

CIUDAD ARISTIDIANA

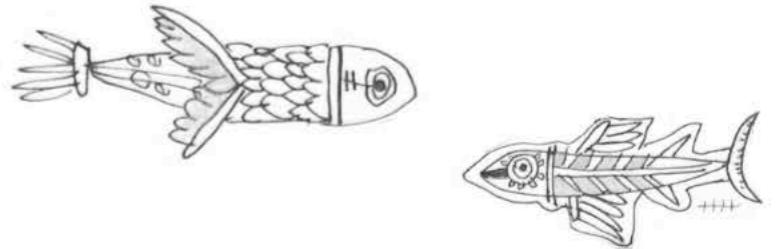
EL GRAN JUEGO DE LA MEMORIA

Ciudad Aristidiana

El gran juego de la memoria

Pasito a Pasito, Suave suavecito en la Cinta Costera (2017). Ciclo Creole Panamá

Créeme: hay un mar dentro del mar. Así comienza el poema **El Mar de los Sargazos (1996)** de Manuel Orestes Nieto donde una ciudad de las aguas es habitada por una multiplicidad de seres sensibles. La imagen que propone Nieto, formas de vida organizadas en una compleja eufonía con los ritmos naturales del mar, ofrece un modo de adentrarse en el archivo visual que Aristides Ureña Ramos ha construido a lo largo de su práctica.

El archivo de Aristides se organiza en ciclos pictóricos, un recurso constante que le ha permitido despegarse de un único lenguaje formal. Cada ciclo funciona como una investigación visual sobre la historia, el territorio y la identidad, recurriendo al símbolo, la ironía, el gesto popular y la erudición técnica.

En el universo aristidiano la memoria no es un mero registro, sino un espacio onírico donde se ensayan alternativas difíciles de materializar de otro modo. Así como en Sargonia, la ciudad de las aguas de Nieto, cuyos planos fueron modificados ocho veces hasta alcanzar la medida exacta de un sueño en una noche: la memoria en esta obra se construye desde lo mutable.

Ciudad Aristidiana reúne múltiples ciclos pictóricos que dialogan con la transformación de la Ciudad de Panamá y de los cuerpos que la habitan. Desde los vestigios de la época canalera hasta las escenas cotidianas del presente, Aristides representa la ciudad como un territorio en mutación, atravesando procesos de segregación, migración y reapropiación.

Celebration Day at the Panama Canal (2022). Ciclo Panama Pepper.

Al igual que Nieto, Aristides invoca al **mar dentro del mar**: a ese flujo profundo y persistente de cuerpos y símbolos que atraviesan el tiempo urbano en un espíritu de herencia insurgente. En su obra, el archivo visual deviene marino: móvil, interdependiente y capaz de alojar multiplicidades. Ese juego de la memoria formula la posibilidad de una cultura vinculada a las tensiones del mar.

El ciclo **Cartolline** articula una memoria visual de los trabajadores caribeños que sostuvieron la operación canalera

bajo un régimen de segregación racial, vigente oficialmente hasta 1948. A través del lenguaje postal, Aristides construye imágenes donde los **Silver People** emergen no como figuras subordinadas, sino como protagonistas urbanos: vestidos de calle caminando con dignidad reapropiada.

A esa serie se incorpora el video **Perpetua**, creado a partir de material filmado en 1976, cuando Aristides y el artista Daniel Richards recorrieron sin permiso la Calzada de Amador aún bajo jurisdicción estadounidense. En 2007, Carmen Alemán Healy organizó la muestra **Cartolline** en la galería Arteconsult, incluyendo Perpetua como un gesto inusual de presentar video en el circuito artístico comercial de la época.

