

Santiago Borja
Réplica

Museo Amparó

Santiago Borja. Réplica

Réplica recoge una selección extensa del trabajo de Santiago Borja (Ciudad de México, 1970) en torno a cuestiones clave como la arquitectura, el patrimonio y el esoterismo, que han sido constantes en sus reflexiones de los últimos quince años. En su obra, Borja genera analogías especulativas entre el sistema de pensamiento moderno y otras formas de conocimiento que se han generado dentro de su lógica pero como síntomas de un cierto malestar de su pretendido racionalismo –como en el caso del esoterismo e incluso, el psicoanálisis– o que le son definitivamente ajenas aunque se haya nutrido de ellas, como ha ocurrido con las cosmologías de lo que se generaliza como “pueblos indígenas”.

En los proyectos que se despliegan en los diferentes espacios se develan conexiones particulares que abren posibilidades de repensar epistemologías establecidas. Poniendo en común la arquitectura moderna con sus aspiraciones universalistas con formas de pensamiento y quehaceres que hablan desde otras ecologías, Borja propone operaciones que permiten permear los límites y las divisiones que han sido fundamentales para el conocimiento occidental. De la misma forma, al visitar edificaciones que preceden la modernidad, puede observar los posicionamientos que se generan a partir de diferentes puntos de vista y sensibilidades diversas.

Borja colabora muchas veces con personas de diferentes ámbitos y sus proyectos se conciben a menudo para lugares específicos, fuera de los centros de arte y los museos: la casa de Sigmund Freud en Londres, la Villa Savoye de Le Corbusier en Poissy (Francia), o el Pabellón reconstruido de Mies van der Rohe en Barcelona, entre otros edificios. Es por eso que esta exposición es en gran medida un ejercicio de traducción que busca desplegar procesos en ámbitos muy específicos en un espacio que es ajeno a su forma inicial. Muchos de ellos son mostrados por primera vez de esta manera.

La noción de patrimonio, especialmente el inmaterial, como una pregunta abierta ha acompañado a Borja en los últimos años, llevándolo a indagar en los valores que se construyen a través de las políticas que lo establecen y las contradicciones que muchas veces están incrustadas en el origen de las mismas. El título de la exposición apunta

entonces a los valores e instrumentalización ideológica que se adhieren a la cultura material y a sus múltiples manifestaciones. La réplica, en sus dos sentidos, como contraargumento o respuesta, pero también como copia o reproducción, alude a un diálogo crítico que suspende los valores modernos adheridos a la noción de originalidad, tanto material como simbólica.

Catalina Lozano / Curadora

Esta serie de obras son carteles que Borja ha realizado con motivo de varios de sus proyectos y constituyen hoy un conjunto en el que se despliegan gráficamente conceptos procedentes de diferentes estructuras de pensamiento. Son el resultado de abstraer y sintetizar varios elementos en una imagen singular.

Vista de sala

El principio del placer,
2010-2020
Impresión serigráfica sobre
dibond
Producido por el taller COPCA
Cortesía del artista

Divan, free-floating attention piece es una intervención en el diván orientalista de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Los tapices persas que Freud escogió para cubrir su diván, fueron reemplazados por Borja por otros tejidos con motivos wixaritari, elaborados por mujeres de ese pueblo y también en Oaxaca. El gusto orientalista de Freud evoca en parte su interés por las culturas “no occidentales” que manifestó en su libro *Tótem y tabú* (1913). Sin embargo, sus escritos revelan una forma de pensamiento influenciada por los prejuicios civilizatorios europeos que generalizaban como “primitivos” a todos los pueblos que no funcionaban bajo los paradigmas científicos occidentales.

Borja propuso esta colaboración a un grupo wixárika, siguiendo su interés por la resistencia que este pueblo ha ejercido en contra de la evangelización y por la importancia que, como Freud, dan a los sueños. Al introducir estos textiles en el ambiente de trabajo musealizado de Freud, Borja problematiza las ideas primitivistas del psicoanalista y se involucra con la especificidad de la relación entre mente y mundo que el pueblo wixárika expresa en los patrones textiles. En esta relación entre la psique del observador y el mundo, el primero se integra en el segundo, mientras que el pensamiento cientificista se abstrae como un sujeto observador que se separa de lo que considera su objeto de observación.

