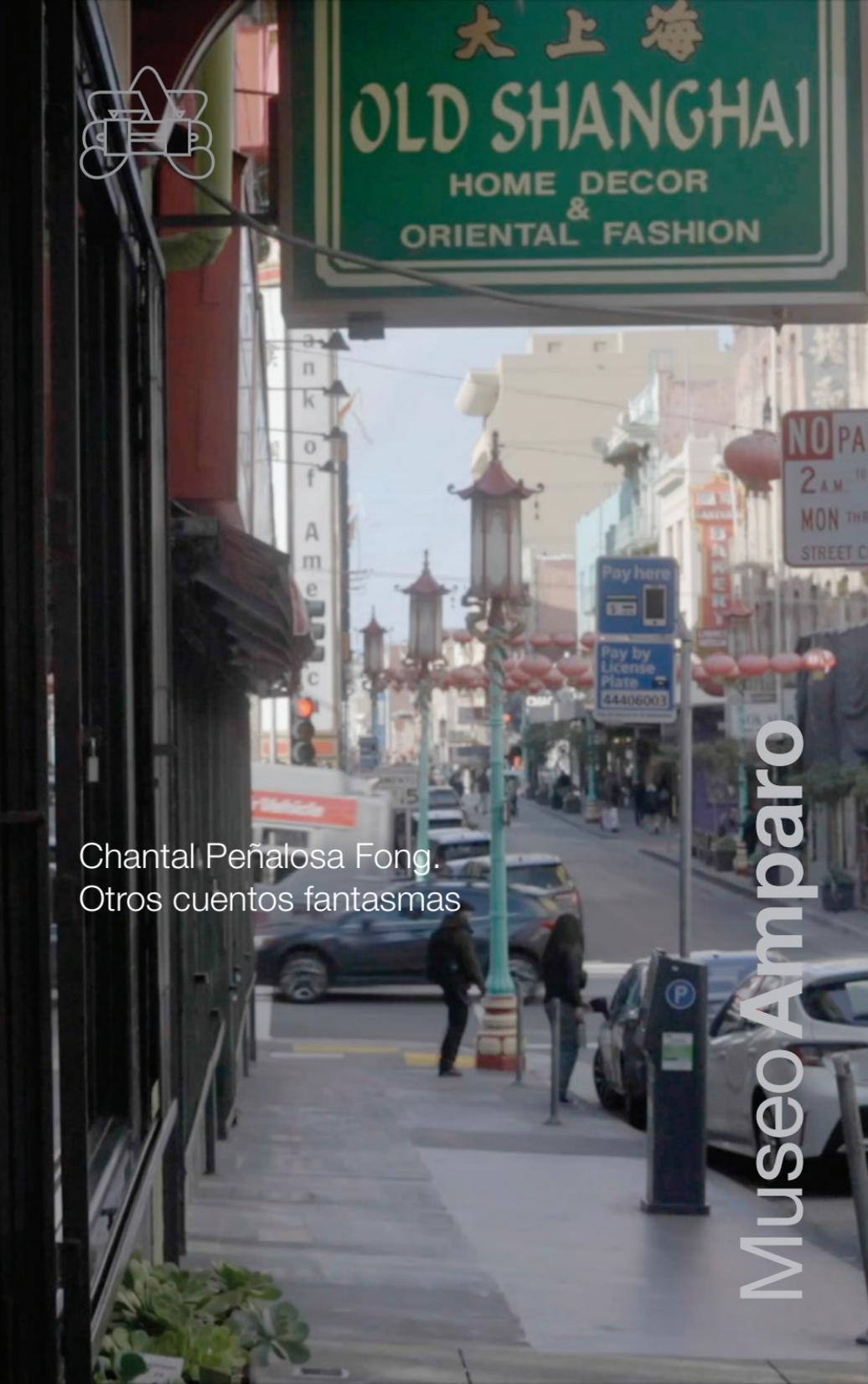

大上海
OLD SHANGHAI
HOME DECOR
&
ORIENTAL FASHION

Chantal Peñalosa Fong.
Otros cuentos fantasmas

Museo Amparo

Chantal Peñalosa Fong. Otros cuentos fantasmas

En China existe un género literario milenario denominado *zhiguai xiaoshuo*, que se traduce como “registro de lo extraño”. Son relatos que refieren historias de fantasmas, cuentos sobre sucesos anómalos y sobrenaturales, donde lo extraordinario mezcla realidad y ficción.