Gatun Silver Roll (2007). Ciclo Cartoline

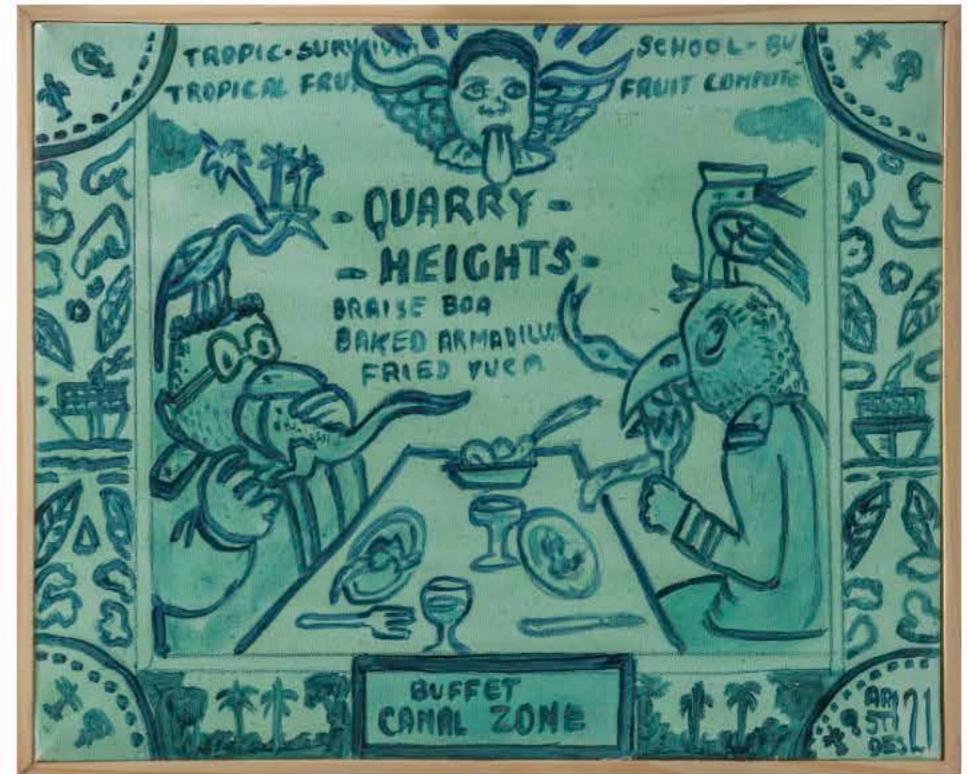
Perpetua (1976). Ciclo Cartoline

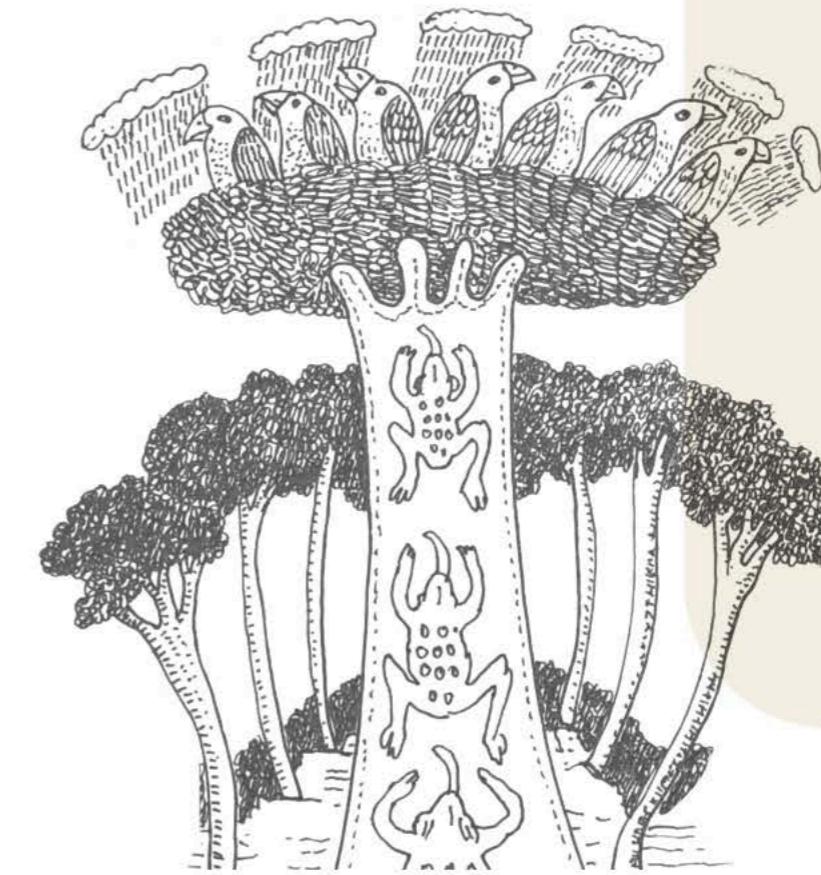
Las complejidades marcadas por la innegable relación de Panamá con el territorio del Canal se despliegan en la serie **Menú**. Este trabajo parte de un documento histórico: un menú del Comando Sur de los Estados Unidos, fechado el 23 de abril de 1966, que fue entregado a Aristides por el chef Manuel Mandueño. El menú, con platillos como **Iguana Thermidor** y **Braised Boa**, condensaba una visión colonial del trópico, donde la exuberancia era servida como espectáculo en el contexto segregacionista del apartheid canalero. En **Menú**, el trópico no es postal ni adorno, sino una mesa política donde se ponen en juego las dinámicas de poder.

