

PROYECTO FUTURO

ARTE CONTEMPORÁNEO

2007

La acción y el pensamiento ESPEGEA

Dr. Roberto Sánchez Benítez

Alguna vez el escritor centroeuropeo Robert Musil señaló que "los hombres vagan por el mundo como profecías del futuro y todas sus obras son tentativas y pruebas, pues toda acción puede ser superada por la siguiente".

Poco antes el gran pensador de la modernidad, Nietzsche, había sostenido que "la masa enorme de azar, de contradicción, de discordancia, de absurdo que existe en el mundo contemporáneo nos plantea ver hacia el futuro. Si uno se sitúa en el punto de vista del futuro, el presente es el campo de acción de la humanidad, aquél donde puede trabajar, organizar y armonizar. —Lo mismo sucede en el universo". De acuerdo con el filósofo alemán, el hombre, tal como le conocíamos hasta el momento, había sido tan sólo el embrión del hombre futuro. El futuro se pare dolorosamente en el presente de todo ser humano. Representa el índice de su gestación, la forma que tiene de irrumpir en lo dado. Si alguna explicación tiene el sufrimiento, señala Nietzsche, es la de mostrar el conflicto de las "fuerzas plásticas" que actúan para el futuro. Aún del mismo filósofo llegó a decir que le faltaba, entre otras cosas, una finalidad futura, colocar un fin en el mañana, junto con un mayor sentido histórico y conocimiento de la "fisiología".

¿Qué nos proporciona el arte en la actualidad? Fragmentos de piezas, esculturas abandonadas, rotas, destruidas, paseos interrumpidos, notas al pie de la noche. Buscar en los contenedores de una sociedad entendida como obra en construcción, los deshechos, lo que ha sido colocado fuera de la utilidad, el desperdicio, como lo son tristemente muchos seres humanos en la actualidad por el crimen de los imperios. Todo lo que está roído por el tiempo. Residuos de una acción. Huella de las cosas. Lo que está pereciendo. Lo

gastado. Erosión, desgaste. Erosión. Somos los que ahora hacemos, el tiempo con una subjetividad diferente.

Dudas por la autenticidad del arte. Más que originalidad, ahora se busca la autenticidad, la fidelidad a las emociones y sentimientos.

Capacidad de ver, observar la realidad con deseo. La recuperación de los exilios vitales. Congelar la vida y la experiencia en su momento festivo o desgarrador. Buscar la eternidad aunque sea un instante. Añorar y crear la belleza de estos tiempos. También el humor tiene cabida, fuerza, al igual que la ironía y la parodia. Objetos que, de cualquier manera, tienen una validez universal. Muy vivo. Todo el arte es político por las rupturas que sigue ocasionando, desde los niveles perceptivos hasta los institucionales.

Dejar de ser artista, ir en contra del hecho de ser artista. Buscar una técnica, un lenguaje que no termina de decir sus contenidos, interminable, inconcluso. Acomodos del silencio. Del caos que no puede ser predecible. Indagación del caos. Encuentros con el azar. Dar la pauta al accidente, a lo imprevisto. A lo que se nos da de manera anónima y gratuita.

Más allá de su tiempo (en el caso de Espegea, el encuentro con el futuro que ya insiste en el presente y al que hay que darle cabida).

Objetos que son acción y pensamiento. Arte antimasas. No trata de convencer a la gente, sino de generar momento de plenitud individual. El arte siempre buscará respuestas individuales. Tener claro el proceso, lo que se va a hacer, los diagramas de la mente. Hacer cosas pequeñas, pero recordables. Descubrir lo que antes no existía. Inventar lo posible. Provocar cambios.

El arte como clarificación de la realidad.

Lo poético sucede cuando no existen expectativas, cuando se dan los encuentros. Ya no esperamos nada, funcionamos con lo que hacemos cada día. El arte actual establece como sinónimos lo Humano, lo cierto, lo frágil; sólo los errores nos pertenecen, como ha dicho alguien. El arte, de cualquier manera, continuará remitiendo

al misterio que sustenta a la vida. Volvemos mundo cambiante. Uno de los rasgos más destacables del arte contemporáneo es su tendencia a mostrar lo invisible, el irrumpir en la visibilidad con aquello que se ha dejado de ver; distorsionar los objetos hasta volverlos insalvables e irreconocibles; desafiar la referencialidad e identidad de lo real y, al mismo tiempo, insistir en la singularidad, unicidad y especificidad de los objetos al elevarlos a un plano de no reproducibilidad masiva.