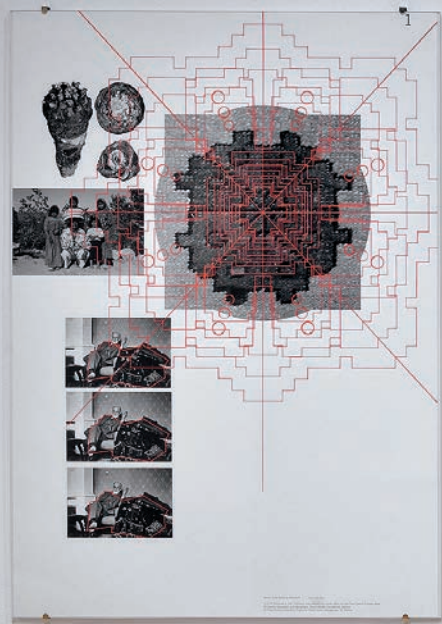

Freud UXA Venado, 2010
Impresión digital con tinta de
carbón retocada a mano con
raíz de uxa
Dibujo sobre la fotografía de

Gayeli "Pedro" Carrillo
Museo Universitario Arte
Contemporáneo, DIGAV -
UNAM

Affiches mnemosine, 2010
Impresión digital con
inyección de tinta retocada
a mano
Museo Universitario
Arte Contemporáneo,
DIGAV — UNAM

2

Fig. 1. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010. Fig. 2. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010. Fig. 3. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010.

3

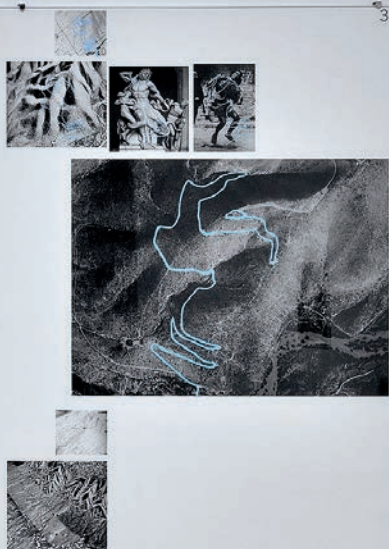

Fig. 4. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010. Fig. 5. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010. Fig. 6. The author's photographs of the traditional dress of the women of the village of Krasnaya Gora, 2010.

Diván, 2010
Inyección de tinta sobre
papel Hahnemühle de
algodón de 180 gr
Cortesía del artista

Sin título, 2010
Conjunto de textiles

Tapetes de lana y cojines
bordados con estambre
acrílico
Cojines: Familias wixaritari:
González y Carrillo de
Taupurie
Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Jalisco

Tapetes: Josefina Lazo y
Jerónimo Hernández (Low
Dain)
Teotitlán del Valle, Oaxaca
Museo Universitario
Arte Contemporáneo,
DIGAV — UNAM

En las obras reunidas aquí, Borja continúa explorando las convergencias y divergencias de diferentes formas de reflexión, algunas de ellas fundacionales en el pensamiento moderno, otras que permanecen a los márgenes del mismo.

Por un lado encontramos dibujos y maquetas que pertenecen a su proyecto *Operador totémico*, presentado en el Vestíbulo del Museo Amparo, en el que Borja da una tercera dimensión a un diagrama elaborado por el antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss para explicar esquemas simbólicos de parentesco.

En un segundo grupo de piezas, Borja prolonga su colaboración con un grupo de tejedoras de la Asociación *El Camino de Los Altos* en Bautista Chico, Chamula, Chiapas, con quienes realizó la pieza que fue presentada en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia en 2022. Estos tejidos colaborativos, hechos con motivo de esta exposición, proponen por un lado formas de trabajo en las que las tejedoras tienen la posibilidad de expresarse por fuera de las normas que impone el mercado de artesanía. Por otro, profundizan en un interés por explorar estos objetos como parte activa de un ecosistema en el que un organismo (humano, animal, vegetal u otro) y el medio en el que se desarrolla no son tan fácilmente diferenciables y se influyen mutuamente en una complejísima red de relaciones. Así, Borja cuestiona las nociones de costumbre y patrimonio, abriéndolas a su constante actualización y poniéndolas en una relación dialéctica con lo que nos es dado al nacer.

La maqueta topográfica de Bautista Chico está hecha con velas provenientes de San Juan Chamula; cada color corresponde a un punto cardinal y a una energía específica (el verde es bienestar, buen crecimiento y es el sur; el amarillo es renacer y es el norte; el negro es la muerte y tiene una connotación negativa, y es el poniente; y el blanco es la paz, lo positivo y es el oriente) dentro de la cosmología chamula.

