance des plantes et le peu de connaissances que nous avons de leur apport. Elle construit ici un espace végétal; une interface de réflexion pour un nouvel écosystème terrestre, face aux enjeux de sécurité et de surveillance des villes.

Metaverses /Kinematic gameplay, 3 channels, 2022
<https://tatyayanazambrano.com/Banana-Valley>

Banana Valley

Tatyana Zambrano

EN In collaboration with Hernán Rodríguez, Tatyana Zambrano has undertaken the construction of a virtual world, a paradisiacal metaverse: *Banana Valley*, a work composed of 3 scenarios. The first clip, *Avatar*, presents the manifesto of a post-banana virtual republic that introduces *Fiesta de la reforma agraria*, a video consisting of a video game in which you dance to win bananas. The third metaverse, *Los minadores*, presents a scenario of the key mechanisms of the blockchain. It represents for the artist the basis of “cafisho” capitalism that exploits people’s creativity, specifically in Latin America. Tatyana Zembrano confronts here imperfect worlds. The game, the guaracha dance and the enjoyment exist in this delocalized fiction. The metaverse then functions as the political fiction of a utopian land, in a neuro-dancing narrative where cyber-mechanical work undermines the new illusion.*

*extract from a text by Victor Albarracín

ES En colaboración con Hernán Rodríguez, Tatyana Zambrano ha emprendido la construcción de un mundo virtual, un metaverso paradisiaco: *Banana Valley*, una obra compuesta por 3 escenarios. El primero, *Avatar*, presenta el manifiesto de una república virtual post-bananera que introduce la *Fiesta de la reforma agraria*, un video que consiste en un videojuego en el que se baila para ganar bananas. El tercer metaverso, *Los minadores*, presenta un escenario de los mecanismos clave del blockchain. Representa para la artista la base del capitalismo “cafisho” que explota la creatividad de las personas, concretamente en América Latina. Tatyana Zembrano confronta aquí mundos imperfectos. El juego, el baile de la guaracha y el disfrute existen en esta ficción deslocalizada. El metaverso funciona entonces como la ficción política de una tierra utópica, en una narrativa neurodanzante donde el trabajo cibermecánico socava la nueva ilusión.*

*extracto de un texto de Víctor Albarracín

FR En collaboration avec Hernán Rodriguez, Tatyana Zambrano a entrepris la construction d'un monde virtuel, un métaverse paradisiaque: *Banana Valley*, une œuvre composée de 3 scénarios. Le premier clip, *Avatar*, présente le manifeste d'une république virtuelle post-bananière qui introduit *Fiesta de la reforma agraria*, une vidéo consistant en un jeu vidéo dans lequel il faut danser afin de gagner des bananes. Le troisième métaverse, *Los minadores*, présente un scénario des mécanismes clés de la blockchain. Elle représente pour l'artiste la base du capitalisme «cafisho» qui exploite la créativité des gens, spécifiquement en Amérique latine. Tatyana Zambrano confronte ici des mondes imparfaits. Le jeu, la danse guaracha et la jouissance existent dans cette fiction délocalisée. Le métaverse fonctionne alors comme la fiction politique d'une terre utopique, dans un récit neuro-dansant où le travail cyber-mécanique sape la nouvelle illusion.*

*extrait d'un texte de Victor Albarracín

Sara Arango Franco (COL)

Lives and works in Medellín (Colombia), 1986
Vive y trabaja en Medellín (Colombia), 1986
Vit et travaille à Medellín (Colombie), 1986

Sara Arango is a data scientist and research associate at the Marroon Institute (Chicago). She has been an advocate for urban sustainability in Medellín and has worked as a researcher at EAFI University, Purdue University and the University of Chile. She holds a master's degree in Urban Informatics from the Center for Urban Science and Process (CUSP) at New York University and a bachelor's degree in Mathematical Engineering from EAFI University (Colombia).

Sara Arango es científica de datos e investigadora asociada en el Instituto Marroon (Chicago). Ha sido defensora de la sostenibilidad urbana en Medellín y ha trabajado como investigadora en la Universidad EAFI, la Universidad de Purdue y la Universidad de Chile. Tiene un máster en Informática Urbana por el Centro de Ciencia y Proceso Urbanos (CUSP) de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en Ingeniería Matemática por la Universidad EAFI (Colombia).