Esta afirmación de la materialidad, forma parte, en diferentes proporciones y maneras, de su increíble quehacer político (transgresión cultural incisiva), al menos, al cuestionar la visión ideológica y globalizante que pretende imponerse para todas las culturas existentes. Y ser una transgresión cultural incisiva.

Deudor de las vanguardias que conmovieron al siglo XX (muchas cosas lo harán), el arte contemporáneo tiene su sentido si recordamos, además, que la posmodernidad ha sido entendida como un movimiento que se da a partir de los años 70 del siglo pasado. De alguna manera, la noción tiene que ver con el desencanto de la modernidad. Alude a las complejidades de la vida cotidiana, al predominio de la cultura de masas, la sociedad de consumo, las sociedades de la información y la tecnología, al gusto ecléctico; de tal manera que puede ser entendido como un estado de cosas de la sociedad contemporánea, un conjunto de ideas que tratan de explicar lo anterior, un estilo artístico presente en la arquitectura, el cine, la literatura, las artes visuales, etc. En esta medida la posmodernidad demanda la necesidad de crear nuevos lenguajes o bien se maneja irónicamente la posibilidad de mezclar lo nuevo con lo viejo.

Nunca como ahora son tan válidas las palabras que alguna vez sostuvo el pensador francés Michel Foucault: "Somos diferencia... nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia es la diferencia de tiempos, somos una diferencia de máscaras. La diferencia, lejos de ser el olvidado y recobable Origen, es la dispersión que somos y hacemos."

ESPEGEA es un equipo joven formado por profesionales en el estudio del Arte, dedicados al fomento del patrimonio cultural y artístico a través de su creación, difusión, conservación e investigación. Busca vínculos entre instituciones y agentes culturales a nivel nacional e internacional para la realización de proyectos. El arte que se promueve por medio de sus esfuerzos viene a inscribirse en la realidad comentada.

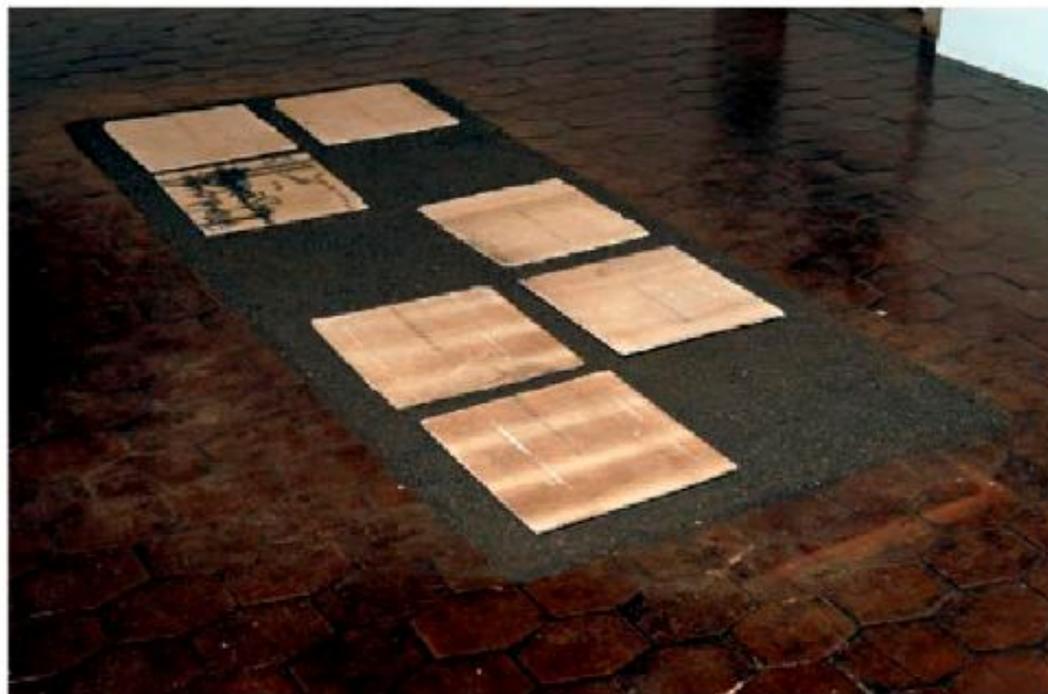
Los miembros de ESPEGEA parten de la necesidad de profesionalizar la gestión integral de la cultura y las artes desde la Historia del Arte y disciplinas afines. Son un claro ejemplo de la manera en que la sociedad civil se encuentra participando en tareas culturales de importancia. El catálogo que se presenta ahora da una muestra de lo que pretenden hacer, pero también del tipo de propuesta que están dispuestos a suscribir.