Otros cuentos fantasmas incide en la narrativa espectral de la producción reciente de la artista Chantal Peñalosa Fong. Sus piezas ahondan en el estado liminal y fantasmal que se abre entre la imaginación y la realidad, entre la tensión de la historia y del recuerdo, a medias sobre lo difuso del pasado y el presente. Sus relatos entretujan experiencias donde cohabitan temporalidades diversas, y muestran historias en las que la posibilidad de recordar (literalmente *re-cordis*, volver a pasar por el corazón y los afectos) y la capacidad de la memoria acuden al presente para imaginarlo y resignificarlo.

Nacida en el norte de México, Peñalosa trabaja sobre la frontera como lugar de intersticio. Mediante la poética de sus imágenes, las piezas refieren a la herida, la complejidad y la fragilidad del territorio fronterizo, y las consecuencias de la migración y el exilio que la frontera conlleva y genera. Algunas obras abordan la problemática mexicana; otras cuentan sobre la migración china que, al igual que la historia de sus propios antepasados y el trauma familiar, es testimonio del desgarro del relato oficial y la presencia de la lógica xenófoba.

La ausencia y el olvido son algunos de los ejes de su trabajo, materializados en el traslado de personas o la desaparición de enclaves que, por diversas razones político-sociales, quedan en desamparo y abandonados. La representación del paisaje plasma esa desolación del lugar y encarna los cuerpos que ya no están pero que atraviesan esos sitios de extrañeza. Los espacios y los momentos quedan detenidos y en suspenso, habitados por una presencia silenciosa y latente que los hace significativos. Inmersos en ella, nos permite construir e imaginar nuevas historias fantasmas.

Virginia Roy / Curadora

China Affair (Asunto China)

China Affair se conforma de frases recogidas de las conversaciones mantenidas por la artista con varias generaciones de descendientes de migrantes chinos establecidos en México. La artista les preguntaba cómo imaginaban China, a pesar de no haber estado nunca allí. El resultado de las respuestas es una amplia especulación sobre un lugar que desconocen físicamente, pero que imaginan y que sienten vinculado a su herencia familiar y cultural.

Los primeros inmigrantes chinos llegaron a Baja California hacia 1877 y fueron utilizados como mano de obra para la industria ferroviaria y la agricultura. En las primeras décadas del siglo XX comenzaron a surgir, en el norte de México, movimientos de rechazo a los chinos, que constituyeron uno de los episodios más profundos de xenofobia y racismo de la historia mexicana.

China Affair replica el formato típico de rótulos luminosos de restaurantes, emulando su particular tipografía y su disposición. La pieza se instaló por primera vez en 2023 en “La Chinesca”, un barrio chino de Mexicali, Baja California, donde se encuentra la comunidad asiática más grande del país.

China Affair (Asunto China),
2023-a la fecha
Impresión sobre caja de luz
Cortesía de la artista y
Proyectos Monclova

Sin título

La artista tomó una fotografía a una nube que pasaba sobre el cielo de Tecate, Baja California, en México. Después, cruzó la frontera para volver a fotografiar la misma nube desde el cielo de Tecate, en California, Estados Unidos. Las imágenes están enmarcadas con la ubicación y la hora en que se realizó cada fotografía. El lapso de tiempo transcurrido entre cada una de las tomas hace visible un sutil cambio en el movimiento de las formaciones de nubes.

En este diálogo poético, la artista alude a la complejidad, la fragilidad y porosidad de las fronteras geográficas, en especial la que atraviesa de manera tan dramática México y Estados Unidos.

