

Chilango

Cecilia Berruto
Everybody's Future 27

El arte inunda
la ciudad

El arte inunda la ciudad

Coincidimos: la Semana del Arte 2023 reactiva el impulso de la industria del arte contemporáneo en nuestro país y en el mundo. Artistxs de todo el planeta, galeristas, coleccionistas y unas 100,000 personas, que acudieron a las exposiciones, presentaciones, fiestas y cientos de actividades, dieron vida y movida a la Ciudad de México. Este es un recuento de lo más relevante de la edición de este año, y una selección de obras y muestras que aún puedes apreciar durante los próximos meses.

Castles
Débora Delman
Material Art Fair
Foto: Ramiro Chaves

Vista de Salón Acme
Foto: Paulina Figueroa

Por Baby Solís
Fotos: Ramiro Chaves y Paulina Figueroa

La Semana del Arte 2023 fue distinta a las ediciones anteriores: la euforia poscovid —sin restricciones sanitarias como el año pasado— se notó en la gran cantidad de eventos, exposiciones, fiestas, charlas dedicadas al arte contemporáneo y en el centenar de miles de personas que acudieron a las ferias de mayor convocatoria, y rompieron todos los récords de asistencia: entre el 8 y el 12 de febrero, Zona Maco reporta 77,000 visitantes, Salón Acme 20,000, y 12,000 más acudieron a Material Art Fair, además de las personas que fueron a las actividades en galerías, museos y otros espacios. También sumemos a los integrantes de la prensa nacional e internacional que llegaron a la Ciudad de México para registrar y publicar sobre la oferta cultural de la temporada, y qué decir de las agencias, instituciones, galeristas, curadorxs, artistxs y demás visitantes que aún disfrutaban de los eventos derivados de la semana más importante para la industria, de la Navidad para lxs artistas. Algo importante: se reportan buenas ventas. De boca en boca, se sabe, que fueron buenos días para el gremio.

Algo que también marca esta Semana del Arte 2023 es la aparición de nuevos centros culturales y galerías de otras latitudes que ya abrieron sus puertas en la ciudad. Casa Wabi, fundación para las artes sin fines de lucro, por ejemplo, abrió una nueva sede en un edificio de la colonia Atlampa, diseñado por Alberto Kalach. En su exposición de apertura muestra el trabajo de los escultores Alejandro Almanza y Huma Bhabha. Las galerías Mariane Ibrahim (con sedes en París y Chicago) y Deli (con sede original en Nueva York) se establecieron en la colonia Cuauhtémoc y Roma, respectivamente. Unxs se cuestionan cómo esto podría sumarse a los problemas de gentrificación en las diferentes zonas de la Ciudad de México; mientras que para otrxs esto es señal de que la escena artística en la capital mexicana es una de las más atractivas a nivel mundial.

Este año volvió la feria QiPO que, a diferencia de las demás, es gratuita. Desde luego, cobrar una entrada no es algo malo, *per se*, sin embargo, el hecho de que no tenga costo es atractivo para otros

Zona Maco inició en 2002 en Monterrey y en 2003 se instala en la Ciudad de México. Salón Acme surge 10 años después y en 2014, se lleva a cabo la primera edición de Material Art Fair. Este 2023, se realizaron otras ferias, como Bada y QiPo, así como aperturas de nuevas galerías y otros espacios culturales y autogestivos.

públicos. Si bien Material y Acme cuentan con la presencia de artistas jóvenes, QiPO se siente como una feria aún más directa, desenfadada y en crudo, con las ventajas y desventajas que eso conlleva.

Dos temas más marcaron esta edición. En 2022, la agenda estuvo cargada de reflexiones sobre el uso de las inteligencias artificiales y los activismos medioambientales en museos. Sin embargo, ambos temas estuvieron casi ausentes durante la Semana del Arte en México. Aunque vimos obras interesantes y de corte político, presenciamos solo una acción directa de protesta (realizada en Salón Acme, sin autorización de lxs organizadores), realizada por el artista Jesús García, quien recorrió la feria utilizando una manta con la frase *Gentrificación chinga tu madre*. Si esta es una de las grandes preocupaciones para los habitantes de esta ciudad, ¿por qué no hubo más artistas que abordaran el problema?

*Natural Histories
of Struggle Class*
Cian Dayrit
Material Art Fair
Foto: cortesía del artista
y NOME

Vista de *Desert Food*,
curada por Jérôme Sans
Obra de Gabriel Rico
Lago Algo
Foto: Chilango

Step into our bathroom
Mundo Inmundo
Salón Acme
Foto: Paulina Figueroa

Voz Cascada
Mariela Scafati
Salón Acme

Vista de Salón Acme
Fotos: Paulina Figueroa

ARTE PARA LA REFLEXIÓN

Aunque su nombre no lo indica, en realidad podríamos llamarle Semana del Arte Contemporáneo, pues lo que se exhibe en ella no es arte renacentista, barroco, ni siquiera moderno: es contemporáneo; es decir, son piezas creadas en años recientes, en especial pintura, escultura, fotografía, video e instalación.

Lo contemporáneo no es un estilo, pero podemos decir que las obras sí comparten algunas características: el proceso –es decir, la investigación detrás de la pieza, su historia, su contexto– es tan importante como el objeto terminado. Valores tradicionales, como la belleza, la simetría o lo armónico, siguen presentes, pero no son lo más importante, la participación de la audiencia es necesaria, también el humor e incluso el sarcasmo detonan alguna reflexión. El arte contemporáneo busca eso, más que la simple contemplación de las piezas expuestas.

Al distanciarse de las ideas convencionales del arte (que sí debe ser bonito, que sí debe ser muy complicado de elaborar manualmente, que sí debe realizarlo el artista solo, sin asistentes y sin tomar ideas de creaciones previas), el arte contemporáneo puede causar cierto rechazo.

Si acudiste por primera vez a la Semana del Arte, es posible que muchas obras te parezcan “extrañas”. Pero solo es cuestión de familiarizarse, como en cualquier otra área de la experiencia humana. Ver arte en una feria es distinto a hacerlo en otros espacios. Por ejemplo,

los museos, al asumir una función educativa, proporcionan materiales e información a lxs visitantes, lo que pueda ayudarles a aproximarse a las obras, desde algo muy sencillo como una ficha técnica (nombre, título, fecha de elaboración, materiales con los que está hecha la pieza) hasta información más amplia: audioguías con la historia de las piezas, textos escritos por historiadores, etcétera.