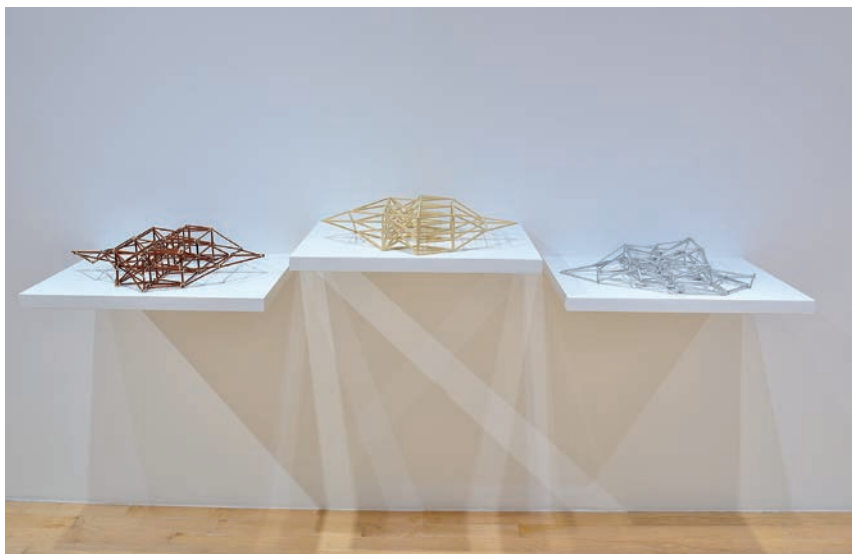

Vista de sala

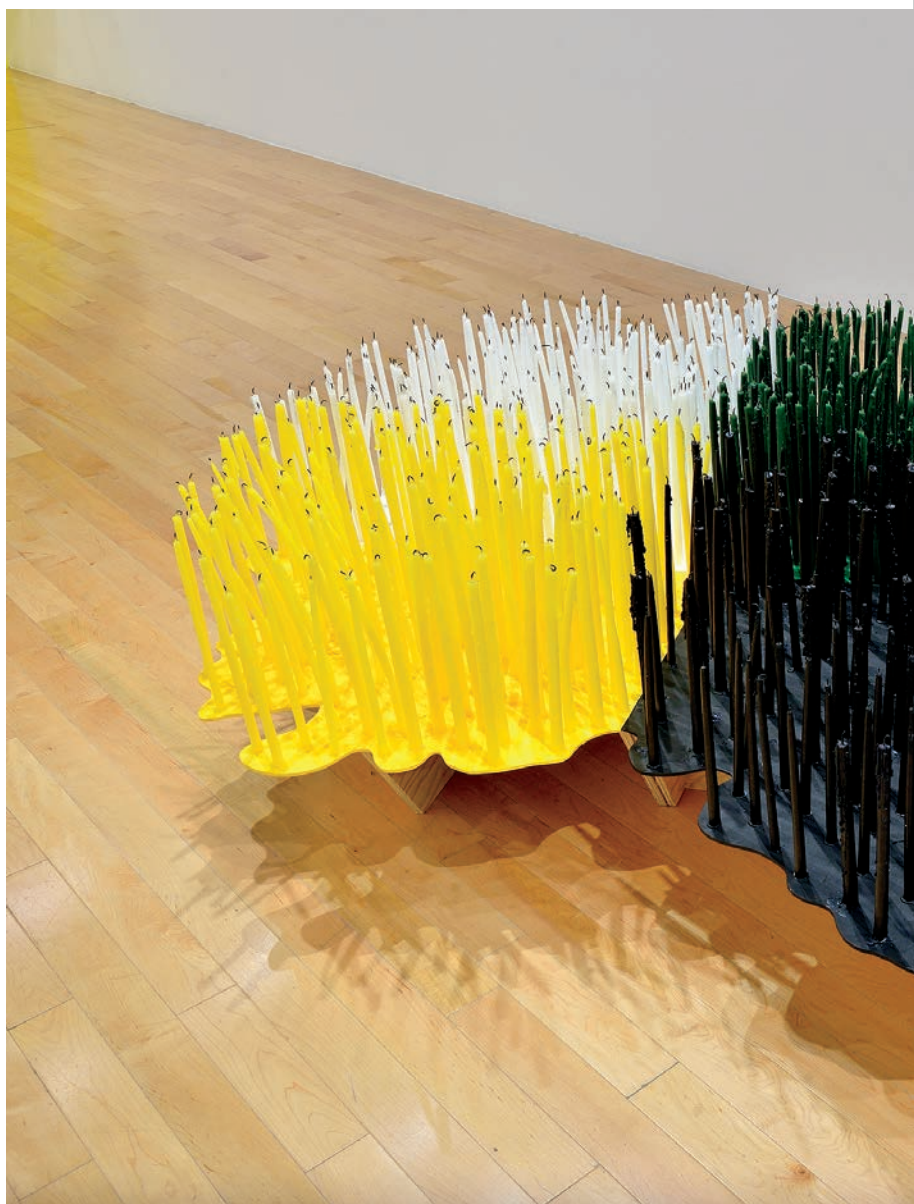

Más bien sombra, 2018
Fajos huicholes con texto
realizado por Alicia Ortiz de
Nueva Colonia, Jalisco
Museo Universitario
Arte Contemporáneo,
DIGAV — UNAM

Operadores totémicos, 2018
Maquetas del operador
totémico de Claude
Lévi-Strauss
Cortesía del artista

