

Kader Attia
Un descenso al Paraíso

Museo Amparo

Kader Attia. Un descenso al Paraíso

El artista argelino-francés Kader Attia (Dugny, Francia, 1970) conjunta erudición y crítica al abordar las complejidades de la experiencia postcolonial y develar la articulación entre trauma y estética en la historia moderna. El artista propone un giro radical en nuestra aproximación a las culturas, tradiciones y objetos al llamar la atención sobre la reparación como un operador social y estético clave en la experiencia global. Este concepto le interesa en su multiplicidad de significados, desde la restauración material de los objetos, hasta las cicatrices, mutilaciones y heridas corporales que las instancias políticas y culturales han provocado, elaborando o negando el trauma social.

La muestra *Un descenso al Paraíso* ofrece un corte narrativo de su obra reciente, definida por una lectura política pero también teológica de la idea de modernización. En ella, perfila relatos sobre cuestiones tan dispares como el animismo y la aventura que ha representado la creatividad en diversos territorios trastocados por la colonización. Attia alude al mismo tiempo a las imágenes de redención de una variedad de complejos espirituales, que a las mitologías de la modernidad. Su arte expresa la rara posibilidad de una crítica jovial, despojada de ilusiones, pero también de catastrofismo; la aspiración a documentar y fabricar iluminaciones profanas.

Alejandra Labastida y Cuauhtémoc Medina / Curadores

Kader Attia
The Field of Emotion
[El ámbito de la emoción]
2018
Impresiones láser en blanco y negro
Cortesía del artista

The Field of Emotion

[El ámbito de la emoción]

Más allá de ideologías o intereses específicos, la política del presente se define por lo que Attia llama ámbito de la emoción: el modo en que operamos en relación con los traumas y la memoria de las heridas sociales y cómo el manejo de las emociones de las figuras públicas se ha vuelto una fuerza potente en la sociedad. Attia considera que la obra de arte, como encarnación de este ámbito de emociones, juega un papel crucial en los procesos de reparación. En esta galería se reúnen y se ponen en tensión los gestos histriónicos de los dictadores y políticos más variados, las estrellas del teatro y el cine, e incluso el rostro de personajes como Aretha Franklin cuyas voces son percibidas como fuente de vida y redención.

Kader Attia
The Field of Emotion
 [El ámbito de la emoción]
 2018
 Impresiones láser en blanco y negro
 Cortesía del artista

L'Empreinte de l'Autre (The Other's footprint)

[La huella del otro]

En un procedimiento cercano al método paranoico crítico surrealista, este trabajo explora el modo en que la psique de los modernos occidentales está habitada por el fantasma de la estética del colonizado. Si hoy podemos reconocer en los desechos del empaque industrial la estética de las máscaras africanas es porque, incluso en el inconsciente de nuestros objetos, aparece la huella del otro. Como Kader Attia ha señalado: "Si encontráramos esta obra en otro siglo, nos resultaría incomprendible". Los ready-mades de Attia no confirman la estética dominante. Duchamp tenía razón en decir que el espectador da el acabado final de la obra de arte, pero no sin incorporar también los fantasmas de la visión occidental.

Kader Attia
L'Empreinte de l'Autre (The Other's footprint)
[La huella del otro]
2016
Empaques de papel maché de productos manufacturados, soportes metálicos y soportes de madera
Cortesía del artista, Galerie Nagel
Draxler y Lehmann Maupin

Untitled (Mirrors)
[Sin título (Espejos)]

Attia invierte el lenguaje del modernismo para que incorpore el legado del daño físico y psíquico que supuestamente debió haber trascendido. El monocromo, ese paradigma del absolutismo modernista, aparece aquí como un objeto maleable y falible, sujeto a las presiones del tiempo y unido por suturas. La obra nos ofrece un desvío o *detournement* del vocabulario institucional del minimalismo, y alude al carácter colectivo del trauma que siempre nos obliga a reflexionar sobre una variedad de escalas, entre la intervención concreta y la vastedad del daño social.

Kader Attia
Untitled (Mirrors)
[Sin título (Espejos)]
2024
3 lienzos reparados
Cortesía del artista, mor charpentier y
Lehmann Maupin

Untitled
[Sin título]

Crucifijos provenientes de Mali, Benín, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que el artista ha recolectado como testimonio del variado sincretismo entre el cristianismo y diversas religiones animistas en culturas y locaciones diferentes, conforman esta instalación. Su carácter mestizo muestra el modo en que conceptos y ritos precristianos han sobrevivido a la imposición cultural de la colonización. Estos objetos, que mezclan la cruz con toda clase de fetiches, atestiguan la creolización de las culturas contemporáneas, la circulación de sus creencias y prácticas, y el esfuerzo por evitar su borrado total.