Sara Arango est une scientifique spécialiste des données et chercheuse associée à l'Institut Marroon (Chicago). Elle a milité en faveur de la durabilité urbaine à Medellin et a travaillé comme chercheuse à l'université EAFI, à l'université Purdue et à l'université du Chili. Elle est titulaire d'une maîtrise en informatique urbain du Center for Urban Science and Process (CUSP) de l'université de New York et d'une licence en ingénierie mathématique de l'université EAFI (Colombie).

Felipe Castelblanco (COL)

Born in Bogota (Colombia),
lives and works in Basel (Switzerland), 1985
Nacido en Bogotá (Colombia),
vive y trabaja en Basilea (Suiza), 1985
Né à Bogota (Colombie), vit et travaille à Bâle (Suisse), 1985

Artist, Felipe Castelblanco works at the intersection of participatory art, cinema and media arts. His work explores institutional forms, creates platforms for inter-epistemic dialogue, ventures into the new frontiers of advertising or engages unlikely audiences in remote locations. Felipe Castelblanco is a multidisciplinary researcher and has completed his doctorate at the Academy of Art and Design FHNW in Basel and the University of Art and Design Linz, among others.

Artista, Felipe Castelblanco trabaja en la intersección del arte participativo, el cine y las artes mediáticas. Su obra explora las formas institucionales, crea plataformas para el diálogo interepistémico, se aventura en las nuevas fronteras de la publicidad o involucra a audiencias improbables en lugares remotos. Felipe Castelblanco es un investigador multidisciplinario y ha realizado su doctorado en la Academia de Arte y Diseño FHNW de Basilea y en la Universidad de Arte y Diseño de Linz, entre otras.

Artiste, Felipe Castelblanco travaille à l'intersection de l'art participatif, du cinéma et des arts médiatiques. Son travail explore les formes institutionnelles, crée des plateformes pour le dialogue inter épistémique, s'aventure dans les nouvelles frontières de la publicité ou engage encore des publics improbables au sein d'endroits reculés. Chercheur multidisciplinaire, Felipe Castelblanco a entre autres obtenu un doctorat à l'Académie d'art et de design FHNW de Bâle et à l'Université d'art et de design de Linz.

Alejandro Duque (COL)

Lives and works in Medellín (Colombia), 1970
Vive y trabaja en Medellín (Colombia), 1970
Vit et travaille à Medellín (Colombie), 1970

Alejandro Duque is involved in artistic processes that are often collaborative and participatory and that celebrate cultural agitation with a particular attachment to their technico-social

dimension. His practice is based on sound and video, which he works with old or more recent often-unstable media, or thanks to free software and hardware. He is a specialist of net.art (network based art), streaming technologies and amateur radio in which he intervenes under the name -HK4ADJ-. He is also a founding member of networks such as Bricolabs, dorkbot, labSurLab, un\loquer y Pnode and is currently active on red.radolibre.cc and Coomunate.

Alejandro Duque está involucrado en procesos artísticos que suelen ser colaborativos y participativos y que celebran la agitación cultural con un particular apego a su dimensión tecno-social. Su práctica se basa en el sonido y el video, que trabaja con medios antiguos o más recientes, a menudo inestables o gracias al software y hardware libres. Es un especialista del net.art (arte basado en la red), de las tecnologías de streaming y de la radio-afición, en la que interviene bajo el nombre de -HK4ADJ-. También es miembro fundador de redes como Bricolabs, dorkbot, labSurLab, un\loquer y Pnode y actualmente está activo en red.radolibre.cc y Coomunate.

Alejandro Duque est impliqué dans des processus artistiques souvent collaboratifs et participatifs qui célèbrent l'agitation culturelle avec un attachement particulier à leur dimension technico-sociale. Sa pratique se base sur le son et la vidéo qu'il travaille à l'aide de médias anciens ou plus récents, souvent instables ou encore grâce à des softwares et hardware libres d'accès. Il est spécialiste du net.art (art basé sur le network), des technologies du streaming et des radios amateurs dans lesquelles il intervient sous le nom -HK4ADJ-. Il est par également membre fondateur de networks tels que Bricolabs, dorkbot, labSurLab, un\loquer et Pnode et est aujourd'hui actif sur red.radolibre.cc et Coomunate.