Sin título, 2023
Inyección de tinta en papel fotográfico
Serie de 10 dípticos
Cortesía de la artista y Proyectos
Monclova

Vista de sala

Unos cuantos metros cúbicos de aire entre México y Estados Unidos

“Cada vez que cruzo a Estados Unidos percibo que el aroma cambia”. Peñalosa colaboró con un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Tijuana, para detectar qué componentes químicos se encuentran en el aire alrededor del cruce entre Tijuana y San Diego.

Los aromas percibidos remiten a aspectos de la vida cotidiana que se expanden hacia ambos lados de la frontera, desde la alimentación, hasta la vegetación o el cuidado del medioambiente. De esta manera, los olores y fragancias de cada lugar se hacen explícitos y contextualizan las experiencias y territorios.

Unos cuantos metros cúbicos de aire entre México y Estados Unidos, 2019

6 botellas grabadas, aromas y difusores de aromas

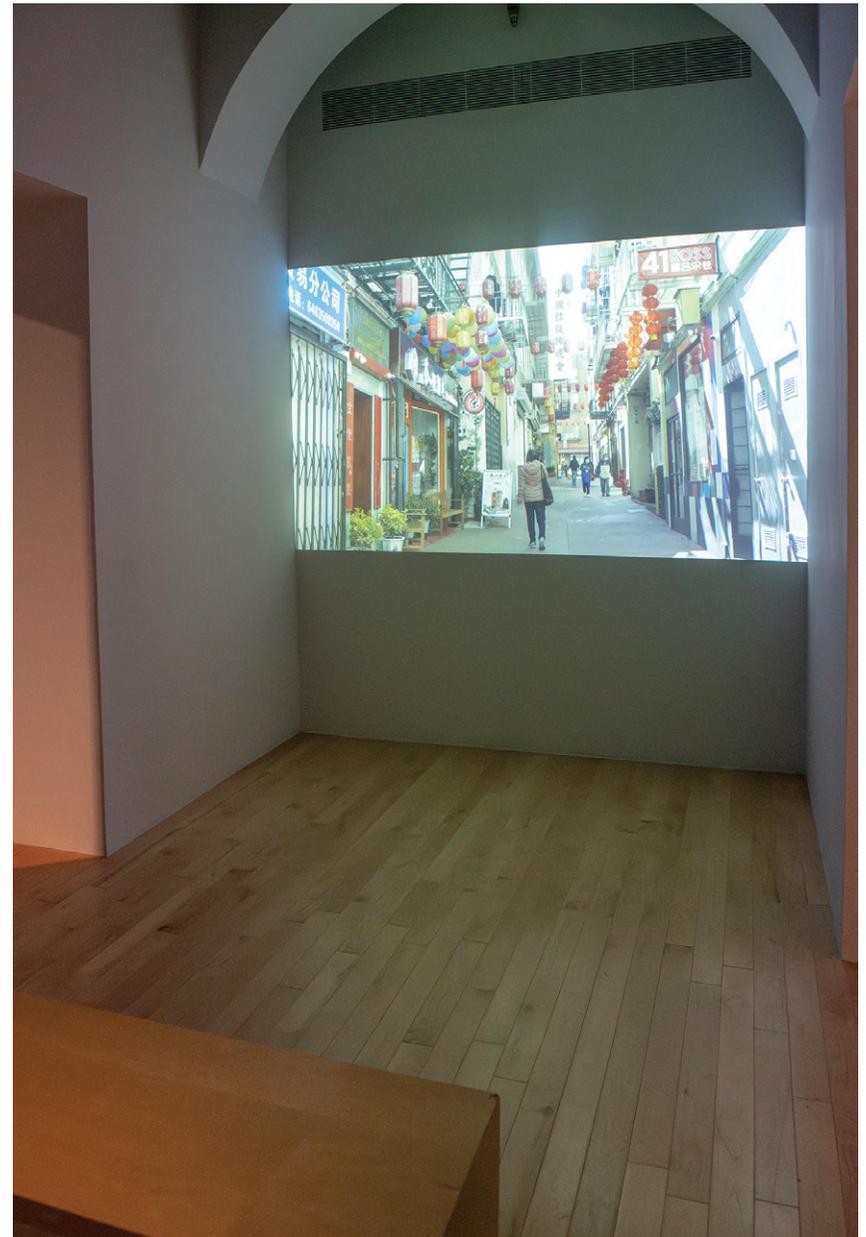
Cortesía de la artista y Proyectos Monclova
Derecha a izquierda:

1. Tacos de asada
2. Carretera muy al sur de California
3. Auto totalmente nuevo
4. American French Fries
5. Humo negro de auto
6. Basura nacional en descomposición

Fong

Este video presenta escenas filmadas en el barrio chino de la ciudad de San Francisco, California, mientras la voz de la artista narra los acontecimientos que se produjeron en México durante las campañas antichinas, entre 1911 y 1935, mostrando el clima de hostigamiento y discriminación. Estos hechos coinciden con la división de la familia Fong hacia los dos lados de la frontera: los hombres emigraron a Estados Unidos, mientras que las mujeres permanecieron en el lado mexicano.

Las calles del actual San Francisco, vibrantes de vida, comercio y actividad, se vinculan de manera casi espectral y atemporal con la separación y el trauma de la familia, en ese pasado histórico en el cual la migración china se vivía como una amenaza.

Fong, 2023
Video 4K
12'07"
Colección Fundación
Amparo, Museo Amparo,
Puebla, México

Boats. Junks. Photocopies (Botes. Juncos. Fotocopias)

Estas piezas surgen a partir de unas fotocopias encontradas en el acervo documental del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de Mexicali (IIC-Museo) que, a su vez, son copias de otros documentos resguardados en el archivo histórico de San Diego, California. Las imágenes registran la llegada de unos barcos chinos que se documentó fotográficamente en la costa del Pacífico a finales del siglo XIX. La artista empezó a trabajar a partir de antiguas imágenes de archivos que se desvanecen y pierden información. Estas mismas escenas de barcos son imágenes recurrentes que la artista hoy día continúa observando desde la costa de Baja California, pero correspondientes, en la actualidad, a buques pesqueros.

Boats. Junks. Photocopies (Botes. Juncos. Fotocopias) I, II, III, IV y V, 2023
Serigrafía sobre lino
Colección Fundación Amparo, Museo Amparo, Puebla, México

High Mountains (Montañas altas)
Places that Seem to Float (Lugares que parecen flotar)
Strange Trees (Árboles extraños)
Crowded Places (Lugares llenos de personas)
A Landscape with a River That Looks Like a Painting (Paisaje con un río que parece una pintura)

Esta serie de paisajes fue creada con un programa de inteligencia artificial a partir de lo que imaginaba la abuela de la artista sobre China, país en el que nunca ha estado. El título de cada uno de los paisajes corresponde a la descripción que la abuela dio de ellos, y que posteriormente se introdujo al programa para generar las imágenes. A su vez, estas piezas están sutilmente intervenidas con gouache, en unos tonos que hacen referencia al género de la pintura china de paisajes azul-verde *qinglu*, cuyos temas representan lugares ficticios o mágicos, pero que hacen eco de espacios de la realidad.

High Mountains (Montañas altas), 2023
Places that Seem to Float (Lugares que parecen flotar), 2023
Strange Trees (Árboles extraños), 2023
Gouache sobre impresión inkjet sobre papel algodón
Colección Fundación Amparo, Museo Amparo, Puebla, México

Crowded Places (Lugares llenos de personas), 2023
Gouache sobre impresión inkjet sobre papel algodón
Colección Fundación Amparo, Museo Amparo, Puebla, México

A Landscape with a River That Looks Like a Painting (Paisaje con un río que parece una pintura), 2023
Gouache sobre impresión inkjet sobre papel algodón
Colección Fundación Amparo, Museo Amparo, Puebla, México

1929

1929 parte de una fotografía proveniente de un archivo familiar, donde se retrata a los hermanos de la abuela de la artista en México en esa fecha, como indica el título de la pieza. En paralelo a la fotografía, el video incluye una carta dirigida a la población por el comité antichino en Baja California, guardada en el acervo documental del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de Mexicali (IIC-Museo). La fotografía fue tomada en el mismo año en el que se intensificaron las persecuciones antichinas en México, uno de los períodos más racistas y xenófobos del país. Estos materiales documentales entrecruzan, en el mismo momento, dos naturalezas históricas: una de carácter oficial y otra, por el contrario, relegada a los márgenes del relato y al ámbito doméstico del recuerdo.

