

KATABASIS

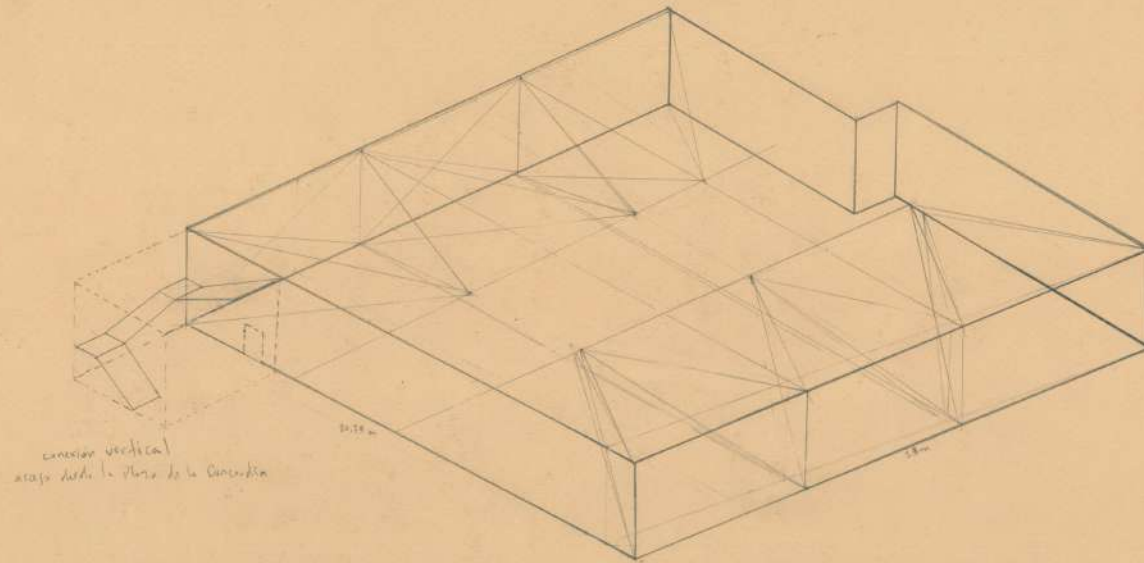
Mauricio Carmona Rivera

**EXPOSICIÓN GANADOR
XII PREMIO LUIS CABALLERO**

**PROYECTO PARA SITIO ESPECÍFICO
GALERÍA SANTA FE
2026**

Katabasis

medios del subterráneo
Video instalación multicanal

conexión vertical
acceso desde la plaza de la Concordia

Galería Santo Fe

Arqueología indígena del subsuelo de la ciudad (Inca), Río San Francisco (Bogotá)
y la zona de la Playa, quebrada de la Elina (Medellín), restos de los
vestigios de los pueblos que perdieron sepultados tras la cobertura
de ambas afluentes.