Julie Semoroz (CH)

Lives and work in Geneva (Switzerland), 1984
Vive y trabaja en Ginebra (Suiza), 1984
Vit et travaille à Genève (Suisse), 1984

Electronics, field recordings
Electrónica, grabaciones de campo
Son électronique, enregistrement de terrain

Julie Semoroz is a musician and sound artist born in 1984. She lives and works in Geneva. Her political stance places her at odds with our post-industrial society, she proposes alternative points of view and induces reflection processes on urban space, ecology, utopia and togetherness, through an anthropological approach combined with art. She experiments with noise, experimental and ambient sound forms. Voice and field recordings are central elements of her research. She develops performances involving visual art, sound, dance and installation.

Julie Semoroz es una música y artista sonora nacida en 1984. Vive y trabaja en Ginebra. Su postura política la sitúa en desacuerdo con nuestra sociedad postindustrial, propone puntos de vista alternativos e induce procesos de reflexión sobre el espacio urbano, la ecología, la utopía y la convivencia, a través de un enfoque antropológico combinado con el arte. Experimenta con formas sonoras ruidosas, experimentales y ambientales. Las grabaciones de voz y de campo son elementos centrales de su investigación. Desarrolla actuaciones que implican arte visual, sonido, danza e instalación.

Julie Semoroz est une musicienne et artiste sonore née en 1984. Elle vit et travaille à Genève. Sa posture politique la situe en décalage avec notre société post-industrielle, elle propose des points de vue alternatifs et induit des processus de réflexion sur l'espace urbain, l'écologie, l'utopie et la convivialité, à travers une approche anthropologique combinée à l'art. Elle travaille avec le bruit (noise), le son expérimental et ambient. La voix et les enregistrements de terrain sont des éléments centraux de sa recherche. Elle développe des performances impliquant l'art visuel, le son, la danse et l'installation.

Avec un travail ancré et nourri par la pratique orale, Julie Semoroz est écrivain et compose des pièces de théâtre. Dans son travail, il explore de nouvelles formes de narration, abordant des questions socio-politiques avec la conviction que l'art permet de remettre en question les certitudes. Après avoir étudié les relations internationales à l'USIU-Africa, il obtient un master en arts du théâtre. Ses textes ont été publiés dans de nombreuses revues, ses performances et ses récits présentés dans plusieurs théâtres et festivals à travers le monde.

Onyis Martin (KEN)

Lives and works in Nairobi, Kenya, 1987
Vive y trabaja en Nairobi, Kenia, 1987
Vit et travaille à Nairobi, Kenya, 1987

Onyis Martin is a multidisciplinary artist who experiments with a wide range of materials. His paintings, drawings and sculptures explore the human condition, particularly through issues such as human trafficking, migration, corruption and displacement. His work also addresses themes of communication, the rapidly changing technological environment and the consumerism that surrounds it. Using his personal experience as a starting point, he blends his individual and collective experiences that resonate with similar situations around the world.

Onyis Martin es un artista multidisciplinario que experimenta con una amplia gama de materiales. Sus pinturas, dibujos y esculturas exploran la condición humana, especialmente a través de temas como el tráfico de personas, la migración, la corrupción y el desplazamiento. Su obra también aborda temas relacionados con la comunicación, la rápida evolución del entorno tecnológico y el consumismo que lo rodea. Utilizando su experiencia personal como punto de partida, mezcla sus experiencias individuales y colectivas que resonan con situaciones similares en todo el mundo.

Onyis Martin est un artiste multidisciplinaire qui expérimente un large éventail de matériaux. Ses peintures, dessins et sculptures explorent la condition humaine, notamment à travers des questions telles que le trafic d'êtres humains, la migration, la corruption et encore le déplacement. Son travail aborde également des thèmes relatifs à la communication, à l'environnement technologique en évolution rapide et au consumérisme qui l'entoure. Utilisant son expérience personnelle comme point de départ, il mêle ses expériences individuelles et collectives qui entrent en résonance avec d'autres situations semblables vécues à travers le monde.