Kader Attia
Untitled
[Sin título]
2022
Crucifijos de culturas colonizadas no occidentalizadas
Cortesía del artista

Some Modernity Footprints
[Algunas huellas de la modernidad]

“Las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que nuestro pasado es real”, afirma Cormac McCarthy. Atormentado por esa premisa, Kader Attia caminó por las vías de circuitos ferroviarios abandonados en Alemania tratando de entender por qué y cómo persisten las heridas. “Desde un paisaje herido en su conjunto, hasta las huellas íntimas que despliega, percibí los gritos silenciosos que lo habitan. Aparecen en la tierra anormalmente ondulada, en los árboles deformes y, sobre todo, en los durmientes de madera del ferrocarril, donde cada grieta, cada herida abierta, interroga la mirada que se detiene allí y pide reparación”. Las vías férreas de los trenes encarnan las heridas que la modernidad ha provocado en su lucha por la conquista de la naturaleza.

Kader Attia
Some Modernity Footprints
[Algunas huellas de la modernidad]
2018
Durmientes de madera y grapas
metálicas
Cortesía del artista y Lehmann Maupin

Continuum of Repair: The Light of Jacob's Ladder
[Continuo de reparación: La luz de la escalera de Jacob]

Esta instalación evoca la visión del sueño de Jacob relatada en el Génesis: “Una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo [...] ángeles de Dios [...] subían y descendían”. Attia llegó a ese pasaje al ver un grabado en una Biblia: la escena de la escalera entre las nubes que partía del sueño de Jacob y llegaba a Dios se representaba de un modo un tanto inocente, pero constataba la obsesión por la elevación de las mitologías y religiones de muchas partes del mundo. Más tarde, hizo un modelo de la caja de espejos pensando en el experimento del Nobel de Física Serge Haroche, quien consiguió estudiar fotones individuales en el interior de una caja reflejante. El dispositivo de su instalación es producto de un cortocircuito cultural que conecta una figura de la ciencia con una visión religiosa. Como afirma el artista: “La ubicuidad de la reparación en el universo es, sin duda, la única razón por la que la comparten tanto las matemáticas como el arte. Es una característica primaria de la evolución biológica y cultural humana. Sin el proceso de reparación no habría nada: ni caos ni estabilidad. Todo está guiado por la agencia determinista de reparación”.

Kader Attia
Continuum of Repair: The Light of Jacob's Ladder
[Continuo de reparación: La luz de la escalera de Jacob]
2013
Vitrina de madera, espejos, luces de neón, estanterías metálicas, libros, libros antiguos, grabados y herramientas científicas

Kader Attia
*Continuum of Repair: The Light of
Jacob's Ladder*
[*Continuo de reparación: La luz de la
escalera de Jacob*]

2013
Vitrina de madera, espejos, luces
de neón, estanterías metálicas,
libros, libros antiguos, grabados y
herramientas científicas

Kader Attia
Continuum of Repair: The Light of Jacob's Ladder
 [Continuo de reparación: La luz de la escalera de Jacob]

2013
 Vitrina de madera, espejos, luces de neón, estanterías metálicas, libros, libros antiguos, grabados y herramientas científicas

Pluviality #1
[Pluvialidad #1]

Kader Attia creó este filme para la Bienal de Tailandia a partir de su entusiasmo por el modo en que la lluvia esculpe los sitios arqueológicos de Chiang Saen, en el norte de ese país. Se trata de una arquitectura que no niega el paso del tiempo, como lo hacen las edificaciones modernas. El tiempo y el daño son parte de su existencia material y estética; incluso una de estas estructuras es llamada significativamente Kala Face o La Cara del Tiempo. La lenta observación de estos testigos del tiempo está entrelazada

con la voz de un joven chamán de Chiang Mai, quien cuenta diversas historias. Además, la obra investiga la convivencia paradójica del budismo y el animismo en el norte de Tailandia, y la sabiduría en sus relaciones con la naturaleza y la caducidad.

