

MACG VALLA ART MORRAS EXPLORADORAS DEL SALVAJE MUNDO DEL ARTE

IURHI PEÑA

10 SEP 22

11 JUN 23

Yohalli Pérez y Andrea Cortés, egresadas de la universidad de arte de la Ciudad Nueva Berlín del Tercer Mundo (hoy CDNB), recorren el ecosistema del Mundo del Arte con la intención de comprender su naturaleza salvaje y dominarla a voluntad para lograr convertirse en las artistas ricas y famosas que siempre imaginaron ser.

Después de haber salido del agujero de tristeza post universitario, del que no

¿Cómo llegamos al nivel de fama que haga que los turistas extranjeros paguen por ir a ver las chácharas de nuestras casas?

Es decir:

Si el arte es para todxs, ¿por qué no todxs podemos vivir de él?
Nuestras heroínas están dispuestas a encontrar la verdad.

Su campo de estudio, La Nueva Berlín, una mezcla de pueblos originarios y migración constante de otros estados que conjunta historia colonial y libre comercio, precariedad cotidiana y riqueza salpicadas de inversiones extranjeras que se entretajan con mitos nacionalistas, sindicalismo, tacos, coladeras, cucarachas y humor.

MACG VALLA

LA ESCENA ARTÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FUNCIONA COMO UNA COMPLEJA

maquinaria conformada por una variedad de pequeñas comunidades artísticas que son interdependientes e interactúan al interior de un medio laboral siempre precarizado.

La intervención a la valla del MACG realizada por Iurhi Peña, muestra a Yohalli y Andrea, dos jóvenes estudiantes de arte recorriendo la ciudad mientras se encuentran con diversas experiencias y momentos del mundo artístico capitalino. El espectador camina con ellas, formando parte de esta exploración territorial y conceptual que pone en evidencia los conflictos y vicisitudes a las cuales se enfrentan cotidianamente las mujeres en este ambiente: entre la discriminación por condiciones de clase, raza y género y la lucha constante por conseguir el estatus de artista y construir una carrera sustentable que permanezca en los libros de historia del arte.

La pieza forma parte de ArtMorras, un proyecto que Peña desarrolla desde hace un par de años. El cómic toma como punto de partida las experiencias personales de la artista en sus años de estudiante de arte en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en la Ciudad de México. Narra la historia de dos amigas que atraviesan sus años universitarios y los obstáculos que encuentran en su transición del entorno educativo al ambiente profesional del arte. En las viñetas, las protagonistas se van cruzando con personajes y situaciones que visibilizan la precariedad del medio, misma que no es demasiado distinta a la de muchos otros ámbitos profesionales, y que como aquellos también se caracteriza por constantes roces con la misoginia, el clasismo y el racismo.

La intención de la artista es revisitar de forma cómica, pero también sincera, las experiencias cotidianas de sus años universitarios, enfocándose en el choque entre la inocencia y el entusiasmo de los primeros semestres universitarios versus las condiciones laborales de la práctica artística en México. En todos los casos, Peña recuenta sus propias experiencias y las que le han compartido sus conocidxs, en un ejercicio que se podría definir como auto-ficción: aunque las escenas que vemos están ficcionalizadas de ciertas formas, parten siempre de experiencias reales de Peña y de sus compañerxs.

La obra se ubica en el universo del arte en el cual se mueven tanto la artista como el museo, pero la crítica que articula en torno a las precarias condiciones de trabajo y la discriminación estructural que lo caracterizan, se expanden para tocar todos los ámbitos laborales de México.

Las obras que están exhibidas en el vestíbulo del MACG funcionan como un eco al proyecto que se encuentra instalado en la valla exterior. Los dibujos aproximan al espectador al proceso creativo de Iurhi Peña. Del mismo modo que Andrea y Yohalli, las protagonistas de la valla, la artista realizó una exploración conceptual del ecosistema artístico de la Ciudad de México.

Los mapas muestran los resultados de su análisis: las especies que lo conforman, las problemáticas encontradas, los vínculos trazados. Los bocetos amplían las escenas plasmadas en la valla, presentando a otros personajes, como aquellos que trabajan en jardines del arte y que potencian otras reflexiones.

Finalmente, las protagonistas se vuelven a encontrar al interior del museo. A la manera de un antropólogo del siglo XIX, se esconden en unos arbustos para observar a la distancia, estudiando los personajes que habitan el museo y los engranes que lo hacen funcionar.

En sus inicios, la antropología fue una práctica sumamente colonial, estudiando a los sujetos desde un punto de vista eurocéntrico y considerando “salvaje” todo aquello que no se asemejaba a las costumbres de Occidente. En este caso, Peña retoma esta figura de forma irónica, evidenciando las prácticas coloniales y eurocéntricas que siguen existiendo en el sistema artístico y buscando mecanismos para subvertirlas.