1929, 2023
Video 4K
9'21"
Colección Fundación
Amparo, Museo Amparo,
Puebla, México

Cotton (Algodón) I, II y III

Esta serie de esculturas de bronce representa unas flores de algodón. El cultivo de esta planta fue una de las actividades agrícolas que la comunidad china desempeñó bajo condiciones laborales inhumanas y precarias a su llegada a México a finales del siglo XIX. En Mexicali, por ejemplo, la empresa Colorado Riverland Co. destinó sus tierras al cultivo de algodón para cubrir la gran demanda que había en Estados Unidos, instaurando unas jornadas de trabajo donde imperaba el maltrato y que ocasionaron el fallecimiento de muchos jornaleros chinos.

En las esculturas, la artista traslada la idea de material orgánico, frágil y caduco, propio de las flores, a un soporte físico estable y duradero. El aspecto de las flores de algodón remite a un estado gélido, en un intento de encapsular la fragilidad de esta planta, que deviene símbolo de ese momento histórico del país.

Cotton (Algodón) I, II y III, 2023
Fundición en bronce a la cera perdida
Colección Fundación Amparo, Museo
Amparo, Puebla, México

Cotton (Algodón) I, II y III, 2023
Fundición en bronce a la cera perdida
Colección Fundación Amparo, Museo
Amparo, Puebla, México

Los otros días

Filmado en la comunidad abandonada de *El Visitador* (Zacatecas), este video es una meditación sobre la migración. Aunque el estado cuenta con una industria minera en auge en la zona, la mayoría de las ganancias e impuestos no se quedan en la comunidad. Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su priorización de las corporaciones, la población local recibe pocos beneficios de las actividades extractivistas de sus tierras y muchos zacatecanos no han tenido más remedio que marcharse para encontrar trabajo.

Peñalosa retrata la intimidad de esas casas abandonadas, compartiéndonos los silencios, el olvido y la desolación del lugar. La cámara se mueve en la quietud con gestos, tanto de sigilo como de afecto, invadiendo y acariciando una casa donde los habitantes literalmente se levantaron y se fueron un día, dejando una muñeca dormida, la ropa arrugada sobre camas desaliñadas, una cadena balanceándose, una puerta sin cerrar. Las palomas han habitado de nuevo el lugar.

Obra comisionada para la XIII Bienal FEMSA.

Los otros días, 2018
Video 4K, esculturas de cerámica y
elementos provenientes de casas de
El Visitador
9'02"
Cortesía de la artista y Proyectos
Monclova

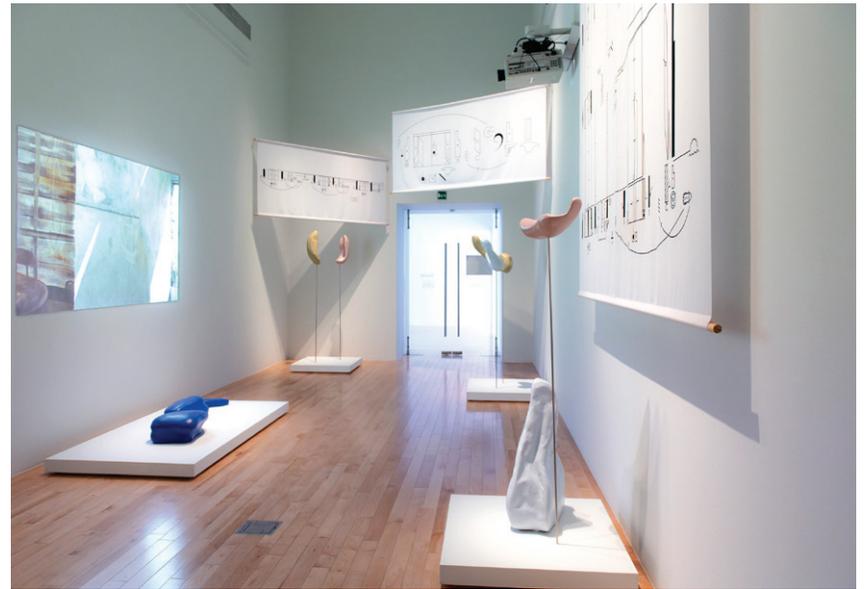
Los otros días, 2018
Video 4K, esculturas de cerámica y
elementos provenientes de casas de
El Visitador
9'02"
Cortesía de la artista y Proyectos
Monclova