The Comand Table (2022). Serie Menú

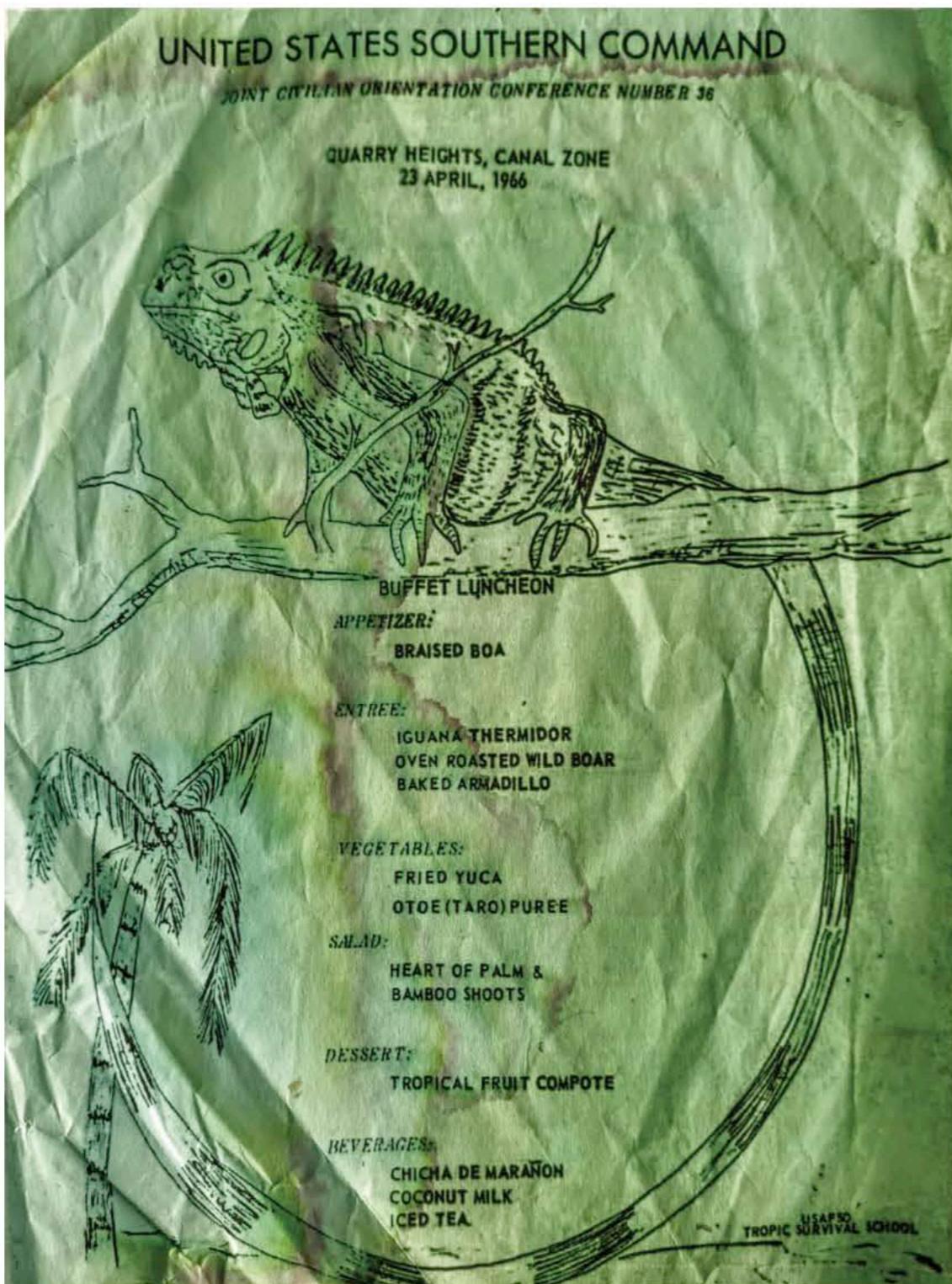

Buffet Canal Zone (2021). Serie Menú

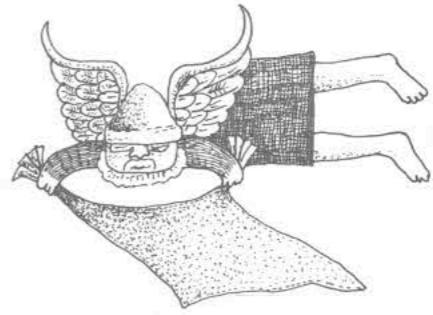

Aristides construye un retrato polifónico de la nación que se ve desplegado en los ciclos centrales de *Panama Pepper* y *Panama Summer*. El primero surge como una respuesta simbólica a las narrativas externas y reductoras, señalando las tensiones entre los anhelos de una nación y lo que realmente es. *Panama Pepper* incorpora referencias estéticas locales y sociológicas para celebrar la multiculturalidad sin perder la agudeza crítica. Entre sus obras, *El tapón del Darién* (2024), aparece como una disonancia territorial: una interrupción simbólica que señala lo que la ciudad ha decidido no mirar. Su inclusión en este archivo visual sugiere que lo que se deja fuera del relato urbano también forma parte de su constructo.

Panamá Summer expande esa mirada hacia el presente más inmediato. Recoge cuerpos en tránsito, estéticas callejeras y formas de habitar lo público que usualmente quedan fuera de representación para presentar una etnografía de una ciudad tropical. Ambos ciclos aportan espesor y abordan la cultura panameña como una identidad en construcción.

Hoja del Menú del restaurante 23 de abril 1966

El artista Joaquín Carrizo interviene el documento que Mandueño le entregó a Aristides con cemento aplicado, emulando la acción urbana de sepultar pisos históricos bajo capas de modernidad efímera. En la intervención el documento resurge del piso, recordándonos que la memoria colectiva encuentra formas de filtrarse en el presente. Tanto Carrizo como Mandueño forman parte importante de la red de colaboración de Aristides, con quienes ha tejido un proceso profundamente relacional, donde la práctica artística funciona como punto de encuentro y construcción de memoria crítica.

Tapón del Darién (2024).
Ciclo Panama Pepper.