Kader Attia
Pluviality #1
[Pluvialidad #1]
2023
Proyección a dos canales

20'49"
Coproducida por la 3a. Bienal de
Tailandia y James H.W. Thompson
Foundation
Cortesía del artista y mor charpentier

Mirrors and Masks

[Espejos y máscaras]

El arte africano y el arte clásico occidental, que Léopold Senghor llamó helénico, despliegan dos visiones diferentes del mundo: el arte helénico es realizado, inicialmente, para contemplar de manera estática una representación mimética del mundo; el arte antiguo africano busca involucrar al espectador física y emocionalmente. Éste último se activa a través del cuerpo y del movimiento que va de la obra hacia el espectador y del espectador hacia la obra. En esta pieza, que consta de un conjunto de máscaras hechas de madera y recubiertas por teselas de espejo, Attia alude al modo en que la angulación libre evoca a la poligonía de las antiguas obras de arte africanas; Picasso y otros artistas vanguardistas observaron en ellas su deseo de multiplicar los puntos de fuga en la pintura. Al mirar la máscara, el espectador encuentra su reflejo fragmentado y los destellos de luz introducen su cuerpo en una multitud de puntos de fuga.

Kader Attia
Mirrors and Masks
[Espejos y máscaras]
2024
Réplicas de máscaras antiguas africanas, espejos, pigmento, pegamento y soporte de metal
Cortesía del artista, Galerie Nagel Draxler, Lehmann Maupin y Regen Projects

Kader Attia
Mirrors and Masks
[Espejos y máscaras]
2024
Réplicas de máscaras antiguas
africanas, espejos, pigmento,
pegamento y soporte de metal
Cortesía del artista, Galerie Nagel
Draxler, Lehmann Maupin y Regen
Projects

Untitled (Rainsticks)

[Sin título (Palos de lluvia)]

Los palos de lluvia son instrumentos de origen amazónico que transforman el movimiento en sonido. En esta obra, Kader Attia los convierte en los ejecutantes de una coreografía rítmica y mecánica, que los hace evocar el paso del tiempo, en un ciclo que va desde las primeras chispas del inicio de la lluvia al sonido estridente de un chaparrón. La lluvia es una expresión de la sabiduría intrínseca de la naturaleza que regenera y transforma al mundo. Esta instalación sugiere un movimiento continuo de ascenso y

descenso del Paraíso a la tierra, que en una era amenazada por el cambio climático, apunta a la experiencia del silencio antes de la tormenta.

Kader Attia
Untitled (Rainsticks)
[Sin título (Palos de lluvia)]
2024
Palos de lluvia, motores y bases de metal
Producida por MO.CO.
Cortesía del artista

Kader Attia
Untitled (Rainsticks)
[Sin título (*Palos de lluvia*)]
2024
Palos de lluvia, motores y bases de metal
Producida por MO.CO.
Cortesía del artista

Portada y contraportada:
Kader Attia
Some Modernity Footprints
[Algunas huellas de la modernidad]
2018
Durmientes de madera y grapas
metálicas
Cortesía del artista y Lehmann Maupin

Kader Attia

Es un artista multidisciplinario que se inspira en las experiencias vividas por dos identidades culturales dispares: la argelina y la francesa.

Desde este lugar de intermediación cultural, la práctica de Attia cuestiona las complejidades sociopolíticas enraizadas en historias de colonialismo y ofuscación cultural. En su práctica, Attia elabora instalaciones poéticas y ensamblajes escultóricos para investigar las implicaciones emocionales de largo alcance de la hegemonía cultural occidental y los sistemas coloniales de poder para las subjetividades no occidentales, centrándose especialmente en el trauma colectivo y las nociones de reparación.

Su obra forma parte de las colecciones de la Sharjah Art Foundation, el Centre Georges Pompidou de París, el Museo Jumex de Ciudad de México, la Tate Gallery de Londres, el Museum of Modern Art de Nueva York y el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, entre otros.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales en importantes instituciones, como el Leopold Museum de Viena, el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, el Museum of African Art, de la Smithsonian Institution, en Washington, D.C., el Museum of Modern Art de Nueva York, la Tate Modern de Londres y el Manarat Al Sadiyyat de Abu Dhabi, entre otros. Attia ha sido galardonado con el Premio Joan Miró, el Premio Yanghyun, el Premio Marcel Duchamp, el Premio de la Bienal de El Cairo y el Abraaj Capital Art Prize.

Kader Attia
Un descenso al Paraíso

23.08.25 — 04.01.26

Museo Amparo

FRANCE EN MÉXICO

UNAM
Nuestra gente
Unificada

MU&C
MUSEO
UNIVERSITARIO
ARTES
CONTEMPORÁNEAS

INSTITUT
FRANÇAIS

AMBASSADE
DE FRANCE
AU MEXIQUE

IFAL

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel. 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