Ogutu Muraya (KEN)

Lives and works in Nairobi (Kenya), 1986
Vive y trabaja en Nairobi (Kenia), 1986
Vit et travaille à Nairobi (Kenya), 1986

With a body of work rooted in and informed by oral practice, Ogutu Muraya is a writer and playwright. In his work, he explores new forms of storytelling, addressing socio-political issues with the belief that art can challenge certainties. After studying international relations at USIU-Africa, he obtained a master's degree in theater arts. His texts have been published in numerous magazines, and his performances and stories have been presented in theaters and festivals around the world.

Ogutu Muraya es un escritor y dramaturgo con una obra basada en la práctica oral. En su obra, explora nuevas formas de contar historias, abordando cuestiones sociopolíticas con la convicción de que el arte puede desafiar las certezas. Tras estudiar relaciones internacionales en la USIU-Africa, obtuvo un máster en artes del teatro. Sus textos se han publicado en numerosas revistas, y sus actuaciones y historias se han presentado en teatros y festivales de todo el mundo.

Avec un travail ancré et nourri par la pratique orale, Ogutu Muraya est écrivain et compose des pièces de théâtre. Dans son travail, il explore de nouvelles formes de narration, abordant des questions socio-politiques avec la conviction que l'art permet de remettre en question les certitudes. Après avoir étudié les relations internationales à l'USIU-Africa, il obtient un master en arts du théâtre. Ses textes ont été publiés dans de nombreuses revues, ses performances et ses récits présentés dans plusieurs théâtres et festivals à travers le monde.

Special thanks to: Abhishek Thapar (gamification), Valentina Pini (scenography sketch), Angelica Teuta (contacts in Medellín), Felipe Castelblanco (for the conversations at Parque Arví), Alejandro Duque (for the aguardiente) Leila Anderson (copy editing), Wilmar Valencia (set construction), Pablo Arcila

(Sign), the staff at Bodega Confama especially Fabiano and Raul (thanks for the morning coffee) and participants of MATZA Edgelands for playing the rough prototype.

Sandrine Pelletier (CH)

Lives and works between Lausanne and Cairo (Egypt), 1976
Vive y trabaja entre Lausana y El Cairo (Egipto), 1976
Vit et travaille entre Lausanne et Le Caire (Egypte), 1976

From Lausanne to Vienna, from Beirut to Cairo where she settled shortly after the beginning of the Arab Spring, Sandrine Pelletier witnesses the sounds of the different political waves. As a privileged witness to moments of calm and fury, she immerses herself in the stories of the places and people she meets. Her monumental installations, both structures and sculptures, now assume the action and randomness of their processes. The romantic aestheticism of the artist is inspired by raw energies (telluric forces, inertia or pressure, explosion or gravity), the ineluctable passage of time and the fragility of beings and things.

De Lausana a Viena, de Beirut a El Cairo, donde se instaló poco después del comienzo de la Primavera Árabe, Sandrine Pelletier es testigo de los sonidos de las diferentes olas políticas. Testigo privilegiado de momentos de calma y de furia, se sumerge en las historias de los lugares y las personas que conoce. Sus instalaciones monumentales, tanto estructuras como esculturas, asumen ahora la acción y el azar de sus procesos. El esteticismo romántico de la artista se inspira en las energías brutas (fuerzas telúricas, inercia o presión, explosión o gravedad), en el paso ineluctable del tiempo y en la fragilidad de los seres y las cosas.

De Lausanne à Vienne, de Beyrouth au Caire où elle s'est installée peu après le début du Printemps arabe, Sandrine Pelletier assiste aux bruits des différentes vagues politiques. En témoin privilégiée des instants de calme et de fureur, elle se plonge dans les histoires des lieux et des personnes rencontrées. Ses installations monumentales, tant éstructures et sculptures, assument désormais l'action et le caractère aléatoire de leurs processus. L'esthétisme romantique de l'artiste s'inspire d'énergies brutes (forces telluriques, inertie ou pression, explosion ou gravité), du passage inéluctable du temps et de la fragilité des êtres et des choses.