Uno de los objetivos centrales de esta agrupación de jóvenes entusiastas lo constituye el forjar estrategias de cooperación, novedosas y eficaces, entre instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles, cuyo beneficio se dirija hacia la sociedad y los creadores. Esto es, sin duda importante y necesario en una época donde las instituciones ya no lo pueden todo y donde además, como lo marca la historia, son siempre las actuaciones sociales o individuales las que van marcando el rumbo del futuro. Son las instituciones las que deben secundar las propuestas nacidas en la sociedad. Sin duda que ESPEGEA no va a esperar a que las instituciones cambien. Conducidos por su motivación y entusiasmo harán que las cosas sucedan. Ojalá que este esfuerzo trascienda y que Espegea se convierta en un foco permanente de acción y transformación en el área de las artes y la cultura en nuestro Estado. Este catálogo, resultado de una convocatoria exitosa y libre, abierta y sin prejuicios, ofrece una clara muestra de las manifestaciones artísticas que pueden darse cita en la actualidad.

ZIRAHUÉN AYALA
México, 1968

4

EDUARDO BAUTISTA
México, 1975

6

RUPTURA TOTAL Litografía 70 x 40 cms. 2007

ALEJANDRO CASALES

México, 1974

∞

SOLO AGUA Escultura sonora 40 x 40 x 15 cms. alejandrocasaes@gmail.com

WARREN HAIR
Australia, 1975

JESÚS JIMÉNEZ
México, 1978

\$ 8,060.00

\$ 15,141.00

\$ 33,066.00

\$ 24,689.00

\$ 15,263.00

ISAMU KIREGER
Japan, 1974

13

CARLOS MALDONADO
México, 1975

14

CLARO Y SOMBRA I CLARO Y SOMBRA II Fotografía y acrílico sobre tela 80 x 100 cms. 2007
carlosamt@hotmail.com

