

De lo ancestral a lo contemporáneo

ARTE DIGITAL BIOSOCIAL

JUANURREA®
ARTE&DISEÑO

Juanur
2015

JUANURREA®
ARTE&DISEÑO

ARTE DIGITAL BIOSOCIAL

De lo ancestral a lo contemporáneo

“La pintura es poesía muda;
la poesía, pintura ciega”

LEONARDO DA VINCI

ARTE DIGITAL BIOSOCIAL
De lo ancestral a lo contemporáneo
Pinturas y Poemas
AUTOR: @JUANURREA.ART
Prohibida su reproducción total o parcial.

Diseñado y producido por
@JUANURREA.ART

Impreso en Manizales, Colombia por
@JUANURREA.ART
Pasta dura y cartulina lienzo 180gr.
Ventas: juanurrea.art@gmail.com
WA +573053536398
www.juanurrea.art
©2022

PREFACIO

Al mismo tiempo que la pandemia global provocaba millones de muertos, arrastraba una crisis social y económica sin precedentes -y ponía en entredicho la capacidad de respuesta de los gobiernos ante los desafíos epocales-, aparecían también reacciones creativas a las situaciones generadas por el confinamiento. Durante el encierro obligatorio se desplagaron pequeñas solidaridades que al multiplicarse se tornaron esperanzadoras. Las plataformas tecnológicas facilitaron los encuentros, al tiempo que emergían otras configuraciones de las subjetividades y de los entornos. En el período inesperado del encierro, el espacio para el ocio se confundió con la capacidad creadora o con la simple sobreexplotación. "Nunca habíamos trabajado tanto", se suele decir por estos días. ¿Quién no pensó en escribir un diario? ¿Quién no tomó

notas como bitácora o como epitafio?

En Juan Carlos Urrea la pandemia y el encierro tuvieron un efecto estético: el insólito encarcelamiento global le abrió las puertas a la creación y le permitió cultivar una ruta de expresión artística a partir del uso de artefactos tecnológicos que utiliza con maestría. Por efectos paradójicos del Covid, ahora podemos detenernos a disfrutar del arte digital biosocial: de lo ancestral a lo contemporáneo, como ratificación de la vida, como registro de un momento al límite.

A manera de cultivo y celebración del silencio, Juan Carlos busca con este trabajo hacer una evocación de la belleza asaltada por la palabra, el color y las formas indescifrables de las cosas.

Mario Hernán López Becerra

DE LO ANCESTRAL A LO CONTEMPORÁNEO

Pinturas y poemas de Juan Urrea

“ El arte es lo único que puede seguir teniendo importancia cuando ha dejado de hacer daño” Elizabeth Bowen

De lo ancestral a lo contemporáneo, no es una obra que plantea un recorrido histórico ni sistemático, más bien, es una colección de poemas y pinturas digitales en óleo y acrílico que manifiesta un paralelo actual entre la idea de lo ancestral y lo contemporáneo, una remembranza idílica del pasado cargada de mucha nostalgia.

De este modo, la obra está dividida en tres series que sugieren tres visiones: la primera, referente a la sabiduría ancestral se percibe, a través del símbolo y la metáfora, diferentes conocimientos que heredamos y que aún sobreviven en nuestras culturas aborígenes existentes. La segunda, enmarcada en el misticismo natural, se muestra la riqueza biodiver-

sa de nuestra región con una visión sagrada de la naturaleza y una reflexión sobre el compromiso que tenemos todos para admirarla y cuidarla. Finalmente, está la tercera, la vida en las calles, en la que se evidencia a diferentes actores de la ciudad que siempre están por allí y que se convierten, a nuestra mirada, casi en íconos culturales. Desde estas visiones se plantea una obra gráfica basada en el arte digital biosocial, las cuales son interpretadas a través del misticismo cultural que oscila entre el hombre, la naturaleza y los imaginarios de la ciudad contemporánea.