Margarita Pineda (COL)

Lives and works in Medellín (Colombia), 1975
Vive y trabaja en Medellín (Colombia), 1975
Vit et travaille à Medellín (Colombie), 1975

Margarita Pineda is interested in the relationship to cities on a 1:1 scale. In her work, she allows the context to trigger her production and the dynamics encountered to define a language specific to each intervention, and to each place. The location, the utility, the materials and the memory of these places are invested and used as tactical elements to build a work, notably through the display, putting into perspective the social and economic changes of these spaces.

Margarita Pineda se interesa por la relación con las ciudades a escala 1:1. En su trabajo, permite que el contexto desencadene su producción y que las dinámicas encontradas definan un lenguaje específico para cada intervención, y para cada lugar. La ubicación, la utilidad, los materiales y la memoria de estos lugares son invertidos y utilizados como elementos tácticos para construir una obra, especialmente a través de la exhibición, poniendo en perspectiva los cambios sociales y económicos de estos espacios.

Margarita Pineda s'intéresse à la relation aux villes à l'échelle 1:1. Dans son travail, elle laisse le contexte déclencher sa production et les dynamiques rencontrées définir un langage propre à chaque intervention, et à chaque lieu. La localisation, l'utilité, les matériaux et la mémoire de ces lieux sont investis et utilisés comme des éléments tactiques permettant de construire un travail, notamment par l'affichage, mettant en perspective les changements sociaux et économiques de ces espaces.

Valentina Pini (CH)

Born in 1982 in Ticino, lives and works in Zürich (Switzerland)
Nacida en 1982 en el Ticino, vive y trabaja en Zúrich (Suiza)
Née en 1982 au Tessin, vit et travaille à Zürich (Suisse)

Valentina Pini's artistic practice revolves around the perception of matter. In her work, she juxtaposes illusion and reality in a mixture of humor and rigor. Her sculptures transform seemingly silent and uninteresting objects to bring them delicacy and complexity. Playing between the recognizable and the indeterminate, these installations are rigorous and essential in their form. Valentina's work combines mediums such as sculpture, installation and video.

La práctica artística de Valentina Pini gira en torno a la percepción de la materia. En su obra, yuxtapone ilusión y realidad en una mezcla de humor y rigor. Sus esculturas transforman objetos aparentemente silenciosos y sin interés para dotarlos de delicadeza y complejidad. Jugando entre lo reconocible y lo indeterminado, estas instalaciones son rigurosas y esenciales en su forma. La obra de Valentina combina medios como la escultura, la instalación y el vídeo.

La pratique artistique de Valentina Pini s'articule autour de la perception de la matière. Dans son travail, elle juxtapose illusion et réalité dans un mélange d'humour et de rigueur. Ses sculptures transforment des objets apparemment silencieux et sans intérêt afin de leur apporter délicatesse et complexité. Jouant entre le reconnaissable et l'indéterminé, ces installations sont rigoureuses et essentielles dans leur forme. Le travail de Valentina combine des médiums tels que la sculpture, l'installation et la vidéo.

Angelica Teuta (COL)

Works and lives in Medellín (Colombia), 1985
Vive y trabaja en Medellín (Colombia), 1985
Vit et travaille à Medellín (Colombie), 1985

Through simple, handmade and low-tech devices, Angelica Teuta creates spaces, personal and sensitive architectures in which objects are activated to compose landscapes, often poetic. In her work, she uses everyday objects but also sound and photographs, seeking to transform the exhibition space into a place of life that evolves in real time before the eyes of the spectators.

A través de dispositivos sencillos, artesanales y de baja tecnología, Angélica Teuta crea espacios, arquitecturas personales y sensibles en las que los objetos se activan para componer paisajes, a menudo poéticos. En su obra, utiliza objetos cotidianos, pero también sonido y fotografías, buscando transformar el espacio expositivo en un lugar de vida que evoluciona en tiempo real ante los ojos de los espectadores.

Par des dispositifs simples, faits main et low-tech, Angélica Teuta crée des espaces, des architectures personnelles et sensibles dans lesquelles les objets s'activent pour composer des paysages, souvent poétiques. Elle utilise dans son travail des objets du quotidien mais aussi du son et des photographies, cherchant à transformer l'espace d'exposition en un lieu de vie qui évolue en temps réel devant les yeux des spectateurs.