FRANCISCO MÉNDEZ
México, 1987

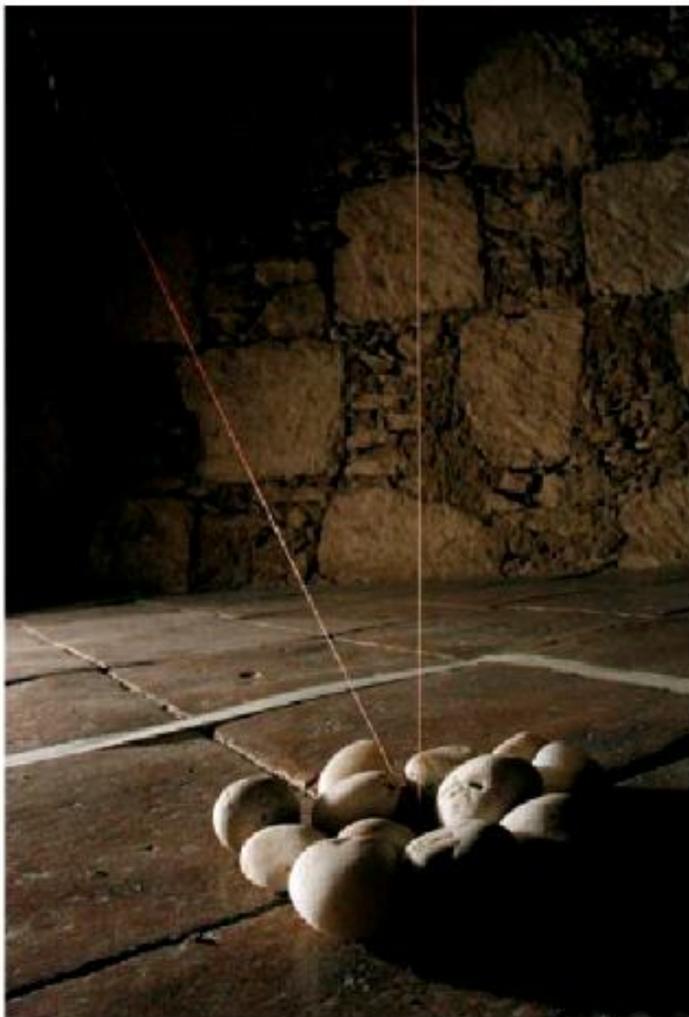
IVÁN MENDOZA
Mexico, 1980

17

ELOISA MORA
Mexico, 1973

19

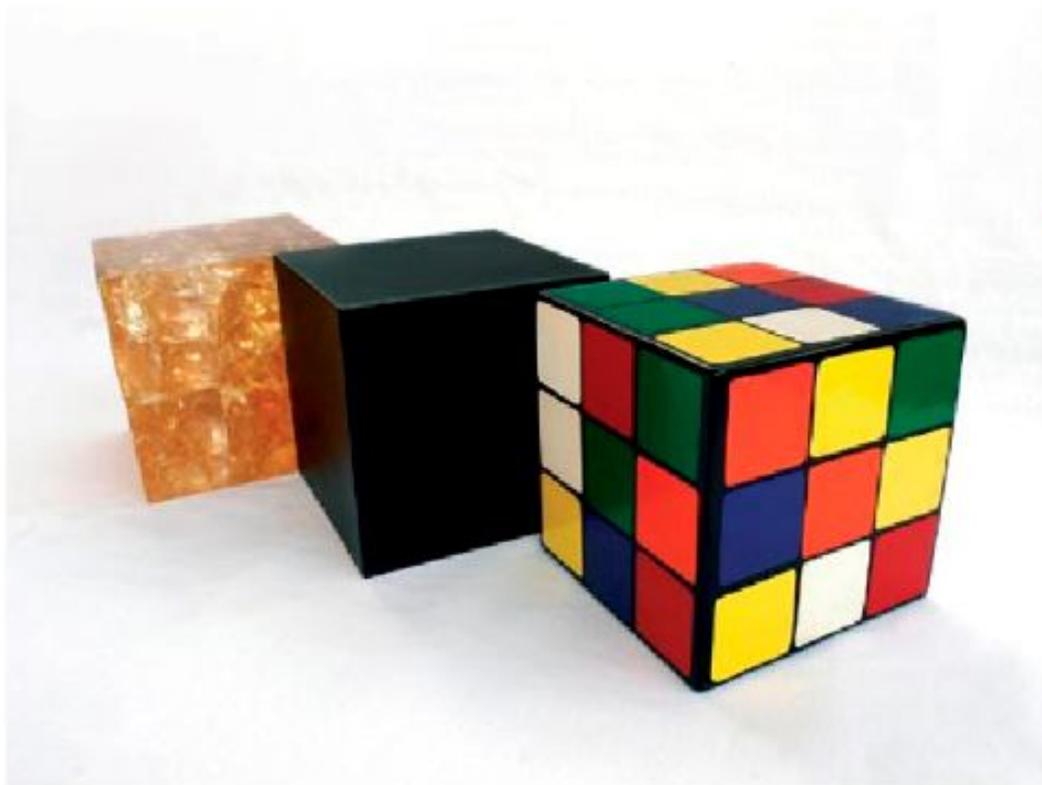
FUTURO PASADO Obra para sitio específico Medidas variables 2007 artistalocal@gmail.com