EL AUTOR

El maestro Juan Urrea nació en Tuluá, Colombia el 24 de noviembre de 1969. Su nombre completo es Juan Carlos Urrea Botero. Tiene estudios de Filosofía, Ingeniería Civil, Artes Plásticas, Diseño Visual

y Animación 3D, actualmente (2022) cursa la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas, sumando carreras y numerosos diplomados, seminarios y talleres. Sus principales aficiones son el diseño, el dibujo, la ilustración, la pintura, la fotografía y el estudio del diseño, el arte, las comunicaciones, la historia y la filosofía con énfasis en el naturalismo y las ciencias ocultas. Como hobbies tiene pasear, jugar baloncesto y el streaming.

Su obra pictórica es una aproximación a una síntesis de sus estudios. Desde 1994 es pionero del arte digital en Colombia, actividad que desarrolla actualmente (2022) con dedicación a la Pintura Digital Tradicional. Del diseño visual heredó su pasión por el mundo digital, de la ingeniería su inclinación por la precisión y de la filosofía su amor por la estética. Sus premios y distinciones han impulsado su ac-

tual carrera como artista. Su lugar de residencia junto a su esposa Carolina Arango Escobar es Manizales, Colombia. Desde allí mismo trabaja como creador independiente (freelancer) en su estudio personal de arte y diseño. Colaborando con empresas, instituciones y profesionales de toda hispanoamérica.

“Me gusta pintar para silenciar mi mente. Siempre pienso en que pintar, pienso en cosas surrealistas, ideas complejas y metáforas, pintar cosas raras, cosas contemporáneas, un banano pegado con cinta en la pared, ideas extrañas, ideas kitch, ideas ridículas, ideas tontas, ideas que pide el mundo... para ser famoso. Pero de repente se postra ante mi un pájaro y es tanto el asombro que aún me provoca tanta belleza, que me siento retado a descifrarla y la intento pintar... Y es ahí cuando la fama deja de importarme y me importa sólo la pintura. Es como un alimento”.

Juan Carlos Urrea Botero

SABIDURÍA ANCESTRAL

SONIDO PRIMORDIAL

Una canción creó las estrellas
y el universo entero.

Una bella canción colombiana
de mi Colombia caribe,
mi Colombia llanera,
mi Colombia paisa,
mi Colombia amazónica,
mi Colombia pacífica,
mi Colombia cachaca,
de toda mi patria.

El Om,
el origen,
la primera voz,
la primera canción,
la música del Edén,
la música de las esferas.

Todos canten ya,
con amor y alegría,
porque esta canción nunca para de sonar

Juan
01-22
Juanes.art

AYAHUASCA

Soy el jaguar,
conozco los secretos de la naturaleza.

Conozco su medicina,
sus caminos, sus misterios,
sus frutos, sus bondades.
Soy de la selva, soy la selva.
Soy tan antiguo como ella,
ella es tan antigua como yo.

Mi casa es de madera,
mi ropa son las plumas,
mi vajilla es de barro.
Siempre ando descalzo.

Soy el jaguar,
soy el chamán de la tierra,
del cielo, del viento,
del agua, del fuego,
de las plantas,
de los animales.

Lo sé todo de ella,
ella sabe todo de mi y de todos.

Somos la primera raza,
la raza amarilla, la raza jaguar.
Somos tan antiguos como el fuego,
nuestra estrella el sol
y la luna de tierra.

Juan
10-21
Illustration

BUENOS VIENTOS

El viento susurra
una verdad.
Escúchalo en tu soledad.
La vida tiene misterios,
descúbrelos.
No te conformes con lo evidente.
Cuentas cuánto dinero tienes
y olvidas respirar bien.
La felicidad sólo está en tu corazón,
déjate llevar por él,
pues arrastra consigo lindas sorpresas.
Los amigos van y vienen con él.
En primavera soplan buenos vientos.
No todo está hecho,
no todo está dicho.
El viento susurra
otra verdad.

ATRAPASUEÑOS

Es un sueño

que me atrapa.

No es un atrapasueños.

Mil historias, mil aventuras,
todas son verdad.

Mejor despertar, mejor dormitar.

¿Está aquí o allá? Vine porque voy.

Es un carrusel, la feria, el circo,
va de aquí para allá,
algún día volverá.

Son los mismos actores,
son los mismos sueños.

¿O sólo son mis creencias
en Voces populares
para recibir aceptación?

No repitas la canción,
es tu nuevo don.