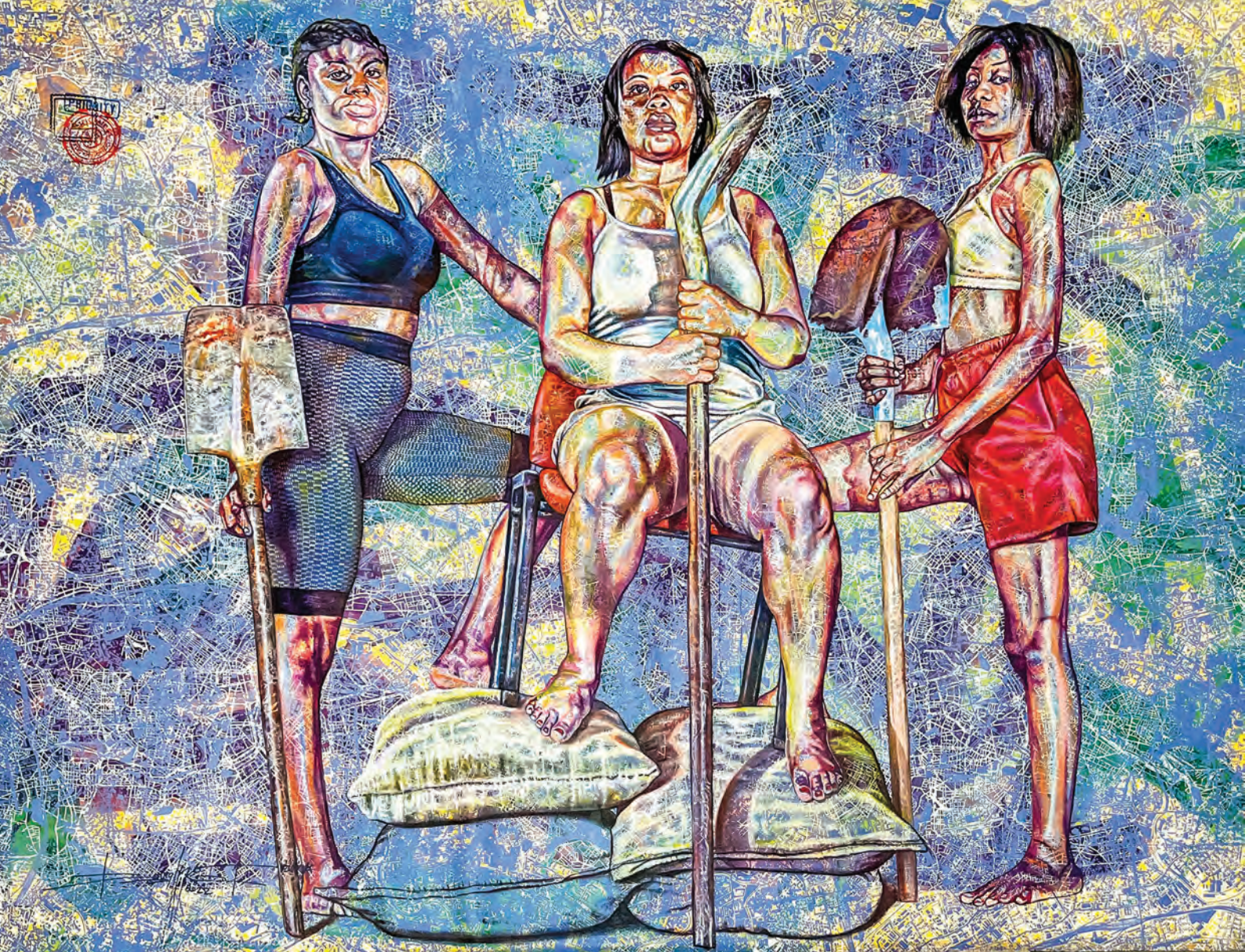
Las ferias de arte no cuentan con estos apoyos, en ocasiones ni siquiera es visible el nombre del artista. Su naturaleza no es educativa, sino comercial. Esto no es algo negativo. Las ferias mueven una parte importante de la economía en el arte y esto beneficia no solo a las galerías, sino a artistas, curadores, transportistas, montajistas, diseñadores y un sinfín de profesiones involucradas en ellas.

La Ciudad de México, según datos del Sistema de Información Cultural hasta enero de 2023, tiene 173 museos, de los cuales 55 son de arte. También cuenta con una buena cantidad de galerías, espacios autogestivos y foros culturales.

Definitivamente, el arte está presente todo el año, no solo durante un fin de semana de febrero. Entonces, ¿realmente tiene algo de especial esta semana? Digamos que sí. Las ferias solo ocurren una vez al año y las casi 100,000 personas que las visitaron las hacen aún más interesantes. Para quienes trabajamos en el circuito del arte es un momento económicamente importante. Es un evento para ver obras y conocer el trabajo de artistas de otras latitudes, y para socializar. ¡Hay que dar de qué hablar todo el año!

Dissonantia
Jim Ovelmen
QPo Art Fair
Foto: Chilango

Fr.m.the Amazons of the Mines.org

Jean David Nkot

Galería Afikaris

Zona Maco

Foto: cortesía

LA APUESTA DE LXS ARTISTAS

Las inversiones que realizan algunxs artistxs para ser parte de la Semana del Arte es un tema recurrente. Una artista joven que ha participado en cuatro ocasiones en una de las tres ferias principales comenta desde el anonimato: “Es muy frustrante pensar que muchxs artistas gastan los últimos diez pesos que les quedan en su cuenta —si es que los tienen— para poder presentar algo en una feria y, entonces, cruzar los dedos esperando a que aquello se venda. Es casi como ir a un casino y hacer *all in* al color rojo en la ruleta —agrega la creadora mexicana—, es una experiencia agridulce llena de emoción, miedo y ansiedad. Por un lado, es un momento chido para coincidir con amigxs que no has visto desde hace mucho tiempo, ver lo que se están haciendo, lo que traen las

galerías, lo que las nacionales optan por presentar, y siempre está la posibilidad de fiestear un montón. Sin embargo, en estos eventos se evidencia la precariedad del sector cultural. La semana del arte se enuncia como ese momento que gira alrededor del arte, pero la realidad es que es *la semana del dinero en el arte*. Sobre mi experiencia, te puedo decir que me ha tocado estar en ambos polos y con diversos matices. A veces me ha ido increíble y muchas otras, no”.

LA OPORTUNIDAD DE LAS GALERÍAS

“La semana del arte puede ser pivót para una galería”, dice Domitila Bedel, quien durante diez años dirigió la galería Machete y participó en diversas ferias tanto en México como en el extranjero, actualmente, es directora de Trastienda. “A nivel financiero la inversión es mucha,

la apuesta es mucha. Llegar a tablas es vital, pero ganar puede permitirte llevar el presupuesto del año mucho más tranquilamente. Es una gran oportunidad para hacer una goleada”.

Pero su relevancia va más allá de lo económico, los contactos son vitales. “Muchas ventas pueden cocerse ahí, en la feria, y comerse después. Más allá de las ventas, las colaboraciones, las invitaciones y la construcción de vínculos —que para las galerías jóvenes es algo esencial para empezar a abrirse al mundo—, también hay premios de adquisición y oportunidades que no están todo el año”. Para Bedel, la semana del arte es —para una galería que sacrifica e invierte mucho para participar— un escaparate al cual prestar atención porque, “para estar donde las ves, dejaron mucho en la cancha”.

LAS RAZONES DEL COLECCIONISTA

Jorge Zarur y su hermano Nahim son fundadores de la Colección Zarur. Durante un evento, Jorge apunta: “para un coleccionista, la Semana del Arte es una experiencia en la que puedes estar en persona con la gente con la que durante el año platicaste en redes sociales, por correo electrónico o que viste muy brevemente. Tienes la oportunidad de tener a todos en un solo lugar. Es muy interesante reunirse con artistas, galeristas y curadores que son parte del ecosistema del que estás nutriendo tu colección. Si tú ves ahorita la agenda de galería de la Ciudad de México, todas tienen una inauguración. Durante estas fechas, hay una oferta de arte, cultura, turismo y gastronomía impresionante. Eso hace a las ferias un elemento vital dentro del campo del arte”.