KATABASIS

por Mauricio Carmona Rivera

Resumen

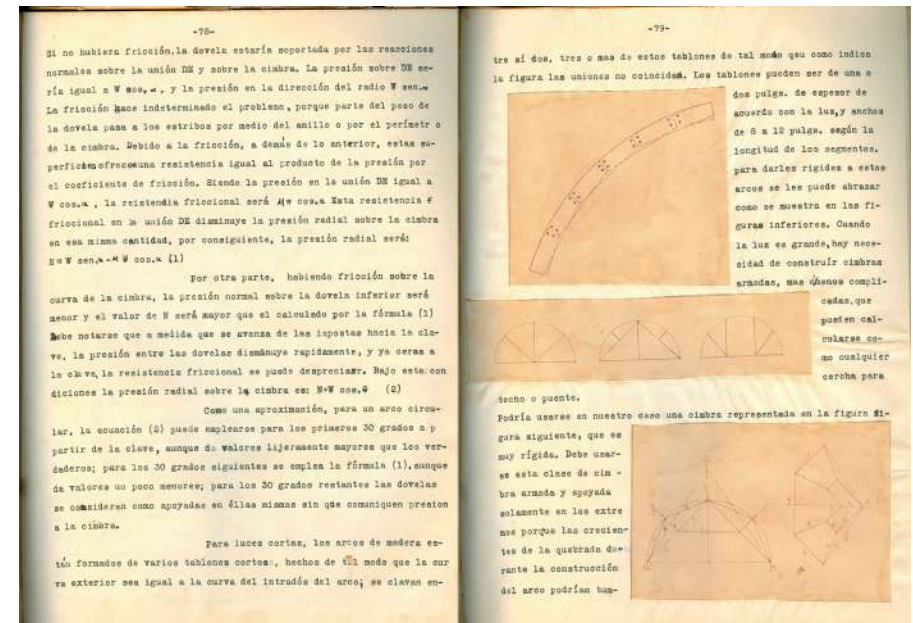
“...callejones sin salida, bóvedas salitrosas sumideros infectos, rezumos cayendo de los techos, tinieblas; nada igualaba al horror de esa antigua cripta exutoria, aparato digestivo de Babilonia; antro, foso, abismo atravesado de calles, ratonera titánica donde el espíritu creía ver vagar, en medio de la sombra, entre inmundicias que fueron esplendor, ese enorme topo ciego: lo pasado.”

Los miserables, Víctor Hugo

El proyecto plantea una inmersión en el subsuelo de las ciudades de Medellín y Bogotá, específicamente en afluentes que fueron cubiertos durante la primera mitad del siglo XX, como es el caso de la quebrada Santa Elena y el río San Francisco, respectivamente, las cuales aún corren subterráneas, desapareciendo así, como algunos de los ejes ambientales e históricos más importantes de ambas ciudades. Un descenso a las entrañas de urbes que han crecido dando la espalda a sus mayores recursos hídricos.

Katabasis se plantea como una arqueología urbana que será realizada a través de medios audiovisuales, que permitirán capturar el recorrido por estos espacios y llevar a la superficie imágenes del sustrato que lo compone, caracterizado por poseer vestigios estructurales y arquitectónicos de diversas épocas. Un viaje por las memorias del subsuelo, envés o reverso abisal y laberíntico de la urbe, metáfora del mundo interior, del inconsciente. Etimológicamente, *katabasis* (del griego del griego *kata*, “abajo” *βαίω* “avance”) es un descenso literal y alegórico, cuyo origen en la Grecia antigua irradiaría la cultura occidental, influyendo de manera directa en la concepción de pensamiento mítico-religioso como símbolo del inframundo y la muerte:

Para Oscar Gerardo Ramos, la *katábasis*, el descenso de Ulises al mundo de los muertos en la rapsodia undécima de la *Odisea* homérica, significa la bajada, el descenso, a las regiones recónditas del inconsciente, al fondo misterioso y complejo de su propio ser. Cualquiera que sea la interpretación que se dé al episodio, es un hecho que el pasaje siempre hará meditar al lector sobre la más segura y terrible de las realidades humanas: la muerte y el posible o imposible más allá; la muerte que inexorablemente llega “verdadera como la luz y contraria a ella.”¹

