

LA VOLUNTAD DE LA PIEDRA

Curadora: Catalina Lozano

Del 31 de octubre al 26 de enero de 2015

Museo Amparo

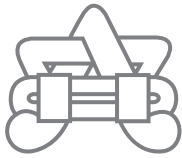
Proyectos

En *Limbo* (2014), Dulce Chacón (Ciudad de México, 1976) entrelaza dos acontecimientos que tienen en común haber ocurrido en Florida (E.U.A.): el lanzamiento e inmediata explosión del transbordador espacial Challenger en 1986 y el “ataque del caníbal de Miami”, Rudy Eugene, quien comió la cara de un hombre indigente, Ronald Poppo. Otra similitud entre los dos acontecimientos es que fueron filmados en su totalidad, por lo que han generado muchas imágenes de diferente índole con un gran impacto mediático. Por medio de la serie de alrededor de 130 dibujos que componen *Limbo*, Chacón busca analizar las imágenes, descomponerlas y componerlas de nuevo por medio del dibujo, utilizando su materialidad y su capacidad para entender y crear una forma de presente en la que la memoria que ensambla experiencia vivida e información crea versiones múltiples e indeterminadas de la realidad.

XXXXXXXXXX (2014) es una instalación en la que Ramiro Chaves (Córdoba, Argentina, 1979) reflexiona sobre el uso de la X en la arquitectura y el diseño en México a partir de la época post-revolucionaria hasta nuestros días, pero apuntando al carácter ideológico y político que lo liga al pasado pre-colonial dentro del discurso nacional. La X, como elemento estructural, ornamental y gráfico ha sido protagonista en la historia de la construcción de la imagen de la nación mexicana, cumpliendo funciones diversas en momentos clave de representación de la gloria y la catástrofe. Lejos de generar una historiografía sobre el tema o presentar evidencias que reafirmen el carácter fundacional de ciertos personajes clave, Chaves revisita su trabajo y lo relaciona con indicios más mundanos bajo una óptica personal, activando el carácter subjetivo de sus pesquisas como parte fundamental del proyecto.

En la instalación de video *El triunfo* (2014), Florencia Guillén (Ciudad de México, 1977) intenta rescatar un aspecto particular de la historia de este pueblo minero, en medio del desierto de Baja California Sur: los pianos que quedaron consignados en el Museo de la Música como testimonio de la ola de migración europea que vivió la región, resultado del auge minero entre finales del siglo XIX y principios del XX, y su despoblación posterior a la Revolución de 1910. Por medio de una investigación de campo, Guillén reactiva estos instrumentos como detonadores de una memoria latente en la que la industrialización y las luchas sociales, los roles de género y los desplazamientos culturales son el telón de fondo, mientras que el paisaje y la música revelan aspectos materiales y culturales visibles hoy en día.

En *Conformación de un consejo de cultura en mercados públicos* (2014) Alfadir Luna (Ciudad de México, 1982) se inserta en la filigrana de relaciones sociales de los mercados públicos de La Merced en el centro de la Ciudad de México. El proceso se ha documentado por medio de crónicas escritas, video y dibujo que a su vez se convierten en materiales de trabajo dentro del desarrollo del proyecto, consolidándose no ya como testimonios de lo ocurrido, sino como elementos activos que dan cuenta de los me-

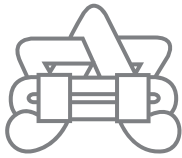
canismos sutiles que ponen en marcha al Consejo. Luna toma en consideración los elementos mágicos, religiosos, materiales y comerciales de los mercados que se manifiestan en las organizaciones internas de mesas directivas, mayordomías, fiestas y temporadas de intenso intercambio comercial, incorporándose de forma activa y efectiva en los mecanismos de funcionamiento de estos espacios complejos.

En *Real del Progreso* (2014), Félix Luna (Ciudad de México, 1983) desarrolla una investigación tanto histórico-social como escultórica sobre la minería en el territorio mexicano, poniendo en evidencia las tensiones formales que existen entre los actos de cavar y erigir como formas de extracción y construcción permanente y no compensada, en las que la pobreza y la riqueza son inversamente proporcionales. La bitácora de trabajo, que conforma también una escultura consumible por el público, recoge analogías formales y asociaciones hechas por el artista dentro de un proceso de trabajo prolongado en el que la forma se ha ido depurando para dar cabida a experiencias traducidas en imágenes y textos breves y puntuales que revelan un entendimiento de la realidad material y social que parte de lo cotidiano, de la acción y de la renuncia a gestos estéticos desbordantes.