Pero que al mismo tiempo existan tantas cosas por ver, tantos espacios por visitar y tantos acontecimientos a los que asistir, implica una competencia por la atención de los visitantes. Al respecto, Zarur opina: “El trabajo de muchos artistas se pierde, se diluye en este mar de oferta. Sin embargo, existe todo un año para presentar tus proyectos, no hay que pensar que esta ocasión es la única en la que vas a poder tener visibilidad como artista”. Sobre la urgencia por montar exposiciones en estas fechas, Zarur afirma percibir el rush con el que viven estos días las personas dedicadas al mundo del arte y la presión que tienen lxs artistas por

producir justo para esa semana. Y todos estos eventos necesitan patrocinadores, por lo que no es raro encontrarnos marcas de lujo en las ferias, porque, finalmente, quien puede comprar arte también es consumidor de estas.

Al respecto, Zarur dice: “creo que es un reto encontrar cómo incorporar patrocinadores, pero desde la sustancia, sin que se desvirtúe y se vuelva todo un asunto de mera socialité o de expiación de las marcas”. Aunque también reconoce que el arte tiene un componente social y estos rituales en apariencia ajenos al arte también merecen un lugar.

EL PRESTIGIO DE LOS MUSEOS

La semana del arte es como la Navidad para la comunidad de creatixs y creadorxs nacionales e internacionales, dice Karla Niño de Rivera, coordinadora de exposiciones del Museo Anahuacalli.

“No es solo una semana comercial, en la que nos visita gente de todo el mundo, que reúne no solo a coleccionistas sino también a curadores y directores de otros museos con el público en general, es un momento para sentir que la ciudad es vibrante”, comenta. A diferencia de las galerías, los museos no venden arte, por lo que esta semana les genera otro tipo de réditos: “A lo mejor no te genera efectivo, pero te hace codiciado de otra forma, te da prestigio social y cultural, es importante tener participación en este tipo de eventos para construirte como museo”.

Batalla en las Tinieblas

Omar Rodríguez-Graham

Galería Arroniz

Zona Maco

Foto: @galeriaarroniz

Semana del arte 2023, selección de obras y exposiciones

Si bien es difícil hablar en términos absolutos de “las mejores obras” (¿mejores en qué sentido?), “las galerías imperdibles” (¿qué pasa si me las pierdo?), “lo que tienes que ver” (¿por qué tengo que?), la siguiente lista presenta algunas obras, momentos y exposiciones memorables, con una pequeña anotación del por qué.

En ferias

Vistas de *Nadie, nadie creará el incendio si el humo no da señales*
no da señales
Salón Acme
Fotos: Paulina Figueroa

NADIE, NADIE CREERÁ EL INCENDIO SI EL HUMO NO DA SEÑALES COLECTIVA EN SALÓN ACME
Curada por Fabiola Iza, esta exposición incluyó el trabajo de Andrea Bores, Sandra Calvo, Yolanda Ceballos, Ángela Ferrari, Verónica Gerber Bicecci, Circe Irasema, Cecilia Miranda, todas artistas cuyas propuestas desestabilizan la noción tradicional de paisaje. Ninguna de las obras intentaba representar la naturaleza para poseerla ni dividía el espacio en el plano geométrico que se inaugura con la pintura renacentista europea.

SUMINISTRO DE AIRE MAGALY VEGA EN QIPO
En 2022, el país se conmocionó por el feminicidio de Debanhi Escobar. Desafortunadamente, casos como el de ella son constantes en México. A partir de lo anterior, la artista crea un performance en el que el olor es el protagonista. Se vale de un difusor de aromas y flores, logra que el cuarto se impregne de una fragancia dulce, pero al mismo tiempo putrefacta. La obra reflexiona sobre este tipo de feminicidios, el amor romántico y la violencia invisible.

La delicia del objeto inmortal
Gabriel Lengeling
QiPO Art Fair
Foto: Paulina Figueroa

LA DELICIA DEL OBJETO INMORTAL GABRIEL LENGELING EN QIPO
Galería Unión expuso el trabajo de Gabriel Lengeling, un artista guanajuatense que realiza paletas comestibles de esculturas que son un hito en la historia de la humanidad, como la Venus de Willendorf o Xochipilli. Al terminar de comerlas, en el palito se pueden leer algunas reflexiones como: “solo la réplica libera a la imagen”, “no existe nada que no sea consumible”, entre otras. Estuvieron a la venta al público por 250 pesos, un precio realmente accesible.

MODELOS DE ECONOMÍA ALTERNATIVA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO, AYARKUT
Este fue el primer panel de conversaciones organizado por la fundación Ayarkut en México, entidad cultural que promueve el arte contemporáneo y trabaja con organismos sin fines de lucro alrededor del mundo. Reunió a ponentes nacionales e internacionales para discutir sobre temas como microeconomías en el arte, financiación para organizaciones culturales, formas de trabajo que no impliquen la explotación. Lo relevante de este evento es que planteó alternativas a las dinámicas que generalmente vemos durante la Semana del Arte. Algunas mesas de diálogo fueron: “Experimentos económicos y microeconomía basada en la participación colectiva, el excedente y el trabajo”, “Fetiches, valor y cuidado: economía en la era digital” y “Economías ficticias y prácticas económicas radicales en lo cotidiano”.

**HACE 100 AÑOS, UN ARCHIVO
CUIR INEXISTENTE, FELIPE RIVAS
SAN MARTÍN EN ZONA MACO**

Desde sus orígenes, la fotografía ha retratado una parte de la vida, pero, al mismo tiempo, ese registro ha sido abordado de forma marginal. Por eso, casi no tenemos imágenes de personas de clase trabajadora, mucho menos si se trataba de parejas homosexuales. El chileno Felipe Rivas San Martín utilizó una inteligencia artificial para crear un archivo ficticio compuesto por fotografías de este tipo. Además de su relevancia política, la obra destaca por ser quizá la única realizada con IA en toda la feria. Todo el 2022 estuvo signado por las discusiones sobre el uso de las inteligencias artificiales en las artes, a pesar de esto, en las ferias de arte más grandes no estuvieron presentes.