MISTICISMO NATURAL

Juan
04-22
© JUANURREAART

SOY FANTÁSTICO

Soy fantástico, soy una joya,
no es fantasía.

Colombia es el paraíso,
no es fantasía.

Soy una joya colombiana,
no es fantasía.

¿No es fantástico?

¿Soy fantasía?

SÓLO MÍRATE

Mírate a ti mismo,
mira tu interior.

¿Te gusta lo que ves?

¿No te gusta lo que ves?

Si no te ves bello y perfecto,
no estás mirando mal.

Debes pulir tu diamante,
hasta brillar como el sol.

Corrígete a ti mismo
y no a los demás.

No juzgues por doquier,
concéntrate en tu ser.

Si lo haces todo bien,
te sorprenderás,

a las estrellas podrás viajar
y el universo te obedecerá.

AFRECHERO

De Manizales soy
una insignia.

Orgullosos estoy
de los homenajes.

Todos los días me levanto
en busca de alimento,
en busca de amor.

Comparto lo que tengo,
amo a los que tengo.

Solo no estoy,
a tu lado estoy,
cuenta conmigo,
siempre estoy allí
para ti.

Juan
01-21

SUEÑO QUE SUEÑO

Sueño que floto,
sueño que vuelo,
sueño que soy libre,
sueño que no sueño,
sueño que estoy despierto,
despierto en el sueño.

GUARDIÁN

El pájaro cucú me vino a visitar.

Es tan viejo como el sol.

Me contó muchas historias
y una me cautivó.

Del día que pintó por primer vez,
pues jamás dejó de pintar.

Quiero ser un artista como él,
anciano, lúcido y encantador.

Le pedí que me siguiera visitando
y me dijo que así será.

¿Cómo sé cuando vendrás?

Solo debes contemplar el cielo
con más regularidad.

Azul,

Rojo,

Amarillo,

y verde.

Una canción perfecta y circular.

PICHOJUÉ O PETIAMARILLO

Vivo para cantar,
vivo para bailar,
vivo para reír.

El cielo está grís,
mi alma está feliz
entre tanto dolor.

Entre tanto dolor
la esperanza
es mi salvación

Juan
2021
Juanurrea.net

NO HAY VIDA MÁS ALLÁ

Planeta misterioso

¿qué sabemos de ti?

Cada día me extasío en este paraíso.

La maldad no corresponde,
pues eso es destrucción.

La tierra es sagrada, sus habitantes también.

Dejemos el egoísmo, cultivemos la caridad.

Adora tu planeta, no hay otro igual.

No hay vida más allá,
solo rocas y asteroides,
estrellas y cometas,
planetas sin habitar.

Es nuestro hogar, no tenemos más.

Es Perfecto,

Mágico

y Asombroso.

También es algo Único,
pues es TODO lo que hay.

Juan
2021

CHAPULÍN

El guardián del bosque,
ese soy yo.

Con mis fuertes patas
lo recorro todo.

Nada se me escapa,
mi registro es permanente.

Puedes conocer la historia del universo
solo debes comprenderme.

Juan
2020
SOLIVERES M

SALTARINA AZUL

Busco la luz,
la plenitud de mi ser.
Cuando todos duermen,
yo vigilo.

La ilusión me envuelve,
me extravía,
choco y decaigo,
me levanto
y busco más allá.

Busco la luz,
la plenitud de mi ser.

Juan
12-21
AMERICAN

COMO NUEVO

En un nuevo despertar,
en un nuevo amanecer,
una oportunidad para crecer.

¡Cómo es en el cielo,
en la tierra es!

Constelación suprema,
viejo Oso mayor.

Pez sagrado,
el Nombre místico.

Física cuántica,
armonía universal.

No busques más allá
lo que siempre estuvo acá.

El oso se puso anteojos,
mira su interior,
ve todo el universo allí.

Carne de dios,
alimento sagrado,
respira profundo.

Tu voluntad
es LA LEY.

En un nuevo despertar,
en un nuevo amanecer,
una oportunidad para crecer...

NOCHE

Es una noche de estrellas
veo un lobo solitario,
su mirada me hipnotiza.

Empiezo a aullar
y las estrellas a danzar.

Creo que soy el lobo
y el lobo, una constelación.

Una solitaria ilusión.