Bautista Chico, 2022
Maqueta topográfica
elaborada con velas de
parafina de colores
Cortesía del artista

Kostumbre, 2022
Tejido de lana y pelo en telar
de cintura por Ernestina
Patishtán de Bautista Chico,
Chamula, Chiapas

Tejidos por Juana Jiménez
López y Lucía Patishtán
López
Cortesía del artista

Chulel, 2022
Tejido colectivo realizado en
la comunidad de Bautista
Chico, Chamula, Chiapas

Tejidos por Virginia Patishtán
Jiménez, Margarita Patishtán
Collazo, Juana Jiménez
López, Juana Cirila López

Patishtán, Ernestina
López Patishtán y María del
Carmen López Patishtán
Cortesía del artista

La arquitectura es uno de los intereses que atraviesa la obra de Borja, quien se formara inicialmente en esa disciplina. Ha realizado varios proyectos en lugares específicos, emblemáticos de la arquitectura moderna como la casa de Richard Neutra en Los Ángeles (*Fort Da*, 2010), la Villa Savoye de Le Corbusier en Poissy, Francia (*Sitio*, 2011), el Pabellón reconstruido de Mies van der Rohe en Barcelona (*Suprasensible*, 2015), o la casa Sonneveld en Rotterdam (*Observatorio Blavatsky*, 2016). Los dibujos, fotografías, maquetas, videos y demás elementos que se presentan aquí son ejercicios de traducción de intervenciones de sitio específico al espacio del Museo Amparo. Entre la documentación y el objeto de arte, recogen temporalidades diversas en las que Borja ha buscado ligar la arquitectura moderna al esoterismo, como es el caso de los proyectos *Suprasensible* y *Observatorio Blavatsky*, en los que el artista colaboró con la sociedad teosófica para afectar los espacios icónicos de arquitecturas pretendidamente internacionalistas y funcionalistas (universalistas en su sentido más occidental), apuntando a los discursos esotéricos que las subyacen. Asimismo, resaltando su condición de ícono cultural desterritorializado y atemporal, Borja intervino la Villa Savoye de Le Corbusier en su proyecto *Sitio*. Utilizando un término propio de la arqueología, Borja resitúa este lugar en lo que el historiador del arte Aby Warburg denominó “contemporaneidad anacrónica” por medio de la superposición de dos palapas y una serie de textiles.

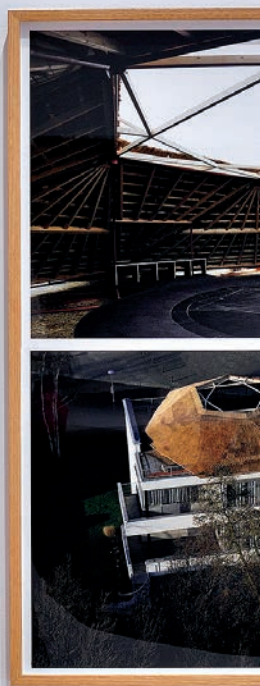
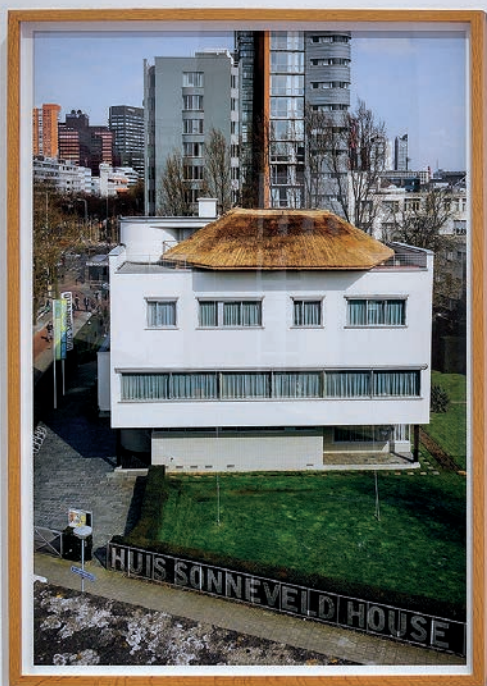
Tapete RGB 1, 2 y 3, 2011
Tapete de lana tejido a mano
Elaborado en el taller de
Low Dain de Josefina Lazo y

Jerónimo Hernández en
Teotitlán del Valle, Oaxaca
Cortesía del artista

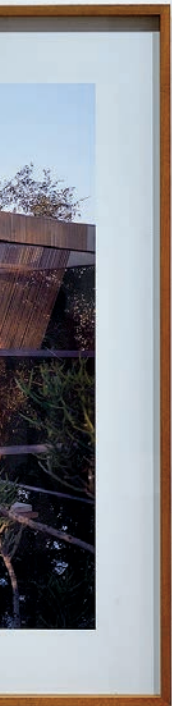

A mental image, 2016
Impresión digital
Cortesía del artista

Fort Da Sampler, 2010
Impresión digital
Cortesía del artista

Dibujos preparatorios,
maquetas de trabajo,
modelos y objetos de
diferentes proyectos de sitio
específico, 2010-2022