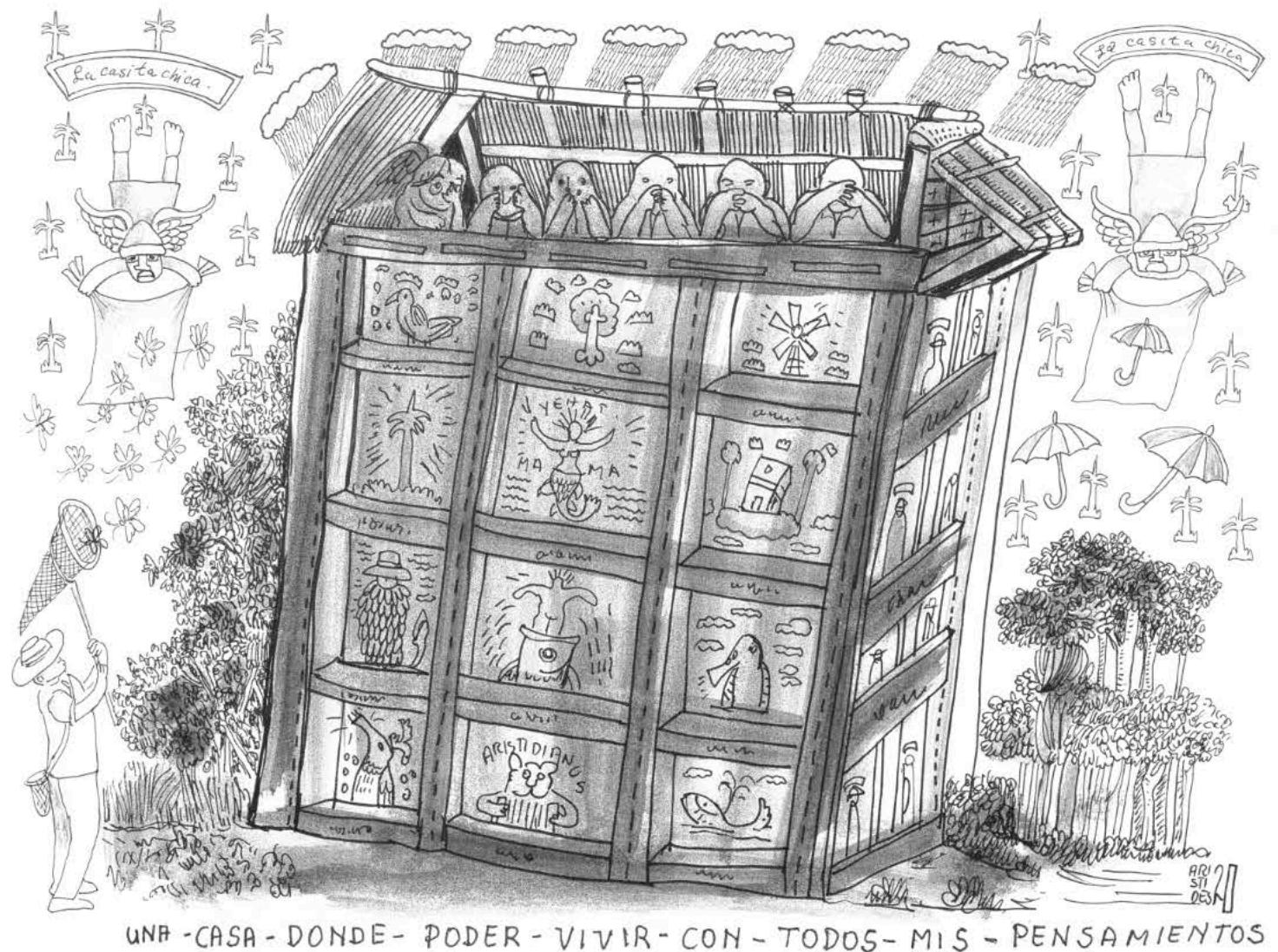

Una selección de dibujos en tinta china atraviesa transversalmente los ciclos reunidos en **Ciudad Aristidiana**. Estas piezas condensan en su gesto una aguda capacidad de observación y síntesis visual. Aristides desarrolla lo que él mismo ha llamado el **Método Chiquita**: una práctica donde lo mínimo, una silueta, una marca, un objeto cotidiano, se convierte en detonante simbólico. Los dibujos interrumpen y reformulan, funcionan como comentarios flotantes dentro del archivo: capas de sentido que reorganizan el conjunto desde la ironía, la ternura o el exceso.

Ciudad Aristidiana también busca ser un territorio afectivo en expansión, acompañado del programa público **Una casa donde poder vivir con todos mis pensamientos**, donde se busca abrir las puertas a la conversación, el gesto colectivo y la imaginación compartida. Pensando la ciudad como una casa común; un lugar que en sus fragilidades alberga formas posibles de estar juntos.

Sargonia es todo lo que fuimos, todo lo que somos y todo lo que seremos, dice Manuel Orestes Nieto. La historia no es una línea cerrada, es un territorio en disputa que invita a ser nombrado con otros desde abajo. **Ciudad Aristidiana** es un gesto que ofrece fragmentos frente a las narrativas fijas, insistencia frente al olvido. Quizás en el gesto gráfico, la reapropiación simbólica y la ternura del detalle habite la posibilidad de encontrarnos.

Una casa donde poder vivir con todos mis pensamientos (2020). Ciclo República Popular de Panamá (RPP)

A Carmen Alemán-Healy

Esta exposición también es un gesto de gratitud y memoria a **Carmen Alemán-Healy**, cómplice entrañable en el camino artístico de Aristides Ureña Ramos y de muchos artistas de Panamá. Más que una galerista, Carmen fue una presencia constante, una interlocutora sensible que acompañaba con apertura y convicción. Su mirada comprometida y su afecto generoso hicieron posible que obras complejas y críticas encontrarán un lugar en el tejido cultural panameño.