Isabel Sonderéguer

IURHI PEÑA

ArtMorras. Exploradoras del salvaje mundo del Arte, 2022

Dibujo digital impreso sobre vinil autoadherible

Bocetos preparativos para
ArtMorras. Exploradoras del salvaje mundo del Arte, 2022

Dibujo digital impreso sobre papel

Mapas conceptuales para
ArtMorras. Exploradoras del salvaje mundo del Arte, 2022

Dibujo digital impreso sobre papel

ArtMorras. Exploradoras del salvaje mundo del Arte N°2, 2022

Pintura sobre MDF y plantas de plástico

Cortesía de la artista

Yohalli Pérez y Andrea Cortés, egresadas de la universidad de arte de la Ciudad Nueva Berlín del Tercer Mundo (hoy CDNB), recorren el ecosistema del Mundo del Arte con la intención de comprender su naturaleza salvaje y dominarla a voluntad para lograr convertirse en las artistas ricas y famosas que siempre imaginaron ser.

Después de haber salido del agujero de tristeza post universitario, del que no todos salen, deciden hacer una investigación antropológica que dé con la respuesta que nadie parece tener: ¿Qué se necesita para ser la artista visual más importante de México?

¡AHORA QUÉ HACEMOS CON LO QUE ESTUDIAMOS PARA NO MORIR DE HAMBRE NI DE FRUSTRACIÓN?

¿Cómo llegamos al nivel de fama que haga que los turistas extranjeros paguen por ir a ver las chicharas de nuestras casas?

Es decir:
Si el arte es para todos, ¿por qué no todos podemos vivir de él?
Nuestras heroínas están dispuestas a encontrar la verdad.

Su campo de estudio, La Nueva Berlín, una mezcla de pueblos originarios y migración constante de otros estados que conjunta historia colonial y libre comercio, precariedad cotidiana y riqueza salpicadas de inversiones extranjeras que se entretiene con mitos nacionalistas, sindicalismo, tacos, coladeras, cucarachas y humor.

Parece un ambiente diverso a primera vista, pero si te acercas a un lugar estrecho de arte, los roles y personajes están prácticamente sacados del espectro de estas colonial que crecían en la primaria.

Nuestras investigadoras del Mundo del Arte asisten al ritual clásico de la escena del arte capitalista:

Una inauguración en un exclusivo espacio privado de arte con los artistas del momento, aunque los actores del ritual siempre son los siguientes:

1. Los dueños de la galería son extranjeros o ricos hijos de extranjeros (peninsulares).
2. Varios artistas también blancos (criollos).
3. Un poco de representación de artistas morenos y diversos que no incomoden a muchos ("mestizos").
4. Personas que sirven los tragos (morenos claros/"mestizos").
5. Las personas que trabajan en producción y limpieza son morenos y jamás están invitadas a la fiesta exclusiva en casa del dueño/galerista.

Curiosamente el tema de la exposición es una revisión artística que cuestiona la construcción de la idea de nación desde el primer que utilizó la precariedad de los pueblos originarios para consolidarse.

OK, ENTONCES SI QUEREMOS SER ARTISTAS FAMOSAS DEBEMOS JUGAR EL JUEGO Y QUEDAR BIEN CON LA GENTE QUE TIENE EL PODER DE MOVER CORRECTAMENTE NUESTRO TRABAJO HASTA QUE LOGREMOS ENTRAR A LAS COLECCIONES ADECUADAS Y NO CUESTIONAR LAS COSAS INJUSTAS PARA QUE NO NOS SAQUEN DE LOS ESPACIOS DE MODA.

¿PERO NO DEBERÍAMOS CUESTIONARLES POR QUÉ SI EN TEORÍA -SEGÚN SU TRABAJO CURATORIAL- ESTÁN EN CONTRA DEL RACISMO Y LA MISOGINIA, SE SIGUEN COMPORTANDO DE MANERA RACISTA Y MISOGINA?

NO SÉ, YOHALLI, SUPONGO QUE ESTO DEL ARTE SE TRATA DE PRESUMIR CONOCIMIENTO MÁS QUE DE APLICARLO EN LA VIDA REAL Y PONERSE A CAMBIAR LA SOCIEDAD"

¿Y SI EMPELAMOS PREGUNTANDO EN UN MUSEO CÓMO SER ARTISTAS EXITOSAS?

HOLA, BUENAS TARDÉS, SEÑOR. ¿CÓMO SE LE FACE PARA EXPONER AQUI?