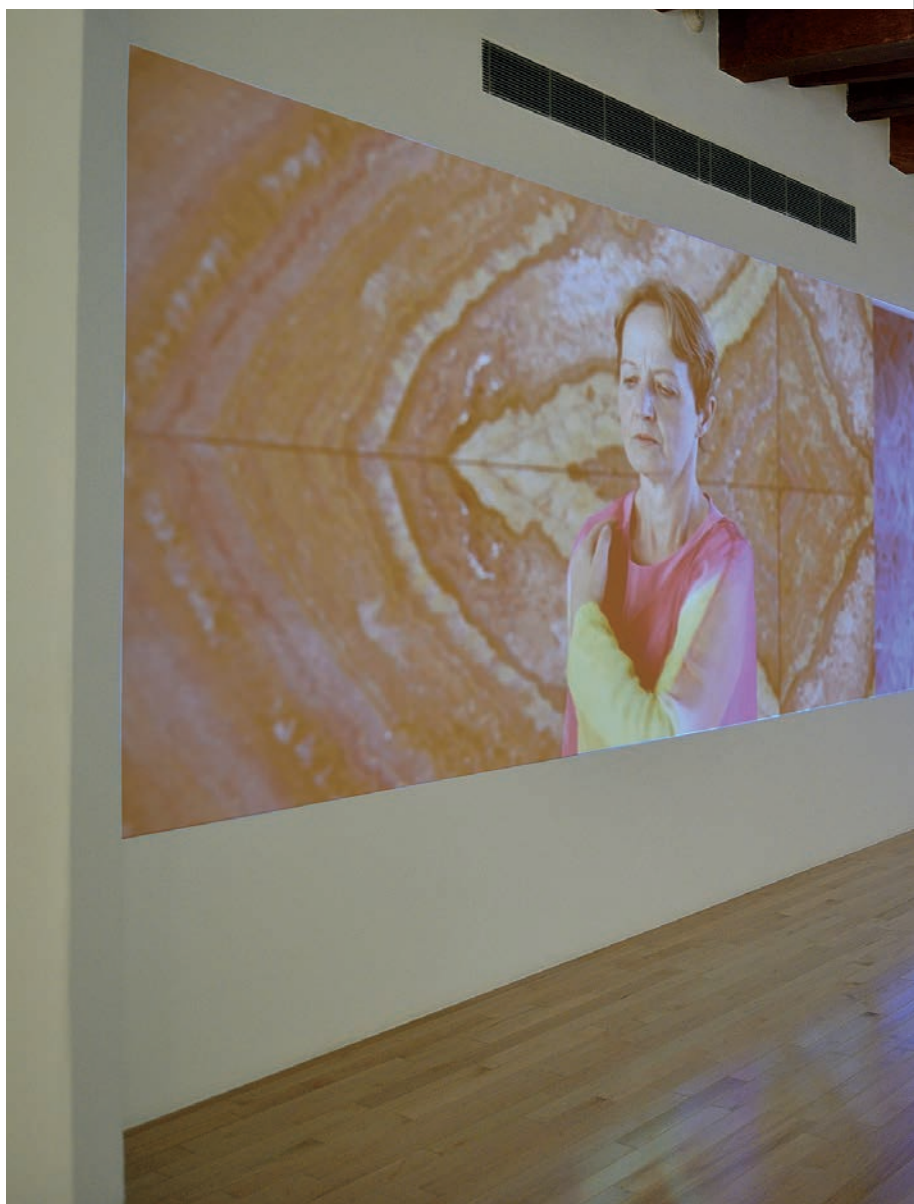

Lebenswelt - notation
Laban, 2015
Impresión digital sobre papel
Cortesía del artista

Lifeworld, 2015
Cianotipos
Producidos por el Taller
de Mike
Cortesía del artista

Suprasensible, 2015-2022
Video
18'24"
Cortesía del artista
Stills de video

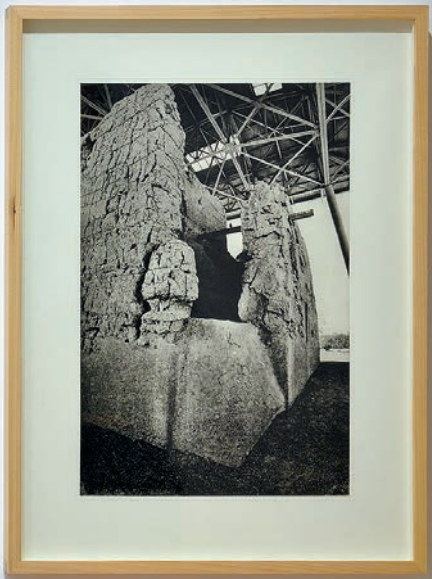
Interesado por la noción de patrimonio y las implicaciones políticas que las decisiones ligadas a la misma arrastran, Borja exploró el sitio conocido como Casa Grande (“Siwañ Wa’a Ki” o “Sivan Vahki” en lengua O’odham), el primer lugar en ser considerado monumento de protección nacional en Estados Unidos. Este lugar tiene diferentes implicaciones para los distintos grupos que intervienen en él: los pueblos nativos que lo reclaman como propio, los guardaparques, las administraciones estatales o federales, los arqueólogos y antropólogos.