Tatyana Zambrano (COL)

Lives and works in Medellín (Colombia), 1982
Vive y trabaja en Medellín (Colombia), 1982
Vit et travaille à Medellín (Colombie), 1982

Publicist and visual artist, Tatyana Zambrano mixes art and publicity in her works, often creating political fictions. She approaches her projects with a female perspective in the Latin American social context and uses parody and humor to convey her ideas and demands. Some of her pieces are developed on websites or TikTok, while others take the form of scripts and videos, merchandising, jewelry, 3D printing or even photos.

Publicista y artista visual, Tatyana Zambrano mezcla el arte y la publicidad en sus obras, creando a menudo ficciones políticas.

Aborda sus proyectos con una perspectiva femenina en el contexto social latinoamericano y utiliza la parodia y el humor para transmitir sus ideas y reivindicaciones. Algunas de sus piezas se desarrollan en páginas web o en TikTok, mientras que otras toman la forma de guiones y videos, merchandising, joyas, impresión en 3D o incluso fotografías.

Publiciste et artiste visuel, Tatyana Zambrano mêle art et publicité dans ses œuvres en créant souvent des fictions politiques. Elle aborde ses projets avec un regard féminin dans le contexte social latino-américain et utilise la parodie et l'humour pour véhiculer ses idées et revendications. Certaines de ses pièces sont développées sur des sites web ou sur TikTok, alors que d'autres prennent la forme de scénarios et vidéos, de merchandising, de bijoux, d'impression 3D ou encore de photos.

Jorge Pérez Jaramillo (COL)

Works and lives in Medellín (Colombia)
Vive y trabaja en Medellín (Colombia)
Travaille et vit à Medellín (Colombie)

Jorge Pérez – Jaramillo is an architect and urban and regional planner. He is a member of MDE Urban Lab (www.mdeurbanlab.com), planning advisor to the Governorate of Antioquia and senior consultant to the World Bank. He is a professor at the Universidad Santo Tomás, Medellín and visiting professor at several universities.

He was director of urban planning in Medellín between 2012 and 2015, and has developed an extensive career as an architect, consultant, academic and public official. He is author of the book Medellín. Urbanismo y Sociedad (2019, Turner Editores México-Madrid) and has published articles and projects in specialized architecture and urbanism media in several countries.

Jorge Pérez – Jaramillo es arquitecto y urbanista. Es miembro del MDE Urban Lab (www.mdeurbanlab.com), asesor de planificación de la gobernación de Antioquia y consultor senior del Banco Mundial. Es profesor de la Universidad Santo Tomás de Medellín y profesor visitante en varias universidades.

Fue Director de Planeación de Medellín entre 2012 y 2015, y ha desarrollado una amplia carrera como arquitecto, consultor, académico y funcionario. Es autor del libro Medellín. Urbanismo y Sociedad (2019, Turner Editores México-Madrid) y ha publicado artículos y proyectos en medios de arquitectura y urbanismo de varios países.

Jorge Pérez – Jaramillo est architecte et urbaniste. Il est membre du MDE Urban Lab (www.mdeurbanlab.com), conseiller en planification auprès du gouvernorat d'Antioquia et consultant principal auprès de la Banque mondiale. Il est professeur à l'Universidad Santo Tomás, Medellín, et professeur invité dans plusieurs universités.

Il a été directeur de la planification urbaine à Medellín entre 2012 et 2015, et a développé une vaste carrière en tant qu'architecte, consultant, universitaire et fonctionnaire. Il est auteur de l'ouvrage Medellín. Urbanismo y Sociedad (2019, Turner Editores México-Madrid) et a publié des articles et des projets dans des médias spécialisés en architecture et d'urbanisme dans plusieurs pays.