VÍCTOR MORA
México, 1971

20

VISIONES DEL PASADO, PRESENTE O DEL FUTURO Edredongrafías, transfer, gráfica tridimensional sobre tela
210 x 100 cms. aprox. 2007 victormora@mexico.com

ARENDINE NAVARRO

México, 1979

22

EL PRINCIPIO DE LA LAVADORA (JABÓN MECÁNICO) Arte objeto 24 x 25 x 15 cms. 2007 puppe03@hotmail.com

JORGE ORTEGA
Mexico, 1982

FABIOLA OSPINA
México, 1982

24

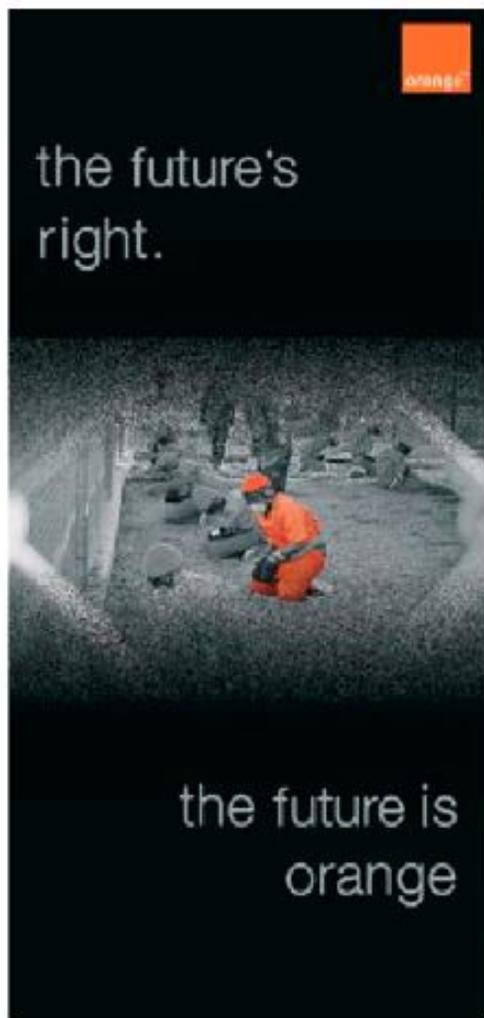
LUIS PALOMARES

México, 1932

26

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA Acrílico en papel sobre madera 60 x 90 cms. 2007 palomares_luis@hotmail.com

FIONN PETCH
Escocia, 1977

27

GABRIELA PICKETT

México, 1969

28

FUTURO FELIZMENTE INEVITABLE Grabado 45 x 33 cms. 2006 gabrielapickett@yahoo.com

CORAL REVUELTAS
México, 1961

30

AGUA SOBRE PAPEL Y EL FUTURO I, II, III Electrografía y hojalata sobre papel 50 x 75 cms. 2007
coralrevueltas@yahoo.com.mx