En *Everything Falls into Place When It Collapses* (*Todo cae en su lugar cuando se derrumba*), Borja intenta responder a esas diferentes visiones del sitio, cuestionando los mecanismos de conservación impuestos, los intereses que lo atraviesan. Aparentemente abandonado por sus constructores originales desde el siglo XV, al Monumento Nacional de Casa Grande se le construyó en 1932 una estructura que se le superpone como mecanismo de protección de su estructura física. Borja cuestiona qué es lo que se protege realmente con esas estrategias cuando el conocimiento sobre el sitio es tan limitado y la comunicación con los pueblos nativos americanos contemporáneos tan llena de paradojas.

Witness, 2016
Impresión en heliograbado
sobre papel Hahnemühle
de 180 gr
Producido en el Taller
de Mike
Cortesía del artista

*Everything Falls Into Place
When It Collapses*, 2016
Yeso, cartón madera, adobe
y carbón
Cortesía del artista

*Everything is Sacred Except
When It Is Not, 2016-2022*
Impresión en colodión sobre
lámina de acero
Producido por el Taller
Panóptico
Cortesía del artista

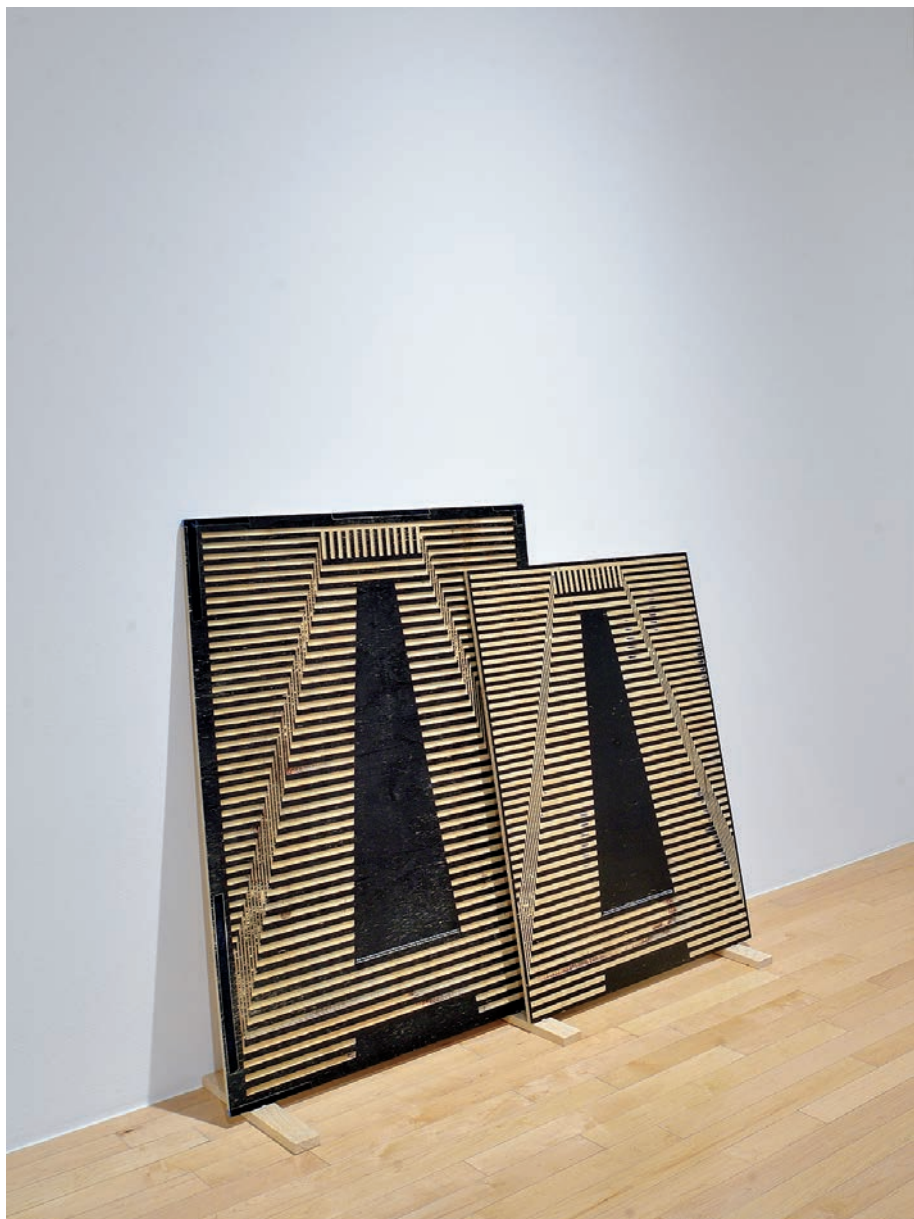