Atlas Western

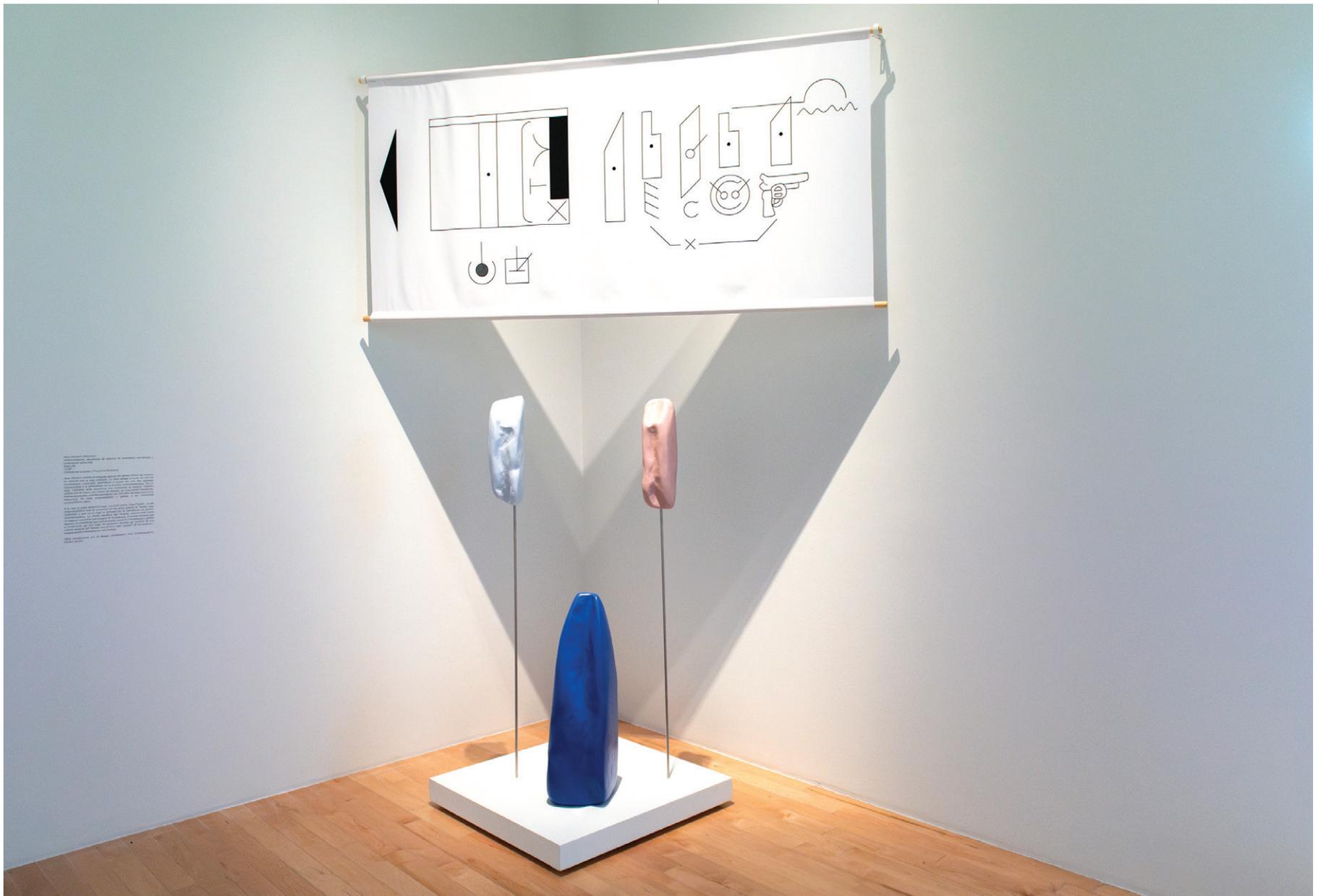
Atlas Western explora el lenguaje gestual del género fílmico del western en relación con la vida cotidiana. La obra señala el modo en que los movimientos corporales aprendidos a través del cine han quedado incorporados a la gestualidad de la frontera mexicanoamericana. Por un lado, mediante unas esculturas que corporizan el espacio negativo creado por el hueco del cuerpo de actores, en unas poses hipotéticas: manos levantadas, pistolas apuntando; por otro lado, las telas exponen la traducción de esas corporalidades y gestos a las notaciones coreográficas Laban.