*Hace 100 años, un archivo
cuiр inexistente*
Felipe Rivas San Martín
Foto: @feliperivassanmartin

Untitled
Tania Pérez Córdova
Foto: Paulina Figueroa

ARKIVE EN MATERIAL ART FAIR

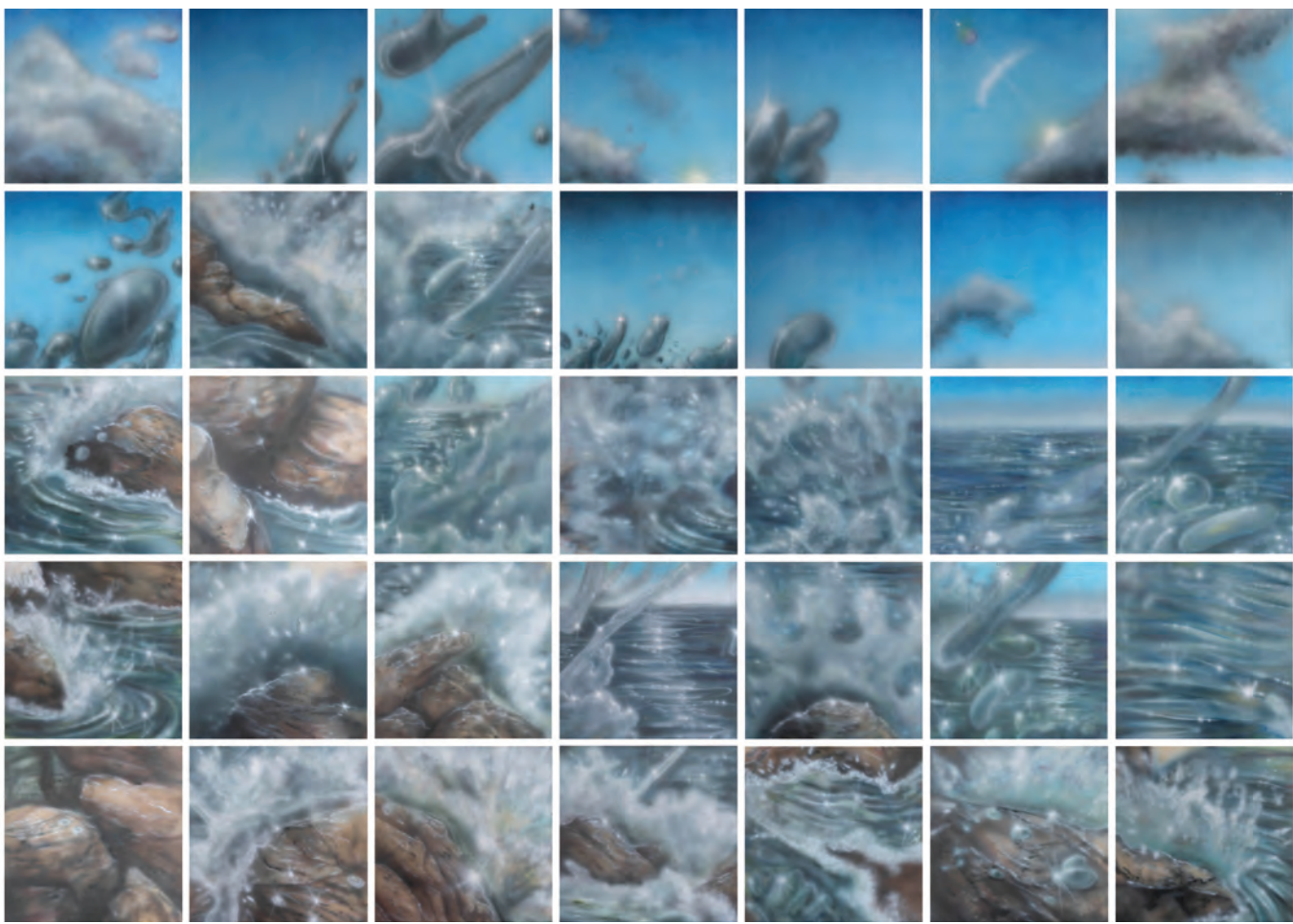
Arkive es una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada cuyas transacciones están registradas con blockchain. En las DAO no existen las jerarquías y todxs sus miembrxs participan de todas las decisiones. En el caso de Arkive, sus participantes eligen qué obras han de adquirir, de forma totalmente transparente. Están convirtiéndose en un museo con acervo y exhibiciones. En la feria de arte Material compraron cuatro piezas elegidas por votación de sus integrantes. Es un ejercicio interesante que plantea cómo podríamos tener organismos artísticos más horizontales.

**GENTRIFICACIÓN CHINGA TU MADRE
JESÚS GARCÍA EN SALÓN ACME**

Sin autorización de la feria, el artista Jesús García deambuló por sus pasillos cargando una manta en la que era posible leer “Gentrificación chinga tu madre”. Una de las grandes preocupaciones de todxs lxs habitantes de esta ciudad no podía estar ausente en la Semana del Arte.

*Ghillie. La obra es su misma
predecesora, por lo tanto la anterior
ya no es anterior sino presente.*
Cristóbal García
Material Art Fair
Foto: Ramiro Chaves

En galerías

Mnemósine
 José Eduardo Barajas
 Foto: Contessina
 @proyectosmultiproposito

MNEMÓSINE **JOSÉ EDUARDO BARAJAS**

Los muros y el suelo son los espacios más utilizados para montar obras durante la Semana del Arte. Este artista trabajó en un sitio poco usual: el techo, y no de una galería o de una feria, sino una oficina que funcionaba como *call center*. Más de 600 plafones pintados con aerógrafo dan cuenta, de forma fragmentaria, del recorrido del sol durante una historia: del amanecer al anochecer. Vaporosos, luminosos, profundamente cálidos, estos mosaicos son un tributo póstumo a la hermana del artista. La exposición puede visitarse en Sevilla 10, Piso 2, Juárez. Proyectos Multipropósito, marzo-abril IG: @proyectosmultiproposito

QUÉ VIOLENTA LA CALMA **ENRIQUE LÓPEZ LLAMAS**

“Qué violenta la calma con la que los empachados nos aconsejan que agradezcamos las migajas”, dice un poema de Nina Ferrari. El artista cinceló estos versos sobre un muro que luego rellenó con migajas. En el contexto de la Semana del Arte, podríamos pensar que los empachados son lxs coleccionistas, las grandes galerías y artistas consolidados, quienes obtienen casi todos los beneficios, mientras que el resto arte se queda con las sobras. Pero la frase funciona en varios contextos y relaciones de poder, lo que permite que trascienda estas fechas. Aún puede verse en Doctor Erazo 172, Doctores. Galería Llano, marzo-abril, IG: @llano_mx

Estas tres exposiciones se inauguraron en el marco de la Semana del Arte 2023 y durante los siguientes dos meses, podrás verlas en sus respectivas sedes.

Que violenta la calma
 Enrique López Llamas
 Foto: @llano_mx

CROMOSOMA CÓMIC O LXS **MODERNXS PROMETEXS**

Curada por Marisol Rodríguez, la muestra está conformada por 18 artistas cuyo trabajo se relaciona con el mundo del cómic. Durante 38 años, *El Libro Vaquero* fue la historieta más leída del país, y en esta exposición se muestran pinturas de Rodolfo Pérez García y Olivia Peña Soto, el dúo detrás de esta icónica publicación. En contraparte al imaginario del *Libro Vaquero*, Valentina Skellington presenta a una vaquera fuerte como protagonista y no como un mero repositorio del deseo masculino. Rita Ponce de León crea una Mujer Araña, como una heroína pequeñita, del tamaño de una araña, cuyo súper poder es saber estar consigo misma. La muestra puede visitarse en la sede del colectivo, Pedro de Alba 232, Iztaccíhuatl. Biquini Wax EPS, hasta abril IG: @biquiniwax_tv

Mujer Araña
 Rita Ponce de León
 Biquini Wax EPS
 Foto: Paulina Figueroa

Y después de la Semana del Arte, ¿qué?