El muro de adobe que se presenta en esta sala evoca, por un lado, los templos mayas y, por otro, la casa Ennis del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Sin embargo, Borja lo considera más un artefacto que una escultura, ya que con sus patrones geométricos es más un textil gráfico que un muro. La arquitectura textil fue un método de construcción desarrollado por Lloyd Wright que consistía en bloques de concreto estampados con motivos mayas que se “teñían” con varillas.

Las palabras *texto* y *textil* tienen un origen común en el latín *texere*, un tema que se explora en los trabajos aquí reunidos. Los tapices *Cosmic Tautology I y II*, tejidos a mano en Teotitlán del Valle, Oaxaca, se componen de nueve cuadrados. Su composición se basa en la obra *Red Square, White Letters* (1962) del artista estadounidense Sol LeWitt, pero también en *Black Series II* de otro artista estadounidense, Frank Stella. Sin embargo, Borja también introduce motivos mayas con el objetivo de interrogar la naturaleza de la abstracción y del lenguaje. En su relación con la arquitectura y el texto, los textiles son sistemas codificados, así como mecanismos que están conectados a la comunicación.

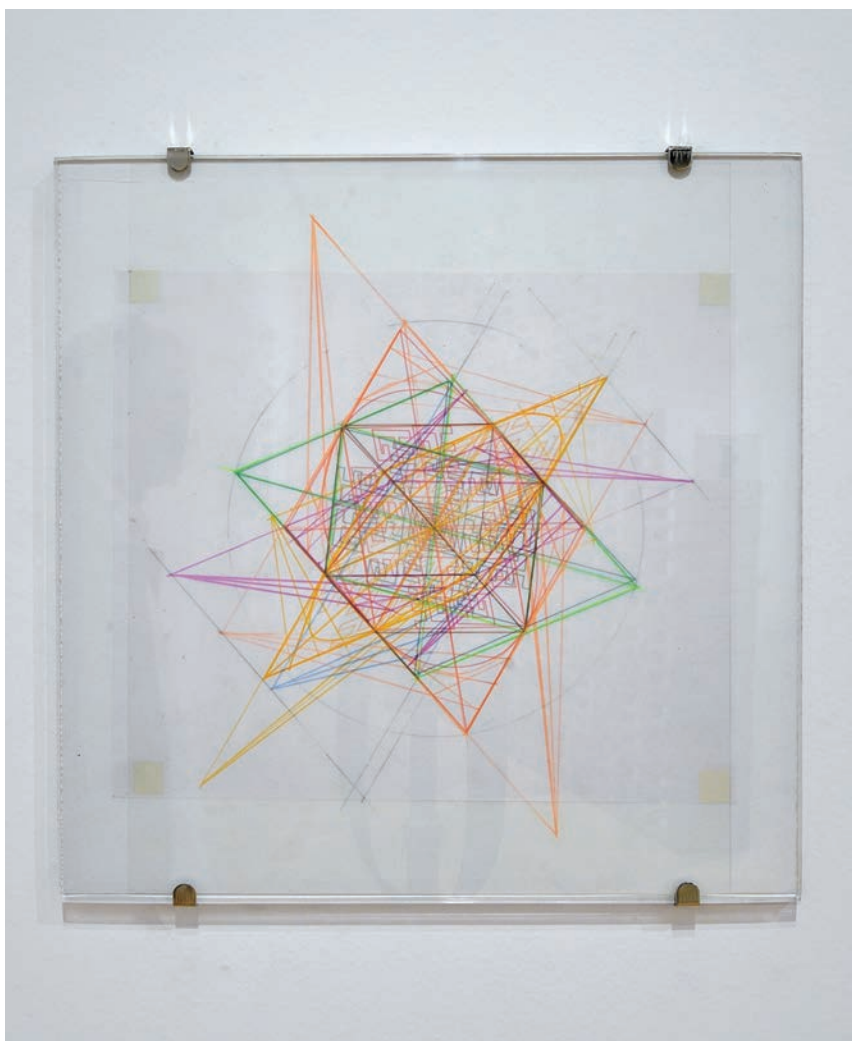
Texere, 2012-2022
Celosía de adobe y
estructura metálica
Producida por el Taller
Panecatl
Cortesía del artista