Camilo Restrepo (COL)

Lives and works in Medellín (Colombia)
Vive y trabaja en Medellín (Colombia)
Vit et travaille à Medellín

Architect graduated from the Universidad Pontificia Bolivariana in Medellín (1997), Camilo Restrepo completed a master degree at the Metropolis program at the Polytechnic University of Catalonia and at the Center for Contemporary Culture in Barcelona (2004–2005). He is Design Critic at the Graduate School of Design at Harvard University from 2013 to 2016, and from 2020 to date and guest editor at a+u magazine in Japan for the special issue on Colombia. He was nominated for the Mies Crown Hall Architecture Prize 2022. In 2020 Domus included

AGENDA architecture agency among its list of the 50 most influential and creative offices in the world.

Arquitecto titulado por la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín (1997). Realizó estudios de maestría en el programa Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña y en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (2004–2005). Design Critic del Graduate School of Design de la Universidad de Harvard entre los años 2013 a 2016, y de 2020 hasta la fecha. Editor invitado de la revista a+u de Japón para el número especial sobre Colombia. Estuvo nominado al premio Mies Crown Hall Architecture Prize 2022. En el 2020 Domus incluyó a AGENDA agencia de arquitectura entre las 50 oficinas más influyentes y creativas del mundo en su lista "50 Best Architecture firms".

Architecte diplômé de l'Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (1997), Camilo Restrepo complète un master dans le cadre du programme Metropolis de l'Université polytechnique de Catalogne et au Centre de culture contemporaine de Barcelone (2004–2005).

Il est critique de design à la Graduate School of Design de l'université de Harvard de 2013 à 2016, et de 2020 à ce jour, ainsi que rédacteur invité au magazine a+u au Japon, pour le numéro spécial sur la Colombie. Il a été nommé pour le prix d'architecture Mies Crown Hall 2022. En 2020, Domus inclut l'agence d'architecture AGENDA parmi sa liste des 50 bureaux les plus influents et créatifs du monde.

THE CURATORS

Séverin Guelpa (Switzerland)
Lives and works in Geneva (Switzerland), 1974
Co-curator

Séverin Guelpa is an artist who works mainly on in-situ projects. His large-scale installations combine construction techniques and raw materials to highlight social and environmental issues. He holds a bachelor's degree in political science and a master's degree from HEAD-Geneva. Séverin Guelpa founded MATZA in 2014 with which he directs art projects around the world, from alpine glaciers to American deserts.

Anja Wyden Guelpa (Switzerland)
Lives and works in Geneva (Switzerland), 1973
Co-curator

After 20 years of experience in key management positions in the private and public sector as a project manager, director general of social affairs and state chancellor of the canton of Geneva, she and her team now advise companies and managers on innovation and corporate culture. She founded her company civicLab sarl in 2018, which she has been running ever since.

Noémie Gambino
Lives and works in Geneva (Switzerland), 1992
Project manager

Noémie Gambino is an artist and writer based in Geneva. After completing a Bachelor's degree in Biology at UNIL, she obtained her Bachelor's degree, then her Master's degree in Visual Arts at HEAD-Geneva in 2022. In parallel to her practice, she works for various contemporary artists and cultural projects.

LOS COMISARIOS

Séverin Guelpa (Suiza)
Vive y trabaja en Ginebra (Suiza), 1974
Co-curadora

Séverin Guelpa es un artista que trabaja principalmente en proyectos in situ. Sus instalaciones a gran escala combinan técnicas de construcción y materias primas para poner de relieve

cuestiones sociales y medioambientales. Es licenciado en ciencias políticas y tiene un máster en HEAD-Ginebra. Séverin Guelpa fundó MATZA en 2014 con la que dirige proyectos artísticos en todo el mundo, desde los glaciares alpinos hasta los desiertos americanos.

Anja Wyden Guelpa (Suiza)
Vive y trabaja en Ginebra (Suiza), 1973
Co-curadora

Tras 20 años de experiencia en puestos clave de gestión en el sector privado y público como gestora de proyectos, directora general de asuntos sociales y canciller del cantón de Ginebra, ahora asesora con su equipo a empresas y directivos en materia de innovación y cultura corporativa. Fundó su empresa civicLab sarl en 2018, que dirige desde entonces.