Curaduría

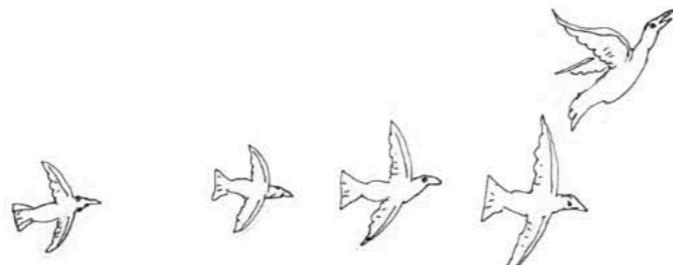
Patricia Ku

Liz Lasso

Imagen Visual y Diseño Gráfico

Alan J. Urribarri

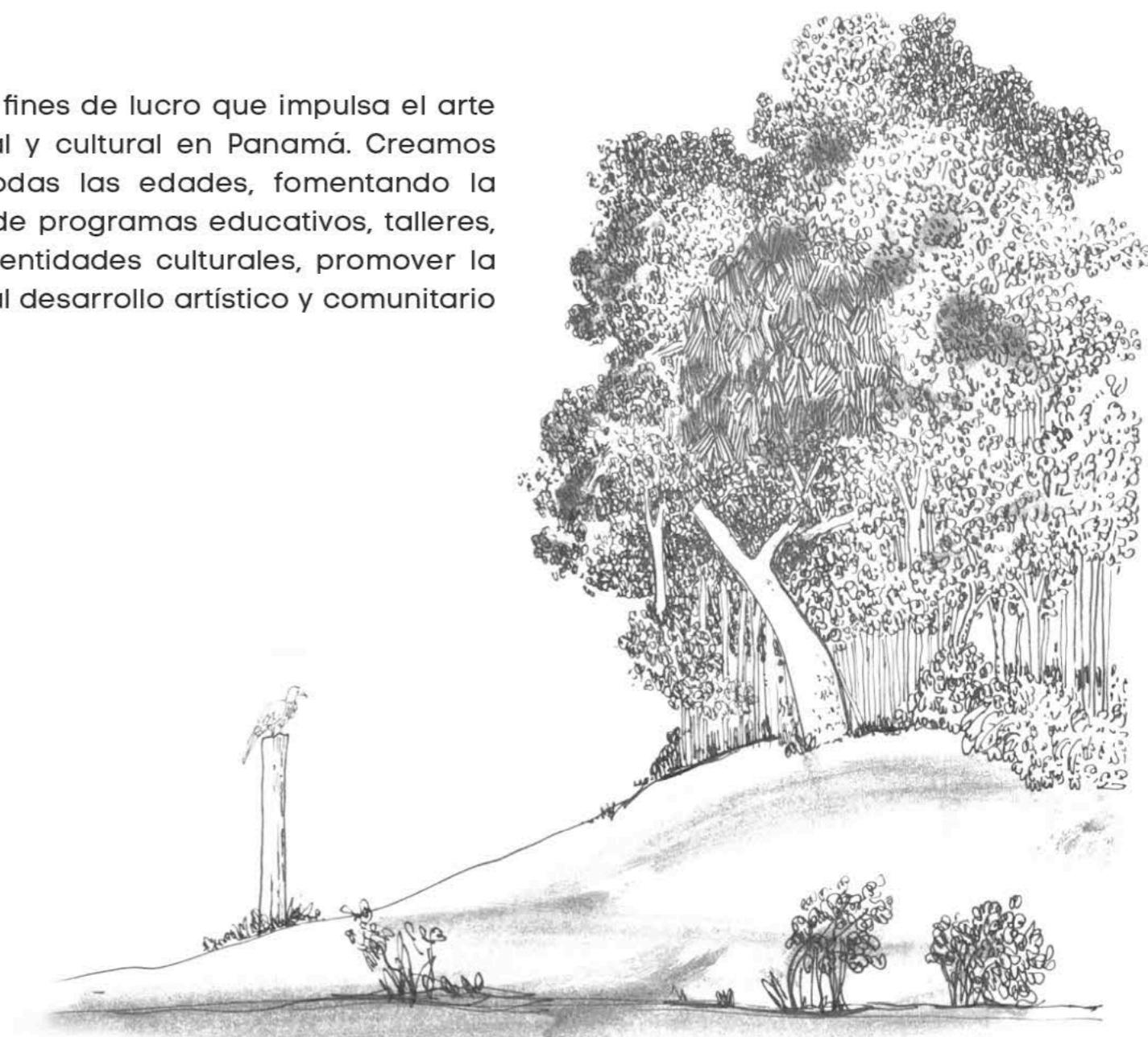
Juan Ramón Córdoba

Agradecimientos:

Ana Berta Carrizo, Flore, Manuel Mandueño, José Bastos y Gretel Mojica.

Sobre la fundación

La Fundación Aristides Ureña Ramos es una organización sin fines de lucro que impulsa el arte contemporáneo como herramienta de transformación social y cultural en Panamá. Creamos espacios inclusivos y accesibles para comunidades de todas las edades, fomentando la educación, la creatividad y la participación activa. A través de programas educativos, talleres, exposiciones y eventos públicos, buscamos fortalecer las identidades culturales, promover la integración social y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo artístico y comunitario en todo el país.

Con el patrocinio de:

fundacion.aristidesurena@gmail.com

El Dorado, Calle C. Rusia, casa P26, Panamá

6958-0529 / 6791-1165

<https://fundacionaristidesurena.com/>

aristides_urena