This is Architecture, 2017
Grabados en triplay e
impresión sobre papel de
algodón
Cortesía OCMA Triennial
Producido por Taller Panik

Cosmic Tautology 1, 2, 2012
Tapete de lana
Tejido en el taller de Low
Dain de Josefina Lazo y
Jerónimo Hernández en
Teotitlán del Valle, Oaxaca
Colección KADIST

Dibujo preparatorio para el mural *Pata de perro*, 2018
Lápices de colores sobre mylar
Cortesía del artista

Operador totémico es una estructura de madera sobrepuesta a un conjunto de textiles de lana en los que se yuxtaponen diseños de sarapes mexicanos tradicionales y motivos modernistas, ambos de principios del siglo XX. Los patrones textiles funcionan como una especie de código binario o lenguaje que entremezcla tradiciones mexicanas y europeas, las cuales son articuladas a su vez por una estructura de madera basada en el “operador totémico” del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Así, el *Operador totémico* convierte un diagrama bidimensional que explica una estructura simbólica de parentesco en una estructura arquitectónica.

Los textiles pueden ser considerados como las primeras formas de arquitectura, pero también guardan una relación fundacional con el texto en tanto que es un código de comunicación, como una herramienta narrativa, algo que interesa a Borja y está presente en varios de sus proyectos.

Operador totémico relaciona de manera literal el estructuralismo antropológico a la arquitectura, reinterpretando el diagrama como un proyecto arquitectónico. Los textiles que lo acompañan podrían entenderse como el material genético cultural que subyace a la estructura. Si el tapete es un código, la estructura contiene la posible torsión que representa cada flujo individual que la deforma.

Individuo como especie,
2022
Estructura de madera
pintada a mano

Operador totémico, 2018
Tapete de lana de forma
irregular
Textil hecho por Low Dain,
Teotitlán del Valle, Oaxaca

Santiago Borja

(Ciudad de México, 1970)

Arquitecto por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, realizó una maestría en Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo y Nuevos Medios en la Universidad de París 8, Vincennes-Saint Denis en Francia. También participó en diversos programas académicos tanto en Central St. Martins en Londres como en el Centro Nacional de las Artes en México. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el 2021.

Santiago Borja ha sido profesor visitante en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), en la Escuela de Arquitectura de Bergen en Noruega y en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en Tours, Francia. Desde el 2016 es docente de la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda. De igual modo, publica regularmente en catálogos y revistas textos críticos sobre arte y arquitectura. En este momento, su trabajo se desarrolla a partir de la intersección entre arte, arquitectura y antropología.

Entre sus proyectos más recientes están *Premier Contact* en la ciudad francesa de Beauvais, *Totemic Sampler* en Kortrijk, Bélgica y *Everything Falls Into Place When it Collapses* en el SMOCA de Arizona en colaboración con el Taliesin West y el ASU Museum of Art. Ha realizado diversas intervenciones para sitio específico, tales como *A Mental Image* para la Sonneveld House en Rotterdam; *Suprasensible* para el Pabellón Mies van der Rohe en Barcelona; *Sitio* para la Villa Savoye de Le Corbusier en Poissy, Francia; *Fort Da / Sampler* en la Neutra-VDL House en Los Ángeles; *In the Shadow of the Sun* en el IMMA de Dublín; *Diván* en el Freud Museum London; *Décalage* en el Museo experimental El Eco en Ciudad de México; y *Halo* en el Pavillon Le Corbusier, CIUP París.

Entre las principales exposiciones colectivas en las que ha participado destacan la Trienal de Hangzhou en China, la Bienal de Arquitectura de Orleáns, la Bienal de Arquitectura de Chicago, la Trienal de Arte del Orange County Museum of Art, *El Orden natural de las cosas* en la Fundación Jumex, *The Global Contemporary* en el ZKM, *Ouverture pour inventaire*, en el FRAC Pays de la Loire, *Ruta Mística* en MARCO de Monterrey y *Poule!* en la Fundación Jumex.

Entre otros reconocimientos, ha sido beneficiado con el apoyo de diversas instituciones como la Fundación Jumex, la Graham Foundation de Chicago, la Mondriaan Fund de los Países Bajos, la Fundación Han Nefkens y la Fundación Marcelino Botín de Santander, España. Ha sido miembro del SNCA-FONCA.

Portada:
Freud UXA Venado, 2010
Impresión digital con tinta de
carbón retocada a mano con
raíz de uxa

Dibujo sobre la fotografía de
Gayeli "Pedro" Carrillo
Museo Universitario Arte
Contemporáneo, DIGAV –
UNAM

Santiago Borja
Réplica

05.11.22—20.03.23

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

 MuseoAmparo.Puebla

 MuseoAmparo

 museoamparo

 museoamparo