A su vez, el video explora el lugar conocido como “Cine Pueblo”, un set cinematográfico que se construyó en los años setenta en Tecate, Baja California, y que nunca llegó a utilizarse por la decadencia del género cinematográfico. La artista identifica esa locación abandonada como un espacio espectral que imagina en la ausencia. El paisaje encarna ese espacio de posibilidad que nunca ocurrió, trazando movimientos y gestos e imaginando así otro lugar. El escenario deviene así símbolo de una cultura residual del fracaso económico, pero también de los cuerpos y subjetividades marcadas por esa historia.

Obra comisionada por el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC-UNAM.

Atlas Western, 2020-2021
Videoinstalación, esculturas de
espuma de poliuretano esmaltadas y
sublimación sobre tela
Video 4K
14'08"
Cortesía de la artista y Proyectos
Monclova

Atlas Western, 2020-2021
Videoinstalación, esculturas de
espuma de poliuretano esmaltadas y
sublimación sobre tela
Video 4K
14'08"
Cortesía de la artista y Proyectos
Monclova

Chantal Peñalosa Fong

(Tecate, 1987)

Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana y la Universidad de São Paulo, en São Paulo, Brasil.

La obra de Chantal Peñalosa toma como punto de partida las tensiones geográficas en las fronteras, principalmente en el área entre México y Estados Unidos. Sus exploraciones negocian con fenómenos como el tiempo, la espera, la violencia y los estados suspendidos, así como con las narrativas y los espacios que han sido relegados al ámbito de lo fantasmal quedando fuera de las historias oficiales.

Entre sus exposiciones individuales recientes se encuentran *Atlas Western*, CEINA, Santiago de Chile, Chile (2023), *Ghost Stories/Cuentos de fantasmas*, Proyectos Monclova, Ciudad de México (2023), *Another Million Moments*, Centro de las Artes Nave Generadores, Monterrey, Nuevo León (2022), *Mujeres en un jardín*, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (2021); y ha participado en muestras colectivas llevadas a cabo en Fondazione Prada, Venecia (2023), Museo Jumex, Ciudad de México (2021), M HKA, Amberes (2019), entre otras.

Su obra aparece en publicaciones como *Prime: Art's Next Generation*, Phaidon (2022), *Transnational Belonging and Female Agency in the Arts*, Bloomsbury Publishing (2023), *Chantal Peñalosa: A Universe On The Line*, ESPAC (2024), por mencionar algunas.

Portada y contraportada:
Fong, 2023
Video 4K
12'07"
Colección Fundación Amparo, Museo
Amparo, Puebla, México

Chantal Peñalosa Fong.
Otros cuentos fantasmas

17.02.24 — 10.06.24

www.museoamparo.com

Museo Amparo
2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. +52 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Entrada gratuita domingos
y días festivos

f MuseoAmparo.Puebla

X MuseoAmparo

@museoamparo

🎵 museoamparo

📺 museoamparo