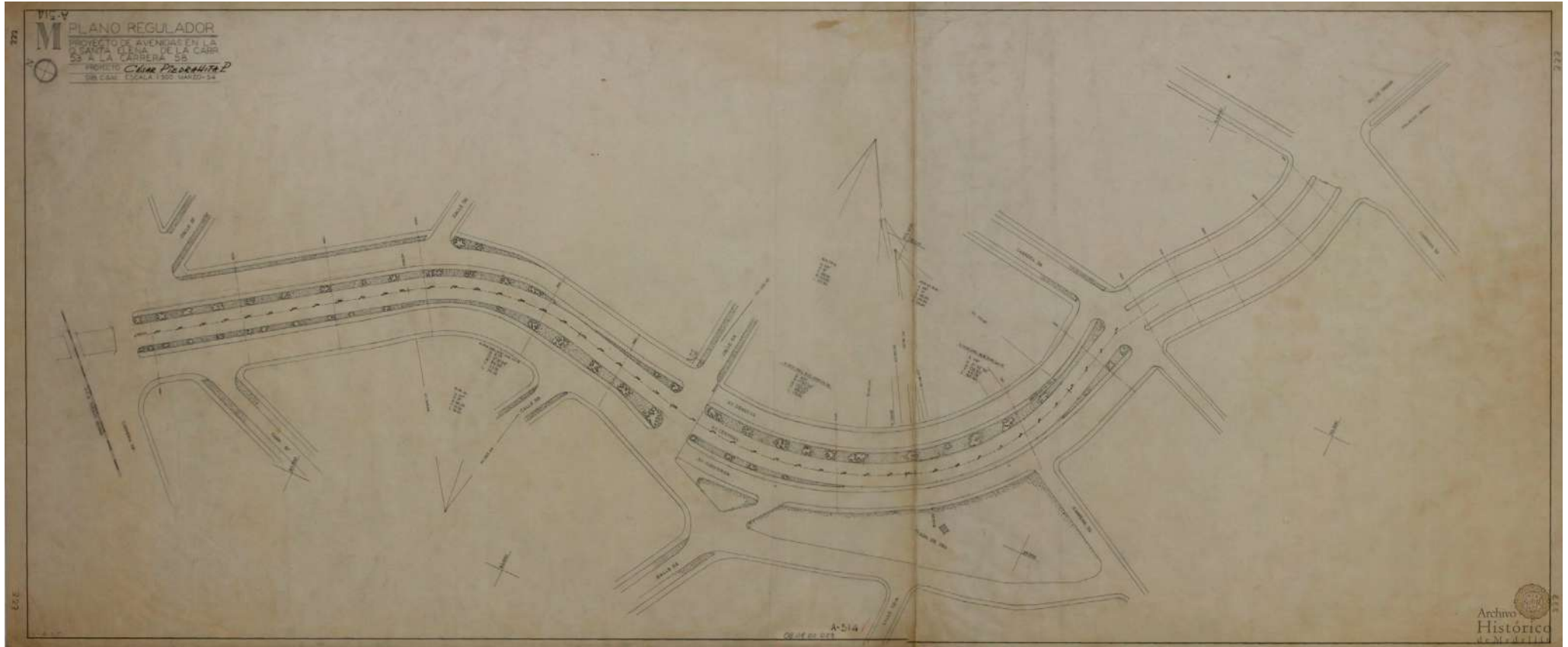

Manuel Cuartas Londoño, Cobertura de la quebrada de “Santa Elena”. Estudio Comparativo entre arco de ladrillo, arco de concreto y baldosa reforzada, Tesis para optar el título de Ingeniero Civil, Presidente de Tesis: Dr. Julián Cock A., Escuela Nacional de Minas, Medellín, abril

Con las imágenes se plantea construir una videoinstalación multicanal en la Galería Santa Fe, con el interés de establecer relaciones con el entorno inmediato de la sala de exhibición, cercana al cauce del río San Francisco y así mismo, con su arquitectura semisoterrada, que fue construida bajo el Mercado La Concordia, como mecanismo para generar diálogos entre diversos momentos históricos de la ciudad y la memoria urbana. Las proyecciones pondrán en escena de forma virtual las contaminadas aguas y el mundo subterráneo, en una configuración visual que de forma tautológica remita a las condiciones geográficas, técnicas e incluso simbólicas del flujo de las aguas, transformando así el espacio de exhibición en un elemento productor de imagen: el margen del río San Francisco como medio de domesticación técnica y como trasfondo visual del dispositivo de reproducción de las imágenes que evidencian la cobertura del río, convertido en vertedero de residuos por el que se fuga todo el potencial de entropía, todo el caos producto de la creación de orden en ciudades que han negado sus fuentes hídricas al ocultarlas o relegarlas a zonas residuales.

¹ Miguel Castillo Didier, *La Odisea en La Odisea, Estudios y ensayos sobre La Odisea de*

Kazantzakis, Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos, Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile, 2006-2007.

Plano Regulador. Proyecto de avenidas en la Q. Santa Elena de la carr. 53 a la carrera 58.
Proyectó: César Piedrahita. Esc. 1:500 marzo de 1954. Archivo Histórico de Medellín.