En todos,
el universo se pensó
y después se creó.

Soy también el universo
y el universo habita en mi,
así como habita en ti.

Soy un lobo solitario
viajando por las estrellas.

Que bonito amanecer.

Vi todo el futuro,
desayuno de frutas
y un poco de almidón.

PETRÓLEO

Le robamos la sangre
a nuestro planeta.

Plásticos,
hidrocarburos,
desarrollo,
evolución,
superpoblación,
polución,
destrucción.

No amamos nuestra casa,
no tenemos ninguna más,
ir a Marte no es solución.

Cuida tu hogar,
cuida tu corazón.

Ríos de sangre,
ríos de amor.

El colibrí se sacude,
la ballena estornuda.

¿Que pasó
con nuestra generación?

FELICIDAD

Bailas,
bailas con tu sonrisa.
El amor es contagioso,
la amistad es eterna,
tu mirada trae recuerdos.

Es cierto lo que oí.
¿Cuántos años más
esperando ser
lo quieres ser?
El miedo es tu barrera.

Bailas,
bailas con tu pensamiento.
Que no sea un tango,
ni una milonga,
mejor un son
o un merecumbé.
Pues es mejor
que bailes
con tu sonrisa.

TRASCENDENCIA
Aguas turbulentas
terribles en el mar,
sacuden el océano,
me hacen temblar.
Soy ballena fuerte
y vuelvo a navegar.