En *Don't Look Behind* (Trampa macabra) (2014) un curador se convierte en detective y emprende la búsqueda de un coleccionista asesino que extrae los tatuajes de Dr. Lakra de sus víctimas. El proyecto es una reflexión sobre la vida que los productos culturales, y sobre todo el cine de culto, sobrellevan en la red. El potencial de realización de la película queda suspendido para analizar más bien sus desarrollos dentro de los recursos mediáticos que ofrecen las nuevas tecnologías. Su degradación, fragmentación, desmembramiento, recomposición, posibles traducciones, doblajes, soportes, etc., son recuperados como formas de crear y analizar un contenido desbordado, generado por los consumidores de productos de cultura popular. Interesado en el género y en las formas de producción del mismo, Leo Marz (Zapopan, 1979) juega con elementos estéticos y conceptuales que le permiten viajar entre los recursos de producción del cine de los años 70 y las formas de mediación y difusión de nuestros días.

En la instalación *Apuntes para la comprensión de un espacio* (2014), Pablo Rasgado (Zapopan, 1984) reúne cuatro ejercicios por medio de los cuales busca ampliar un entendimiento del espacio y sus usos, y del entretrejimiento de la función, la historia y la forma contenidos en él. El desarrollo hasta nuestros días de las noticias que aparecen en un periódico de 1961 que cubrían una ventana de un predio abandonado en Ciudad de México, es documentado a partir de una extensa investigación hemerográfica. En segundo lugar, la documentación de una acción llevada a cabo por el artista –el tapiado de un edificio en Tijuana– nos muestra su interés por analizar el aspecto formal de un edificio, una vez que su función ha sido cancelada y que la información sale a la superficie. En otro trabajo, Rasgado utiliza el material de construcción como base y materia prima de una escultura efímera y cambiante. Por último, con una serie de imágenes superpuestas y otras proyectadas, Rasgado alude a la superposición y posible desaparición de información contenida en la arquitectura.

La instalación *La cabeza* (2014) es un retrato colectivo de mujeres que han escogido la carrera militar y se han integrado a ella en un nivel de entrenamiento físico y psicológico igual al de los hombres. Partiendo de la idea de que el género es moldeado desde la infancia por factores culturales, Yéssica Sánchez (Ciudad de México, 1976) evoca la domesticidad en la que éste es forjado por medio de una vajilla en la

que aparecen niñas portando uniformes militares, al mismo tiempo que una proyección de diapositivas muestra imágenes tomadas por Sánchez en varias bases militares, navales y aéreas en la República Mexicana, haciendo su presencia detrás del lente visible en la sensibilidad con la que los objetos cobran una presencia significativa en una mirada oblicua al medio profesional en el que se desempeñan estas mujeres.

En *RH Reporte* (2014) **Jorge Scobell** (Chihuahua, 1983) recoge imágenes de centros de manufactura en Querétaro y Chihuahua, para desarrollar una reflexión sobre las formas de trabajo que se han instaurado dentro de la manufactura multinacional de bienes de consumo. La división internacional del trabajo y el poder ejercido sobre los cuerpos por regímenes disciplinarios a los que está sometida la mano de obra son analizados, mientras se subraya el caos que estos sistemas intentan contener mediante tecnologías que higienizan y ensombrecen realidades humanas complejas. Entre el documental y la ficción, este trabajo pone en marcha estrategias narrativas que diluyen el valor de la veracidad en pos de un entendimiento sensible de la realidad.

Repertorio fanera (Grosse Fuge) (2014) es un proyecto escultórico de gran escala en el que **Jessica Wozny** (Langenfeld, Alemania, 1978) busca producir una experiencia transitable en la cual la multiplicidad de capas y elementos pueda generar experiencias diversas, no necesariamente descriptibles por medio del lenguaje. Más que una gran escultura, el proyecto es una acumulación constante de objetos y composiciones, un organismo que va creciendo y contaminándose de diferentes referencias conceptuales y materiales, aludiendo al trabajo manual, los procesos de producción en cadena, su mecanización, pero también a la piel y sus excesos, las prótesis y extensiones materiales del cuerpo.

•