Cobertura de la quebrada Santa Elena, 1937, Francisco Mejía, Biblioteca Pública Piloto de Medellín - Archivo Fotográfico.

Quebrada Santa Elena, Av. 1 de Mayo x Palacé, 1.928.

Antecedentes y contextualización

Vivir en la urbs es vivir en el cráter de un volcán activo. Hay que abrir bien los ojos cuando salimos a la calle, allí estamos en presencia de erupciones y de lavas que se deslizan por las calles arrastrando a su paso todo vestigio de la ciudad familiar.

“Teratologías Urbanas”, en *Geosofía y otros ensayos*, Juan Gonzalo Moreno.

Son múltiples las condiciones que desde lo ambiental, lo arqueológico, lo urbano confluyen en la problemática tanto del río San Francisco como de la quebrada Santa Elena como parte fundamental de la memoria urbana de ciudades como Bogotá y Medellín, dadas las profundas connotaciones sociales, culturales e históricas que poseen, desde la fundación misma de la ciudad y su relación con el poblamiento, el desarrollo urbano e industrial, hasta la incidencia en la vida de sus habitantes.

De allí se desprende que se hayan desarrollado numerosos estudios alrededor de estos afluentes antes, durante y después de su cubrimiento. Para el desarrollo de este proyecto de investigación, será fundamental la investigación de Jimena Montaña Cuéllar, *El río que corre*. Una historia del río San Francisco y la Avenida Jimenez. Para el caso de la quebrada Santa Elena en Medellín, se

abordará el trabajo de Gloria Posada, *Superficie y subsuelo. La quebrada Santa Elena en Medellín*, quién además ha hecho parte de importantes colectivos artísticos de Medellín como El río desde adentro y el Grupo Urbe, quienes realizaron complejas intervenciones que focalizaban su reflexión alrededor de la quebrada Santa Elena y el Río Medellín. En años recientes el colectivo El cuerpo habla realizó un multitudinario performance sobre la avenida, por mencionar sólo algunos de los referentes locales.

Vale la pena mencionar el documental *Santa Elena está perdida* realizado por Juan Miguel Villegas y María Cecilia Restrepo en el año 2004, quienes cámara en mano, recorrieron el subsuelo de la avenida La Playa y capturaron algunos de los vestigios arqueológicos que estoy interesado en restrear y reconstruyeron, por medio de entrevistas algunas de las memorias e imaginarios alrededor de la cobertura de la quebrada.

En el proceso de investigación, también me he topado con obras de Gordon Matta-Clark que no puedo dejar de referenciar, ya que el artista realiza un ejercicio análogo, al explorar:

la arqueología urbana de Nueva York y París: *Substrait: Underground Dailies* (Substrato: Diarios subterráneos, 1976) y *Sous-sols de Paris* (El subsuelo de París, 1977). El primero se inicia en el acueducto Croton de Highgate y con-

tinúa hacia la cloaca y estación de bomberos de la 13th Street. En ella capta un mundo subterráneo de arcos abovedados, de oscura belleza decimonónica. A lo largo del trayecto el artista recoge detalles relativos a los usos comerciales del sistema de desagüe. En estos viajes al underground es acompañado por amigos y una de las sesiones es organizada como una versión contracultural de las excursiones escolares.

Y a manera de un descenso ad inferos, el Sous-sols de Paris. Como un flaneur baudeleriano la cámara recorre las vías subterráneas de la Ópera de París hacia la iglesia de Saint-Michel. El artista capta las estructuras ultramodernas que se han erigido sobre el substrato casi medieval. Las imágenes transmiten sensaciones de inquietud, desesperación, abandono, huida sin sentido. En las profundidades de la Ópera de París, Matta-Clark evoca la figura del Fantasma de la Ópera; atraviesa los pasillos subyacentes a la iglesia de Saint-Michel hasta unas cámaras funerarias repletas de huesos y calaveras parisinas. Parafraseando a Matta Clark en este video, existe hoy en día (1977) un especial interés por el underground, por el subsuelo, es como el hombre en el feto de la tierra, donde encontramos silencio, protección, calor. El trayecto desemboca en una antiquísima bodega de vinos parisina².