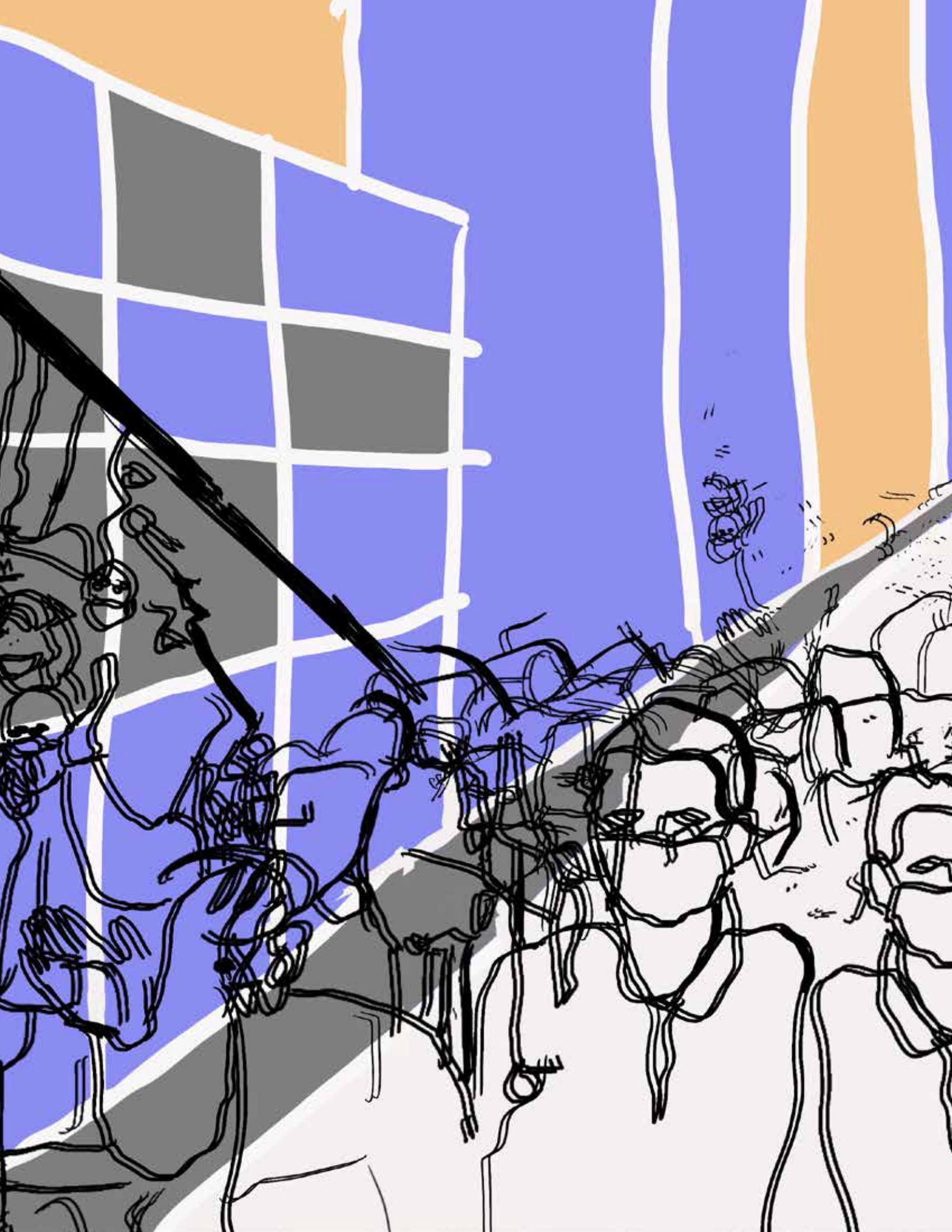

Susto pasajero
me hizo reflexionar,
adquiero mi experiencia
y sigo con mi andar.
Aguas muy calmadas
se divisan en el mar.
A mi espalda la acaricia
un bello y suave sol.