Además de las expos en Bikini Wax, Llano y Proyectos Multipropósito, varios museos, galerías y otros espacios aprovechan el impulso de la temporada para inaugurar sus exposiciones. Afortunadamente, muchas de ellas podemos visitarlas durante marzo y abril. Aquí algunas que seguro no alcanzaste a ver durante la Semana del Arte, y que puedes visitar durante los próximos meses. Para verlas con calma.

Vista de *Modèle Vivant*
Nairy Baghramian
Kurimanzutto
Foto: Gerardo Landa Rojano

CIEGO SIN CIELO BAJO EL AZUL DEL CIELO, GIBRAN TURÓN

Exposición curada por Víctor Esquivel. La obra del artista reflexiona sobre lo efímero que puede ser pintar en la calle. Además de abordar la preocupación e interés por la accesibilidad a las expresiones artísticas fuera de museos. La Guerrera, Antonio del Castillo 28, San Rafael, hasta marzo 11
IG: @laguerrera_mx

MODÈLE VIVANT NAIRY BAGHRAMIAN

El título de la muestra se refiere a la práctica de dibujar, pintar y esculpir la figura humana a partir de un modelo vivo; es decir, a partir de una persona que adopta, asume o mantiene una cierta pose al servicio de la composición del artista. Baghramian, no solo da nombre a su nuevo conjunto de obras, sino que también evoca una historia convencional de prácticas en los estudios de artistas. Kurimanzutto, Cerrada Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec hasta marzo 18, IG: @kurimanzutto

COMPÁS 88

Pop up con obra de Pablo Cendejas, Silván Cerviño, Pilar Córdoba, María Enríquez, Scott Galván, César López, Rebecca Lothan, Charlie Godet, Daniel Uranga, Piedra Volcánica y Hugo Zelada-Romero. El Renacuajo, hasta marzo 31, c88.mx

DE OÍDO, MANUEL ROCHA Y ROBERTO TURNBULL

La exposición es un diálogo entre ambos artistas y busca “rebasar las fronteras disciplinares entre la música y las artes visuales en una sinestesia lúdica que aborda y relaciona formas, objetos y colores con tonos y metáforas auditivas, un juego ojo/oído imaginario y empático”. Le Laboratoire, General León 56, San Miguel Chapultepec, hasta marzo 25
lelaboratoire.mx

COLLECTIVE IMAGINATION

Reúne obra de Demit Omphroy, Gordon Winarick, Rodrigo Red Sandoval, Avantgardo, Pedro Assam, Floria González, Ramiro González Luna, Neil Hamamoto, Julie Heintz y Sofia Lucarelli. JO-HS, Gobernador José Guadalupe Covarrubias 46, San Miguel Chapultepec hasta marzo 30, jo-hs.mx

HIPNEROTOMAGIA PEDRO FRIEDEBERG

MAIA Contemporary, Colima 159, Roma hasta marzo 19, IG: @maiacontemporary

FLESH, GONZALO GARCÍA

CAM, Aristóteles 354, Polanco hasta marzo 31, IG: @camgaleria

CASTLES, DÉBORA DELMAR

Galería Llano, Laguna, Dr. Erazo 172, Doctores, hasta abril 1, IG: @llano_mx

Al margen de la luz
Miguel Ángel Ríos
Galería Karen Huber
Foto: Beka Peralta

LA INOCENTE IMAGEN DE DIOS

Punto Magnolia, Magnolia 3, Guerrero hasta abril 1, IG: @punto_magnolia

EL CAMINO SE FUE VOLVIENDO SINUOSO, GUILLERMO MOLLINADO

Galería Unión, Salamanca 11, Roma hasta abril 1, IG: @galeriaunion

LA INESTABILIDAD DE LO REAL JESÚS RAFAEL SOTO

RGR, Antonio León 48, San Miguel Chapultepec, hasta abril 15, IG: @rgrart

SOBRE LAS CONSTELACIONES QUE NOS ATRAVIESAN

MÓNICA ESPINOZA + NICHOS, CARLOS SAGRERA

Galería Arróniz, Tabasco 198, Roma, marzo-abril, IG: @galeriaarroniz

ADORNANDO EL ABSURDO CAROLINA PONTE + CHRONICLES, GAFAR OLUWABOR

Galería Enrique Guerrero, Juan Cano 103, San Miguel Chapultepec, marzo-abril IG: @galeriaenriqueguerrero

AL MARGEN DE LA LUZ MIGUEL ÁNGEL RÍOS

Galería Karen Huber, Bucareli 120 piso 1, Centro, marzo-abril IG: @khgaleria

Más allá

del diseño

Diseñadorxs mexicanxs dialogan con otras disciplinas y en sus piezas incluyen materiales de elección consciente. Diseño que habla, que señala, que cuestiona el sistema de mercado y, al mismo tiempo, su propio lenguaje. Descubre por qué estos proyectos están sobresaliendo en la Ciudad de México. Pero antes, ¿de qué va todo esto de la moda, el diseño, la vanguardia y el arte?

La Madre (2023)

Mugak

Foto: cortesía

Instalación lumínica

para Hermès Twilly (2017)

FARO

Foto: María Lax

Por Monse Castera

Pequeña Capilla (2021)
Andrés Souto
Foto: Sergio López

Las redes sociales y nuestra forma de consumo nos mantienen atadxs al sistema. No sé si dentro de este contexto histórico, cuando la realidad tiene cada vez más capas y simulaciones, es cuando más necesito expresiones artísticas. “Eres esclava de la tiranía del diseño”, decía un amigo para burlarse de mí. La justificación era “necesito rodearme de belleza”. Con el tiempo he descubierto que —más que lo estético, concepto tan relativo— me gusta rodearme de ideas que me hagan más sostenible la vida.

Soy testigo de que el arte, la moda, los objetos de diseño y las experiencias ligadas a estas disciplinas pueden cambiar la forma en la que reaccionamos a ciertas situaciones y, por lo tanto, podemos transformar la manera en que nos tratamos y modificar lo que pensamos respecto a otras formas de vivir, distintas a las nuestras. Quizá parezca exagerado, pero la explicación es casi una fórmula matemática comprobable: la primera vez que mi abuela vio a dos mujeres besarse seguro fue bastante impresionante, la segunda vez lo fue menos y la tercera —después de verlo también en algunas

series de televisión y en la calle— quizá lo asimiló como algo cotidiano. Ahí la clave de lo que puede lograr una tendencia o un *simple* acto cotidiano. Hay que nombrar las cosas para que existan. El diseño tiene esa hermosa duplicidad de ser funcional y estético, de permear directamente la vida misma, de ser o convertirse en una necesidad. Necesitamos esto en los contenidos que consumimos, en los objetos de la cocina y las prendas que usamos para cubrirnos del frío. Me gusta creer que el diseño puede ayudar a que tengamos ideas más compasivas, respetuosas y amorosas.