Noémie Gambino

Vive y trabaja en Ginebra (Suiza), 1992
Directora de proyectos

Noémie Gambino es una artista y escritora afincada en Ginebra. Tras cursar una licenciatura en Biología en la UNIL, obtuvo su licenciatura y luego su máster en Artes Visuales en HEAD-Ginebra en 2022. Paralelamente a su práctica, trabaja para varios artistas contemporáneos y proyectos culturales.

LES CURATEURS

Séverin Guelpa (Suisse)
Vit et travaille à Genève (Suisse), 1974
Co-curateur

Séverin Guelpa est un artiste qui travaille principalement sur des projets in-situ. Ses installations à grande échelle associent techniques de construction et matières premières pour mettre en lumière des questions sociales et environnementales. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques et d'un master de la HEAD-Genève. Séverin Guelpa fonde MATZA en 2014 avec lequel il dirige des projets artistiques à travers le monde, des glacières alpins aux déserts d'Amérique.

Anja Wyden Guelpa (Suisse)
Vit et travaille à Genève (Suisse), 1973
Co-curatrice

Après 20 ans d'expérience à des postes de direction clés dans le secteur privé et public en tant que chef de projet, directrice générale des affaires sociales et chancelière d'Etat du canton de Genève, elle et son équipe conseillent aujourd'hui les entreprises et les dirigeants en matière d'innovation et de culture d'entreprise. Elle fonde son entreprise civicLab sarl en 2018 qu'elle dirige depuis.

Noémie Gambino

Vit et travaille à Genève (Suisse), 1992
Chargée de projet

Noémie Gambino est une artiste et écrivaine basée à Genève. Après avoir effectué un Bachelor en Biologie à l'UNIL, elle obtient son Bachelor, puis son master en Arts-Visuels à la HEAD-Genève en 2022. En parallèle à sa pratique, elle travaille pour différents artistes contemporains et projets culturels.

Thanks to

Cesar Acevedo, Saray Agudelo, Jonathan Alvarez, Leila Anderson, Pablo Arcila, Yessica Arenas Personal, Laura Bayer Yepes, Beatriz Botero, Ana María Carvajal, Jesus Carvajal Julian Carvajal, Pedro Pablo Correa, Cyreles E.M.T, Bio Grafos (Natalia Uribe, Erika Torres, Juan David Durango, Natalia Gongora, Daniela Sánchez, Natalia Arredondo), Yves Daccord, Maira Duque, Juan Pablo Echavarria, Juan Escobar, Tony Evanko, Jheny Duque, Santiago Gardeazabal, Maria José Gomez Villegas, Maria Andrea Gonzales, Maria Mercedes Gonzales, Juan Sebastian Gomez, Mateus Guzzo, Erika Jaramillo, Fredy Jaramillo, Mariana Jaramillo, Adriana Lasso-Harrier, Christian Londono Arroyave, Natalia Lopera, Julián Machado, Sara Marín, German Merchan Martínez, Andrea Mejía, Ricardo Mesa, La Mirla Morada, Gonzalo Montano, Santiago Morales, Sara Naviera, Juan Ospina, Laura Ospina Lopez, Mishel Ospina, Esteban Palacio, Steven Palacios, Julián Posada, Jorge Pérez Jaramillo, Andrés Preciado, Carlos Felipe Ramírez, Manuela Ramírez, Sara Ramírez, Sigrid Ramirez, Raul Rios, Camilo Restrepo, Eylan Rojas, Oscar Roldán, Maria Camila Roldán, Ana Ruiz, Carlota Sierra Turizo, Personal del SISC Sergio Urán y Esteban Palacios, Gabriela Talavera, Rosa Adela Tejada, Abhishek Thapar, Andrés Tobón, Trafico MC, Wilmar Valencia, Fabiano Vergara, Joan Villada, Oswaldo Zapata.

Photo credit: Juan Escobar

Photo credit page 54: Felipe Castellblanco

Association MATZApresentation
Rue Charles-Humbert 9, 1205 Geneva
info@matza.net
[@matzaproduction](https://www.matzaproduction.com)

Graphic design: AMI

Printed in 250 copies at the Villière print shop in Beaumont (France) in November 2022

EDGELANDS institute fundación suiza para la cultura
prshelvetia

Bodega/comfama

MATZApresentation
 EL PILAR

fondation
BOTNAR

civic Lab