Desde la literatura, existe una clara referencia a la obra de Dostoievski, *Memorias del subsuelo*, una obra que posee una fuerte carga autobiográfica y que a su vez reflexiona sobre las posibilidades de la literatura como género. Un viaje al interior de sí mismo como metáfora de los avatares de la existencia.

En cuanto a otros procesos artísticos desarrollados hasta el momento, he venido trabajando alrededor de la arquitectura, la ciudad, lo urbano y su incidencia en la vida social y política, donde cuestiones como la memoria y el habitar evidencian la posible tensión que se genera desde los ámbitos privados y públicos. Lecturas múltiples acerca de la realidad y las estructuras e infraestructuras que la soportan, ya sea en la ciudad habitada o en algún territorio recorrido, en un intento fallido por descifrar y aprehender la forma en que los espacios manifiestan unas potencias internas, determinadas en buena medida por la carga histórica que poseen y los poderes que gobiernan sobre ellos.

² George Simons, "Gordon Matta-Clark: el último antihéroe moderno" en: *Revista ArtMotiv*, tomado de: <http://www.artmotiv.com/Gordon-Matta-Clark-el-ultimo>.

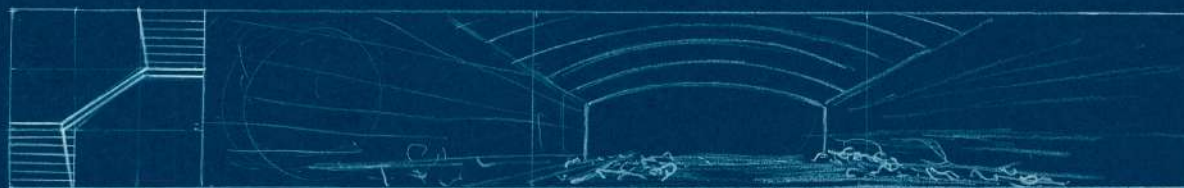
Cobertura Río San Francisco

Katabasis

Plaza de la Concordia - Galicia Santa fe
Video instalación multimedia

Registro del subsuelo del río San Francisco y la
Biblioteca Santa Elena. Arqueología audiovisual
Memorias del Absolut.

Acceso cámara vertical

23 m
galería Santa fe

Ortofotografía, 1989. Archivo PUI Centrorienta, Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-

Descripción técnica y formal de la propuesta

Se plantea realizar una video instalación con proyecciones sobre todas las paredes de la Galería Santa Fe, un video envolvente que genere una atmósfera inmersiva que dialogue no solo que con entorno urbano y ambiental de la zona donde está ubicada la GSF, sino también con la arquitectura semisoterrada bajo la plaza de mercado La Concordia. El diseño sonoro y la implementación del sistema Dolby Atmos será fundamental para generar una espacialización del sonido de carácter envolvente y tridimensional, al incorporar canales de sonido en el techo de la galería, al generar frecuencias y sonidos por encima de la cabeza de las audiencias como mecanismo para generar la sensación de soterramiento en relación a las imágenes del subsuelo.

Investigación y Preproducción:

- Investigación que incluirá la realización de un trabajo de campo que permitirá definir el desarrollo de la producción.
- Gestión de permisos para la realización de la producción.
- Conformación de un equipo de trabajo transdisciplinario del que hagan parte arqueólogos, ingenieros, mano de obra calificada en este tipo de expediciones, realizadores audiovisuales, que nos permita llevar a cabo la realización del proyecto en condiciones óptimas de planeación y seguridad.

Producción

- Registro audiovisual del recorrido por el subsuelo, que nos permita configurar un acervo de imágenes donde se condensen las características del espacio. Se hará especial énfasis en los vestigios arqueológicos que yacen bajo el eje ambiental de la Avenida Jiménez. Se realizarán además tomas al entorno, así como entrevistas a personas que conozcan a fondo este espacio.
- Especificaciones técnicas: Formato: 4K
- Captura de sonido directo 4ch, proveniente del subsuelo y de las inmediaciones.