DISEÑO JOVEN

No me refiero con esto a fenómenos cuya esencia sea la edad de quien los hace, sino a que tengan actitud innovadora, curiosa, atrevida y cambiante. Hoy en día, las contraculturas y las vanguardias carecen de núcleos creativos y todo se vuelve popular a mayor velocidad y eso no nos deja espacio ni tiempo para vislumbrar estos fenómenos. Cuando creemos que apareció un movimiento, este es rápidamente absorbido por la nube de lo comercial y a veces lo que creíamos que era un producto alternativo, al final es un producto comercial.

Pero en el mundo del diseño hay talentos que hablan, critican y se inspiran en la cultura de masas, en específico, en la cultura mexicana. Cuestionan su mismo lenguaje o el sistema de mercado del diseño o la manera en la que vivimos hoy en día. No buscan una producción grande, sino que se enfocan en el valor de cada pieza. Son multidisciplinarios, trabajan desde otras expresiones —música, arte, arquitectura, performance—, y suelen utilizar materiales de segundo uso o de elección consciente.

Hay otros temas que parecen darse por entendido con estas firmas: muchas de ellas contemplan la sexualidad como un tema libre y latente, el género no es abordado desde el binarismo y las redes, tanto emotivas como laborales, buscan rechazar jerarquías.

Por eso encuentro esperanza en el futuro: porque lxs jóvenes asumen su responsabilidad como creadorxs.

10 (+1) proyectos de diseño que sobresalen en la Ciudad de México

Huésped (2023)
Faro
Foto: Paulina Campos

FARO

¡Qué hermoso que tu materia de creación sea la luz! Al final, todo lo que vemos es la luz que rebota en la materia. Tiene sentido que se pueda diseñar a partir de ese principio. Suena tan diferente al resto de las demás prácticas que pensaríamos que tiene muchos límites; al contrario, sus posibilidades son múltiples. Faro es de las pocas iniciativas en México que realizan este tipo de experiencias de iluminación. Conformado por Cecilia González, Sofía Arredondo y Andrés Bravo, ellxs pueden hacer que en una misma pared aparezcan tres colores sin que estén pintados o que en un cuarto sea siempre de día. Este año presentaron *Huésped*, una experiencia de instalaciones de luz en el Edificio Francia de la colonia Roma (sí, ese que parece que se va a caer) hechas a partir de materiales de la misma arquitectura del lugar.

faro.studio
@faro_____

Anillo Nivel (2022)
Lava Studio
Foto: cortesía

Mesa Rocaleta (2022)
Lava Studio
Foto: cortesía

LAVA STUDIO

Un principio para este conjunto de creativos es el placer de manipular un objeto, jugar y cuestionar su materialidad, geometría e interacción con lo que le rodea. Así se llega, por ejemplo, a la técnica rocaleta, que es cuando algo tiene muchas capas de pintura y al rasparse genera una textura que parece o una paleta lamida o el universo. Lava Studio es un proyecto encabezado por Valentina Villarreal y Alberto Vivar, diseñan y producen objetos y espacios. Indagan sobre las características específicas de cada sitio y solucionan de manera multidisciplinaria alterando los mismos materiales y espacios de forma experimental. En dos palabras: se divierten. Muchas cosas de las que hacen tienen que ver con generar comunidad, desde una bola disco gigante hecha de pantallas de iPhone que se presenta en festivales o galerías, hasta exposiciones de otros artistas. También tienen un proyecto de recuperación de objetos antiguos y una marca de joyería que resignifica la moneda mexicana. lava-mx.com
[@es_lava_studio](https://www.instagram.com/es_lava_studio)

Aspic Studio (2021)
Ananda Cordero
Foto: cortesía

ANANDA CORDERO

Cuando veo una foto del trabajo de Ananda siempre tengo que regresar para entender lo que está en la imagen, porque lo que parece una escultura de vidrio o una joya en realidad es comida. Ananda estudió diseño gráfico y lo que empezó como una revista sobre arte y comida cofundada con su amiga Nidia Juárez, terminó siendo una pasión por explorar la comida como materia de diseño. Sus técnicas recurrentes son

las transparencias, que se logran con grenetina o caramelo, que le ayudan a generar metáforas y con las que puede encapsular cosas. Aparte de la comida, le gusta pensar en las experiencias que se generan alrededor de esta. El lenguaje universal para demostrar amor es la comida, porque por medio de ella todos nos podemos conmover. [@kimberly.clarkkkk](https://www.instagram.com/kimberly.clarkkkk)
[@queremospastel](https://www.instagram.com/queremospastel)

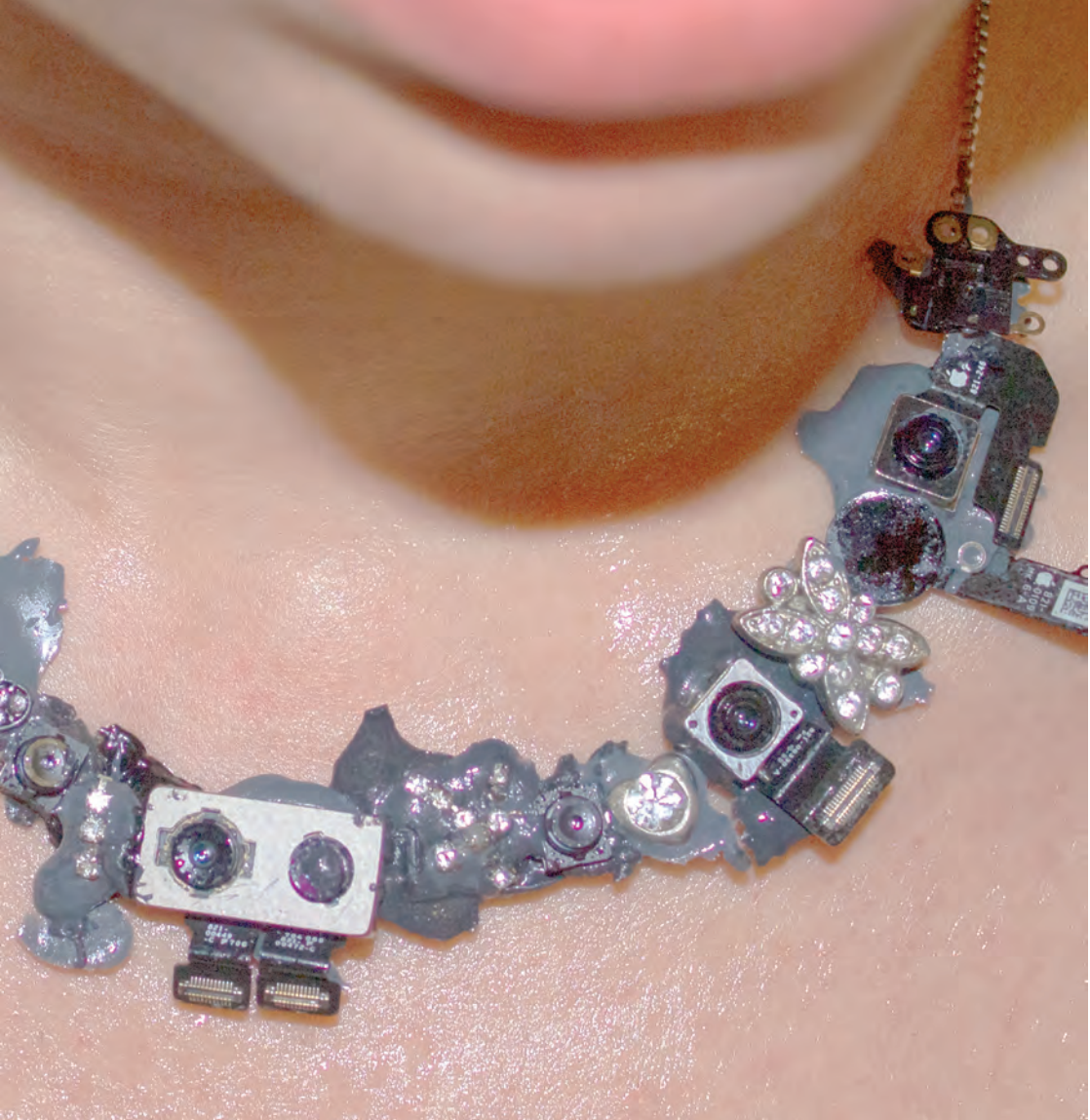
Sin título (2022)
Sentimiento
Foto: Ramón Izaguirre