ROBERTO RIZO
México, 1983

32

MAMÁ SWEET Acrílico y óleo sobre tela 245 x 150 cms. 2007 yuripb@hotmail.com

RICARDO SÁNCHEZ MADRID
México, 1977

34

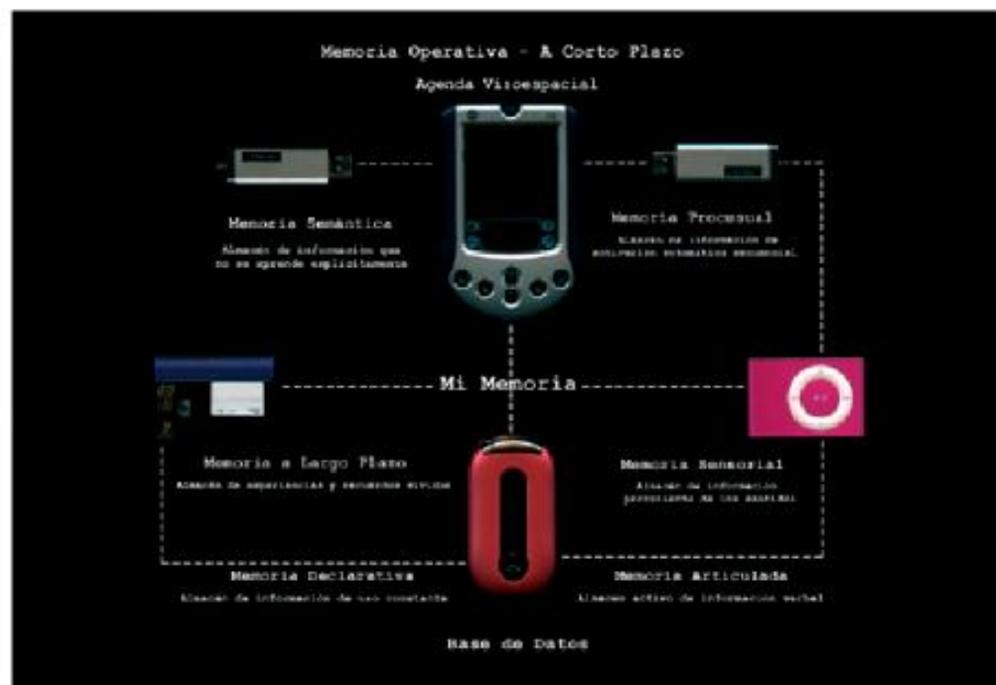
GUERREO INTERIOR Óleo 82 x 100 cms. 2005 dekisenge3@yahoo.com.mx

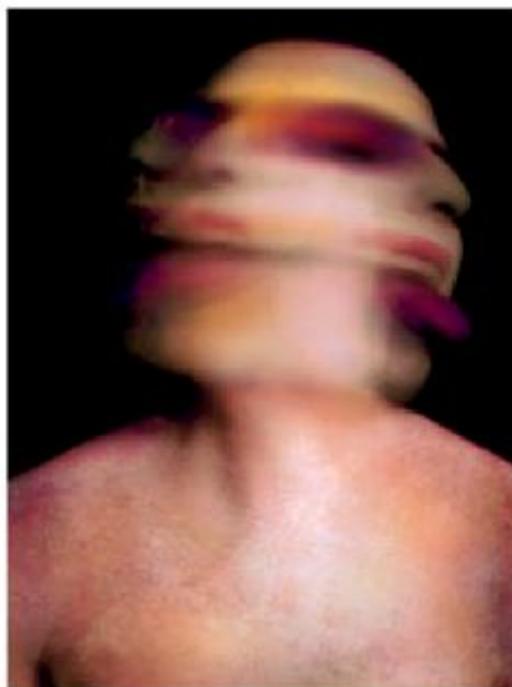

RENÉ SERRANO
México, 1975

35

AGRADECIMIENTOS

Luisa de Lachica
Gilberto Martínez
Viky Franco
Juan Carlos Martínez
Armando Carreño
Ignacio Torres
Marisel Vázquez
Gabriela Loaiza
Héctor Rodríguez
Catalino Rodríguez
Raúl Mora Martínez
Charles Hamilton
Paul Tinoco
Hernani Villaseñor
Paulina Juárez
Medios de comunicación
La familia de los integrantes de Espegea

Miembros de ESPEGEA

Cintha Ileri Vargas Cervantes
Erandi Avalos
Hugo Armando Félix Rocha
Ileri Ortiz Silva
Juan Carlos Jiménez Abarca
Karla Vianey Espinosa Herrera
Mara Rahab Bautista
María Guadalupe Álvarez Calderón
Yurixhi Pérez Bárcena

espegea@gmail.com

CRÉDITOS

**Producción, Curaduría,
Museografía, Montaje, Catálogo**
Miembros de ESPEGEA

Idea original
Erandi Ávalos

Montaje
Camilo Lachino

Fotografía
Iván Sánchez

Diseño
Paulina Velasco

Custodios
Nancy Vázquez López
Mariela Rodríguez Piña
Valentín Gómez Narváez
Carlos Jesús Villanueva Tellez
Deneb Shantal López Moreno
Virginia Cervantes Serrano
Susana Cristina Jiménez González
Irene Vargas Rodríguez
Alejandra Espinosa Pardavé
Nazyeli Riojas Aguilera
Mariana Zárate Q.
Oscar Ramirez Cortazar
Candy Mirari Cordero Mar