Postproducción

- Sincronización de audio, Pietaje, Edición, Colorización
- Diseño sonoro, Musicalización
- Mezcla, Masterización

Emplazamiento y montaje en la GSF

- Multiproyección a 12 canales
- Implementación de sistema de sonido Dolby Atmos 9.1.6: 9 cabinas de sonido periféricos, 3 subwoofers, 6 cabinas de sonido en el techo.

Cobertura Río San Francisco

Cobertura Río San Francisco

Biografía

Mauricio Carmona Rivera
Medellín, Colombia, 1982.

Artista Plástico del Instituto de Bellas Artes (2002) e Historiador de la Universidad Nacional de Colombia (2016); intercambio académico Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona (2012). Cofundador e integrante de Taller 7 (2003-2018) y Policéfalo Films (desde 2017). Ha recibido premios, becas y distinciones entre las que se reseñan: Ganador XII Premio Luis Caballero, IDARTES, Bogotá (2024); Mención en el 18 Festival Proyector, Madrid, España (2025); Nominado Concurso Internacional Juan Downey, 16 Bienal de Artes Mediales, CCHV, Santiago de Chile (2023); Beca de Creación para artistas de amplia trayectoria, Mincultura Colombia (2025); Beca de Creación para Artista de Larga Trayectoria, Alcaldía de Medellín (2025, 2017, 2014); Beca de Creación en Arte Público, Alcaldía de Medellín (2015); Mención de Honor premio a Nuevas Prácticas Artísticas en Artes Visuales, como integrante de Taller 7, MinCultura (2011-2014). Ha realizado residencias artísticas Cometa + Coleção Moraes-Barbosa, São Paulo, Brasil (2023); Eighth, Critical Institute for arts and politics y FaveLab, Atenas, Grecia (2019); Hangar, Barcelona (2015), Beca de Circulación Internacional, MinCultura; Capacete, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (2011).

Entre sus exposiciones se reseñan: BIAM Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (2025); 2do Festival Internacional de Videoarte Pupila, Morelia, México (2025); Geopoiesis, XXIII Festival Internacional de la Imagen, Museo de Arte de Caldas, Manizales (2024); Versión libre. Sucesos en la colección MAMM, Medellín (2023); Imá[r]genes Medellín, Encuentro de ciudades a través de las artes, ITM Medellín, Universidad de las Artes Guayaquil, Ecuador (2023); Artecámara, Corferias, Bogotá (2022); Subterra. Fragmentos y ruinas del narcotráfico en Medellín, Universidad de las Artes, Guayaquil, Ecuador (2023); 24 MIDBO, Bogotá (2022); Salón Nacional de Artistas, MinCultura (2006, 2008, 2010, 2022); Salones Regionales de Artistas, MinCultura (2005, 2007, 2009, 2021); Encuentro Internacional de Arte MDE, Museo de Antioquia (2007, 2011, 2015); Frente à Euforia, Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, Brasil (2015); Contraexpediciones, Museo de Antioquia (2014); Salón de Arte Bidi-

mensional, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá (2013); Coordinadas, historias de la instalación en Antioquia, MAMM (2013); Ensayos para un mundo perfecto, Salón de Arte BBVA Nuevos Nombres Banco de la Republica, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá; Arte colombiano. Cuatro décadas colección de Suramericana, Itinerancia: Centro León, República Dominicana; Museo de Arte Contemporáneo, Panamá; Museo de Arte, El Salvador; descenso l intervalo, Museo de Antioquia (2010-11); Imagen Regional V, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, Bogotá (2007).

Como productor y guionista del documental Estancia del director Andrés Carmona Rivera, ha recibido estímulos del FDC Proimágenes Colombia, hizo parte de la Selección Oficial del FICCI 63, Cartagena de Indias y del 15 Festival Al Este en Lima, Perú donde recibieron el premio a Mejor Película de la Competencia Vidas Cruzadas.

Redes sociales

@policefalo productions