SENTIMIENTO

El nombre lo dice todo. María Isas es la artista detrás de esta marca conceptual. Una de mis piezas favoritas es un vestido hermoso hecho de las sábanas de las mujeres de su familia, de textiles floreados que llevan en sí historias, tristes y felices. Casi todas sus prendas están hechas de otras de segundo uso, mucha lencería, mucho encaje y así ha llegado a tiendas en todo el mundo: Nueva York, París y Japón, por ejemplo. Sentimiento crea una nueva narrativa en torno a nociones de género, consumo y su propia genealogía. Aparte de prendas, María hace cuadros, fotos y representaciones en los que pone el cuerpo en su proyecto. También se ha convertido en un motor de la creación joven con Tacubaby, un pop up que se ubica, de vez en vez, en el mercado que está fuera del Metro Tacubaya. [sentimiento.world](#)
[@_sentimiento](#)

Collar y arete Mariposa
(2023)
Tremenda
Foto: cortesía

Más allá
del diseño

TREMENDA

Andrea Moreno, aka Babybruise, es de mis personajes favoritos de la ciudad. Recuerdo tenerla presente hace algunos años con su cara de actriz antigua haciéndola de dj en una oscura pista de baile o modelando para alguna marca de ropa. Ella elabora joyería bajo el sello Tremenda. De repente tiene colaboradorxs, de repente lo hace sola.

Busca darle otro uso a la basura digital y a objetos que iban a pasar a otro plano: acero inoxidable, piezas de iPhone (desde las cámaras, hasta los vibradores), resina epóxica y otras cosas que estén a su alcance. La basura es reinterpretada y convertida en hermosa joyería que se puede usar en una noche loca o en una noche de gala. [@tremenda.asf](#)

Te invito a tu fiesta (2023)
Mugak
Foto: Leandro Bulzzano

Grafemas (2022)
Mugak
Foto: Leandro Bulzzano

MUGAK

A veces lo más cotidiano es lo más inspirador. Mucho se habla de hacer diseño contemporáneo con técnicas artesanales y, en ese sentido, lo que hace Juan Pablo Lascuráin bajo el nombre de Mugak es de lo más representativo de México. Es un mundo de posibilidades para objetos realizados con papel maché o con la técnica de piñatas. Lámparas, burós, tapices, platos y esculturas gigantes son algunos de los objetos de colores que habitan este mundo. El proyecto remite a lo tradicional, no solo en sus materiales y técnicas, sino también en sus temáticas. Su trabajo no está enfocado en lo emocional, sino que es una búsqueda estética y una exploración de la forma. Sus piezas terminan teniendo una carga personal y emotiva.

@muga__k

Mi dormitorio de la infancia
(2023)
Mugak
Foto: Leandro Bulzzano

Notas sobre la casa árbol de
Winnie Pooh (2022)
APR DEL ESP
Fotos: cortesía

APR DEL ESP

Considera, por ejemplo, un tapete como consideras un muro: los dos objetos pueden determinar, sugerir o facilitar actividades en el curso de la apropiación. Ese es el título de una pieza hecha por este estudio, un tapete de entrada que fue parte de una exposición colectiva sobre los procesos de trabajo de distintas oficinas de arquitectura. Cuando APR DEL ESP hace un levantamiento arquitectónico, además de dibujar los objetos que tradicionalmente se consideran (muros, pisos o techos), también dibujan lo que está en el espacio, como los muebles y otros objetos. El registro del proyecto se convierte en el resultado de las conversaciones a partir de esos levantamientos con clientes y comunidades que lo habitan. Su trabajo siempre está lleno de humor,

un ejemplo de ello es la maqueta de la casa de Winnie Pooh, sobre la que hicieron una investigación profunda y un texto, *Notas sobre la casa árbol de Winnie Pooh* que resultó en un libro publicado por Ediciones Hungría. *Notas sobre la silla blanca de plástico* y otras de sus metodologías se pueden ver de forma gratuita en su página web. Recomendamos écharles un ojo ahora que estarán a cargo del Pabellón de México en la edición 18 de la Bienal de Arquitectura de Venecia. APR DEL ESP lo conforman Carlos Edgardo Romero Mota, Iyari Galicia Amancio, Fernanda Gómez Seoane, Luz Elena Torres, Diego Sebastián Pulido, Bernardo García, Ofelia Arias, y los de siempre: Guillermo "Willy" González y Rodrigo Escandón. aprdelesp.com [@aprdelesp](https://twitter.com/aprdelesp)

Wax Alarm Clock (2022)
Panorammma
Foto: cortesía

PANORAMMMA_

Estudio de diseño de muebles liderado por Maika Palazuelos. Su trabajo está enfocado en la creación de "pseudo props" e historias ficticias a partir de esos objetos, o sea que cada pieza tiene una narrativa. Este trabajo proviene de su formación en el arte y de una constante búsqueda por introducir fantasía en la vida cotidiana, es decir, darle otras posibilidades a las cosas. Por ejemplo, la silla hecha de residuos de un conglomerado de metales que no suelen soldarse, pero que tiene una forma orgánica que parece casi coral, por lo tanto, es la silla de un pescador ficticio (ahí la literatura detrás del objeto). Ahora imaginemos la historia que hay detrás de la silla hecha de cadena medieval o de la veladora que habita en una caja de primeros auxilios. panorammma.com [@panorammma_](https://twitter.com/panorammma)

V.ARRAGAN

Víctor Barragán es el nombre del creador de la marca de moda con la que le encanta provocar a todo ojo conservador. Siempre consciente de que en el mundo del diseño y el arte se puede generar una fantasía que a veces en el mundo real no es permitida: mujeres en vestidos que muestran los senos, hombres con dudosas manchas blancas en los pantalones, pero, sobre todo, un gran manejo en la hechura, los gráficos y las temáticas en cada colección. Él, siempre con un pequeño toque de burla, reinterpreta la cultura, como lo ha hecho con el logo de Nsync o de una cadena de hoteles muy popular en México. No le tiene miedo a nada, puede inspirarse en el consumo de drogas o en el trabajo de Barragán, el arquitecto. Y con su mobiliario y objetos ha sido igual de subversivo: bolsas que parecen piedras o mesas que simulan ser una pesa de gimnasio, pero están llenas de picos. @v.arragan