Juan
04-22
QUANQUAN

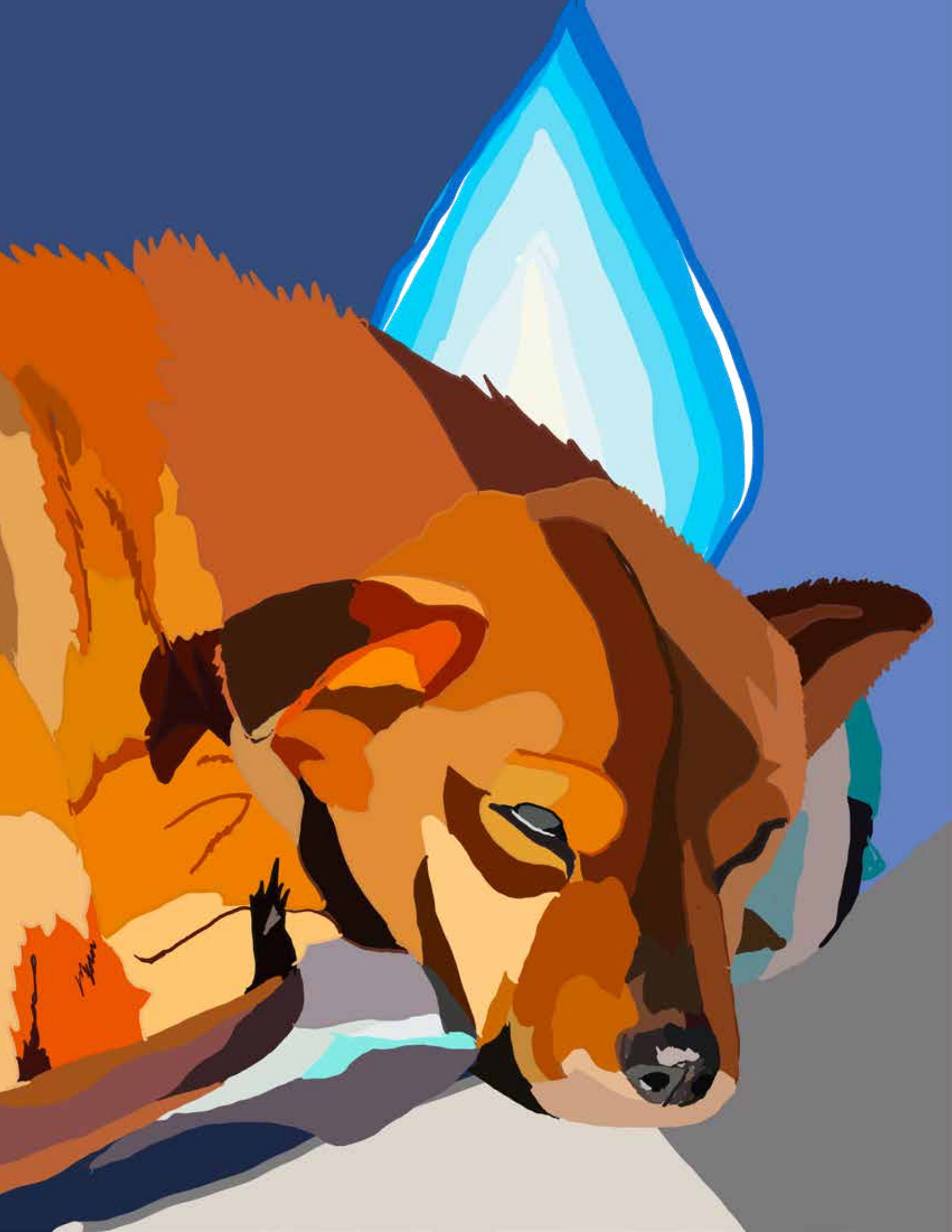
VIDA EN LAS CALLES

Juan
04-22
©JUANURREAART

An illustration on the right side of the page shows a hand holding a white rectangular object with a red square on it. The background is dark brown with a brick-like pattern.

LA CARIDAD ES EL CAMINO AL CIELO.
ORA POR SER CARITATIVO
Este poema es una oración,
es el silencio eterno,
es la paz eterna
...de Dios

Juan
2020

FE

Sonríes siempre,
siempre feliz.

Eres un bombón,
me traes lo dulce,
llenas mi ser.

Eres fuerte,
decidido.

Eres un niño como ninguno,
nos traes la fe,
nos traes la oración.

Cada uno
desde su rincón
converge en el saber,
en el sentir,
en el dar.

ABARROTES "ROYA"
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE DULCES EN COLOMBIA

DIOS CREÓ AL UNIVERSO CON UN
COSTAL LLENO DE SEMILLAS

Ser o no ser, he ahí la cuestión.

Usted no sabe quién soy yo.

¿Cómo vivo?

¿Cómo sueño?

¿Cómo lucho?

¿Conoces mi historia?

¿Son tus prejuicios?

Soy mis sueños,

soy mi lucha,

soy mi historia,

conócelos,

es todo lo que tengo.

Ayer gerente,

hoy mendigo.

Ayer orgullo,

hoy humildad.

Nada es para siempre,

solo el desapego da paz.