Nursiing Home (2022)
V.Arragan
Fotos: cortesía

Percheros (2020)
Andrés Souto
Foto: Sergio López

ANDRÉS SOUTO

La “lámpara charco” es una cubeta de mercado suspendida unida a un bloque de concreto. La influencia de la ciudad y la vida misma en la práctica de mUcHo taller, un estudio fundado por Andrés Souto, es evidente. Andrés, además de diseñar, imparte una clase llamada “Arquitectura de la Cultura Popular”. Souto se inspira en lo que no

cabe dentro de la disciplina y de los parámetros establecidos, para especular cómo evoluciona la autoconstrucción o los métodos y procesos fuera de los libros. En mUcHo taller encuentras proyectos de hoteles y casas, pero también tinacos pintados o percheros hechos de varilla.
muchomuchomucho.mx
@soutonco

LANZA ATELIER

Lanza Atelier nace de la fusión entre Isabel Abascal y Alessandro Arienzo. Ellxs, además de haber creado este proyecto, son pareja, tienen dos bebés, una casa hermosa y una manera bella de ver el mundo y existir en él. Isabel escribe y Alessandro tatúa. Les gusta diseñar pensando en el concepto de la ruina: no como algo del pasado, sino como algo que durará muchos años. Suelen utilizar materiales locales, en miras de conectar con el espíritu del lugar donde se habita. También abordan sus objetos y muebles desde la arquitectura, y así logran sillas plegables que se convierten en una línea recta, mesas escalera con capacidad para 26 personas, bibliotecas móviles, e incluso una caja de acuarelas inspirada en la paleta de colores de Juan O’Gorman.
lanzaatelier.com
@lanzaatelier

Mesa escalonada (2017)
Lanza Atelier - Alessandro Arienzo
Foto: Camila Cossio

Sillas plegables (2020)
Lanza Atelier - Ago Projects
Foto: cortesía

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

PEDRO REYES

IG: @PITERPUNK

El azúcar que bebemos

El mes pasado tuve el placer de conocer a Constança Cordeiro, bartender portuguesa, propietaria de un bar en Lisboa de nombre Toca da Raposa (algo así como la “madriguera del zorro”). Constança vino a darse un rol por la ciudad y, de paso, hizo un par de colaboraciones en las barras de Husman y de Caimán. Una de las particularidades de su forma de operar —y algo poco común en la industria de la coctelería— es que Constança no trabaja con marcas de alcohol en sus barras. Es más, frente a los ojos de su clientela, lo que ella transmite es que importa poco el tipo de alcohol que sirve como base para sus tragos: lo que prevalece en su propuesta es la búsqueda de sabor.

Así, lo que encontramos en su menú, más que recetas, son perfiles gustativos (fresco, cítrico, floral, amargo...) y esos resultados se encuentran mezclando productos endémicos como frutas, flores, especias que, a su vez, se infusionan con alcohol (vodka, gin, ron, tequila, lo que sea...) para expresar sabores. Más que coctelería, es cocina. Ojo: no estoy diciendo que Constança haya inventado el hilo negro en términos de técnica ni de cocina líquida. Pero sí hay algo en sus cocteles que me hace escribir estas líneas: en los productos naturales existen los elementos suficientes para lograr todo tipo de sabores. Eso incluye

el dulzor, que no necesariamente tiene que conseguirse con un jarabe a base de agua y azúcar.

Desde el nacimiento de la coctelería, el jarabe juega un rol protagónico. Para darse una idea: conseguir un jarabe simple (o *simple syrup*), se necesita una parte de agua por una parte de azúcar, es decir, un putazo de azúcar.

Si pensamos que el alcohol no es más que azúcar y los cócteles son mezclas de distintos alcoholes, jugos, frutas, reducciones y jarabe simple, entonces, los tragos que bebemos son verdaderas bombas de glucosa.

Escribo estas líneas porque encuentro que la tendencia en México y Latinoamérica está muy clavada hacia los cócteles dulces. Si los bares quieren vender tres, cuatro o más cócteles por persona, entonces tienen que reflexionar sobre la cantidad de azúcar que eso representa para la salud, y en términos de venta. ¿Quién puede tomar más de cuatro cócteles dulces sin terminar hostigado?

Los chilangos tenemos un paladar dulce, y por lo mismo debemos pensar en cuánto nos afecta este perfil gustativo de la diabetes. Este es un llamado a nuestros bares, reconociendo el increíble trabajo que se hace —hoy más que nunca— en la innovación creativa, técnica y tecnológica. Metámosle un ingrediente, la reflexión, y quitémosle otro, la sacarosa. Se los pide un diabético al que le gusta mucho chupar.

REPENSEMOS EL MUNDO

GINA JARAMILLO

IG: @GINJARAMILLO

Ciudad de México, ciudad del arte

En 2023 hemos sido testigxs de una de las semanas del arte más movidas, genuinas y fortalecidas de los últimos años. No solo fueron siete días, durante todo febrero la ciudad reunió a una constelación de galeristas, artistas, coleccionistas, proyectos nacionales y extranjeros, y México se posiciona como referente obligado del coleccionismo internacional.

Si dos décadas atrás alguien hubiera dicho que nuestra capital chilanga sería una de las sedes más importantes del arte contemporáneo del siglo XXI, quizá lo hubiéramos dudado, pero esto es hoy una realidad.

¿Cómo llegamos aquí? No hay una sola respuesta. Quienes habitamos la CDMX hemos acompañado la transformación de la movida cultural local. En los últimos veinte años hemos abrazado el nacimiento y transformación de importantes ferias como Zona Maco, Material, Salón Acme, y a la par de estas, una centena de proyectos autogestivos que se suman a la gran oferta de galerías entretrejidas con museos y otras iniciativas institucionales que convierten a la Ciudad de México en epicentro del arte contemporáneo en el mundo.

Este año el panorama es amplio y hoy por hoy, la Semana del Arte es un momento único en el que la ciudad se ocupa y propone distintas formas de consumir, apreciar y entender el arte. La derrama económica es evidente: hoteles y restaurantes llenos, vuelos agotados y largas filas para entrar a las galerías y otros espacios fueron constantes durante los primeros días de febrero.

Gracias a todo lo anterior, las industrias culturales locales se activan, pero este *boom* conlleva un nuevo reto: ¿cómo controlar esta burbuja y ponerla al alcance de nuevos públicos?, ¿cómo contrarrestar o paliar los efectos gentrificadores que estos eventos producen? Una discusión urgente en una ciudad que tiene una gran brecha que recorrer en cuanto al acceso al arte y la cultura se refiere.

El próximo año tendremos una nueva edición de la Semana del Arte, que cada vez es más robusta e impactante. Esperemos que los beneficios de esta expansión apoyen a la consolidación y el desarrollo de la comunidad artística de nuestro país, quienes son, finalmente, lxs principales articuladorxs para que la magia del arte contemporáneo exista y esté presente todo el año.

Chilango