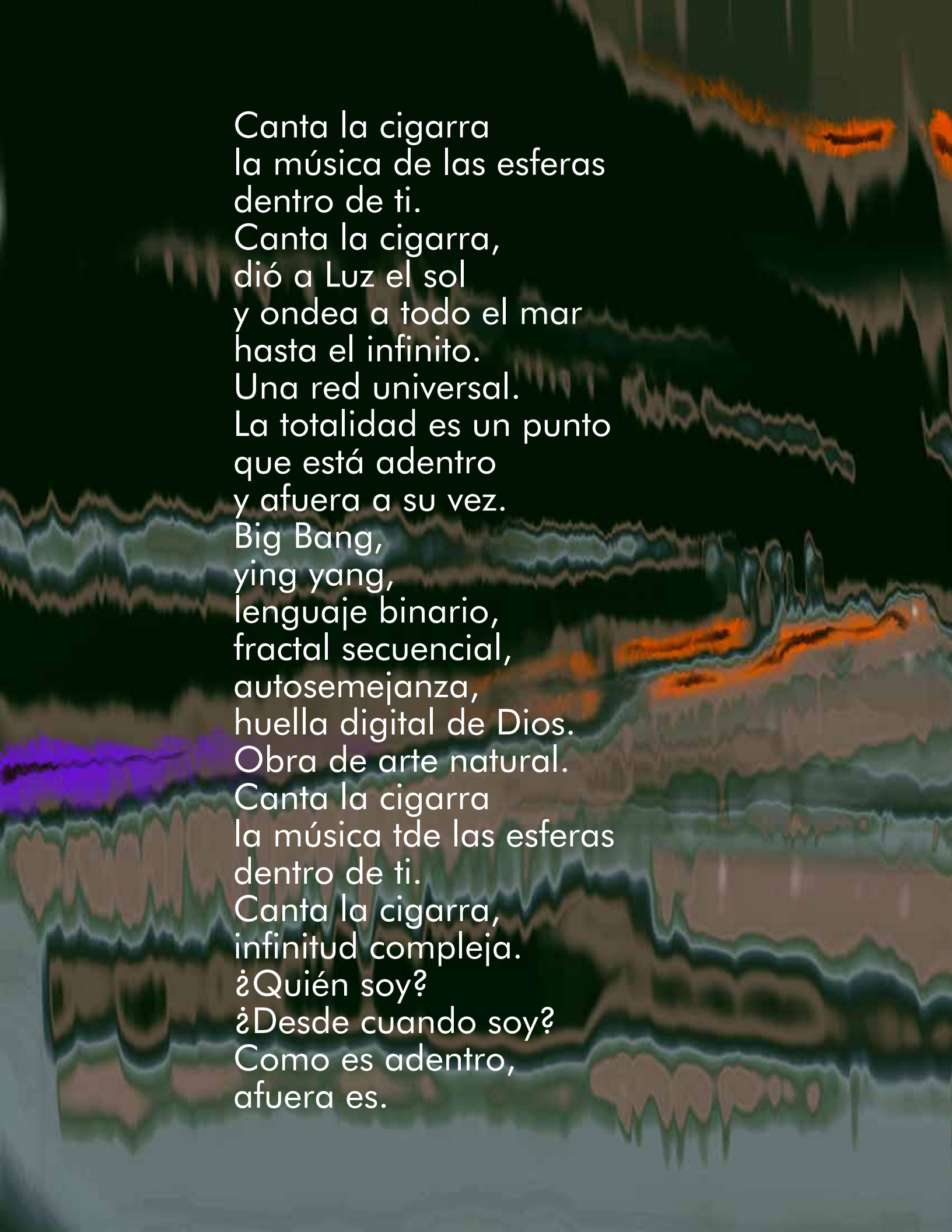

Juan
2020
© JuanUrra.art

Juan
04-22
©JUANUREAART

Canta la cigarra
la música de las esferas
dentro de ti.

Canta la cigarra,
dió a Luz el sol
y ondea a todo el mar
hasta el infinito.

Una red universal.
La totalidad es un punto
que está adentro
y afuera a su vez.

Big Bang,
ying yang,
lenguaje binario,
fractal secuencial,
autosemejanza,
huella digital de Dios.

Obra de arte natural.

Canta la cigarra
la música de las esferas
dentro de ti.

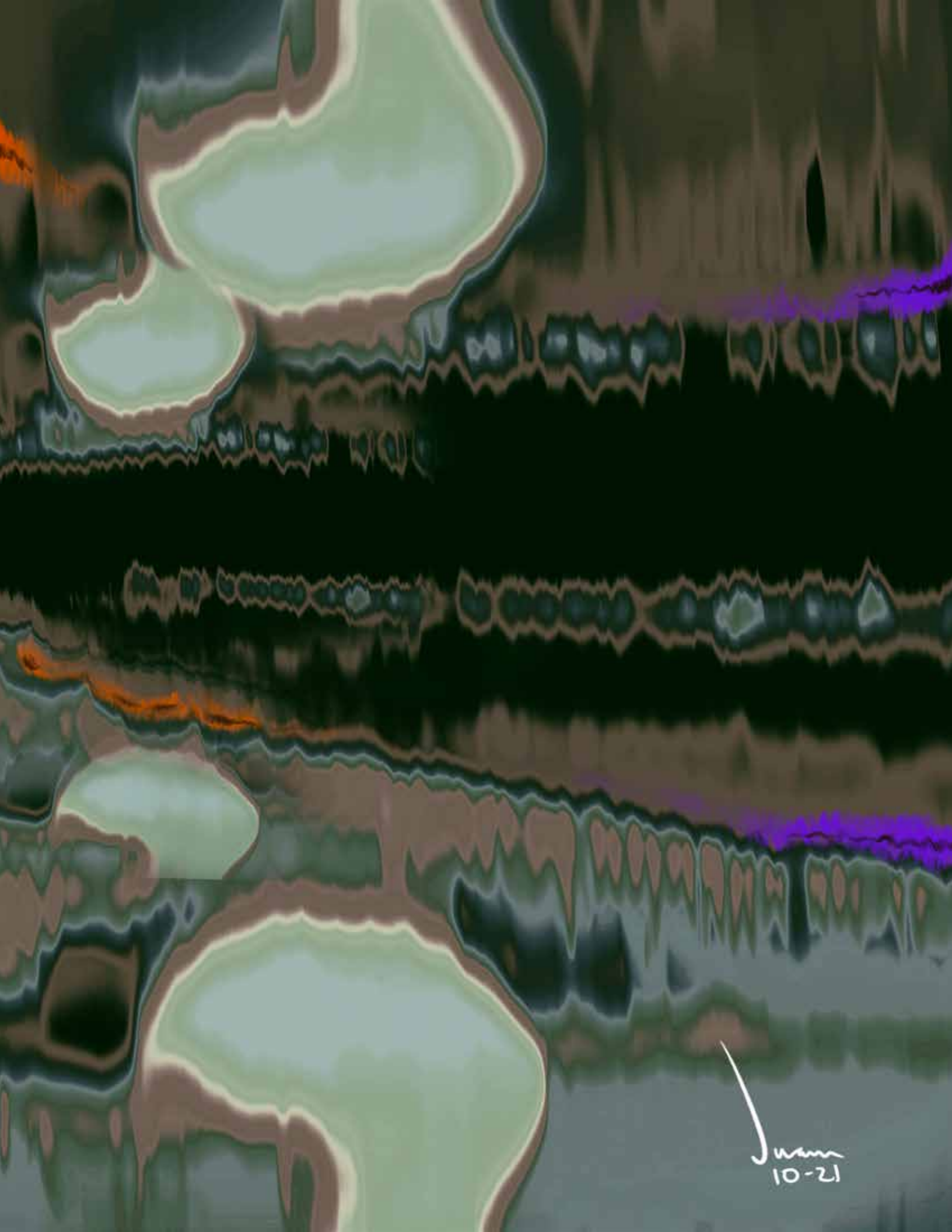
Canta la cigarra,
infinitud compleja.

¿Quién soy?

¿Desde cuando soy?

Como es adentro,
afuera es.

Jan
10-21

Exposición artística de la colección del presente libro en el Palacio de Bellas Artes en la ciudad de Manizales, Colombia

ARTE DIGITAL BIOSOCIAL

www.juanurrea.art

LA PÍXELA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 | movida | 13 LP

LA INAUGURACIÓN ES HOY EN BELLAS ARTES

Juan Carlos les inyecta color a sus obras con pintura digital

Son 20 obras. La cita es a las 6:30 p.m. Estará abierta al público hasta el 15 de abril. Visite.

LIBERTAD
Juan Carlos Urrea Botero nació en Tulzá (Valle del Cauca), pero desde hace 40 años está radicado en Manizales. Profesionalmente es

diseñador visual, pero ahora se enfocó en el arte, en especial en la pintura, y hoy (6:30 p.m.) exhibe su primera exposición en la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes denominada *De la ancestral a lo contemporáneo*.

Otra obra hace parte de la serie *Labordia ancestral*.

Otra para otorga la serie *México surreal*.

Juan Carlos Urrea Botero el autor de una de sus obras de la serie *Vida en la calle*.

Esta colección está conformada por 20 obras que están distribuidas en tres series: *Sabiduría ancestral*, *México natural* y *La vida en la calle*. "En la primera se muestra a más que todo las culturas aborige-

nas. La segunda habla de la biodiversidad y de la riqueza natural de nuestra región, y la tercera evidencia a esos personajes que nosotros ven, pero que no los damos la importancia que tienen", explicó Juan Carlos.

La técnica

Cada cuadro está acompañado por un poema de autoría de Juan Carlos, quien para laborar cada pieza implementó el arte digital. Fundamentalmente utilizó pintura digital tradicional que, según él, "podría ser de las

más contemporáneas debido a que el software que se usa para pintar ha evolucionado en los últimos años, para inicialmente se podía dibujar o pintar a través de lápices, pero hoy todo se puede hacer con un lápiz óptico y el que utilizan tiene 11 millones de colores que emulan a la perfección lo mismo, entonces las técnicas que usan son óleo y acrílico digital".

Otra de la serie *México natural*. En esta imagen el *atleche*.

Habrán visitas guiadas de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Otra muestra de la que trae la serie *Vida en la calle*.