UY, SEÑORITAS, SI QUIEREN HABLAR CON LOS ENCARGADOS NUESTRA SACAR CITA

¿NOS DA UNA CITA?

NO, MIRE, TIENEN QUE LLAMAR PRIMERRO A VER SI LAS PUEDEN ATENDER

AH

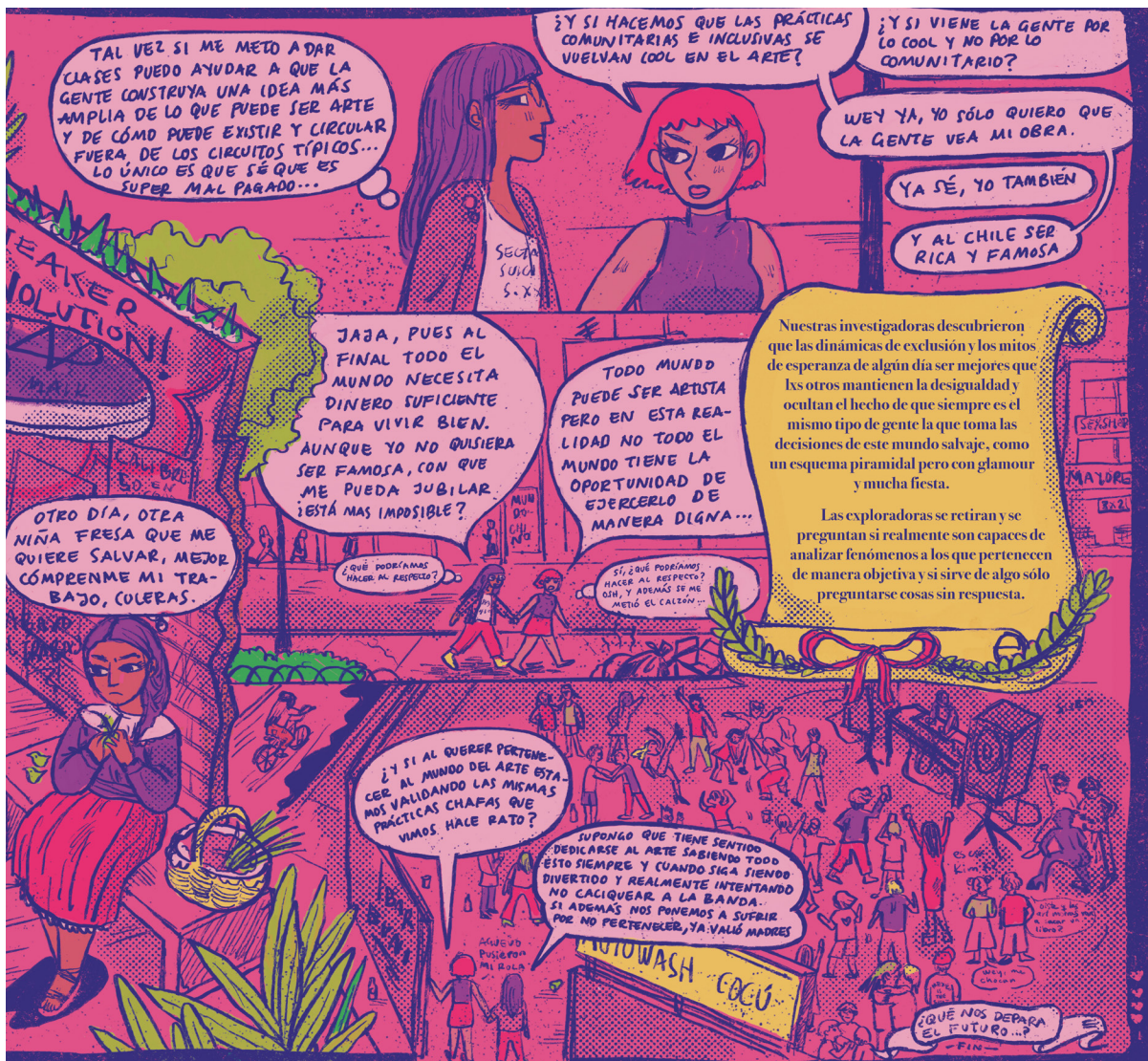
EXPOSICIÓN: ARTISTA NECESARIA? O NEPOTISMO?? JUZGUE USTED

MINISTERIO DE CULTURA

SIGUE VRIENDO POR AQUI

BUENAS TARDÉS PARA E IGUAL

ZONA FERIA

POS NO QUER NI UNO?

OMG! MEXICO CITY IS SOOOO HOT RIGHT NOW!

ESTOY TRISTE AMIGA... SNIF...

NO TE AGITES, YA SÉ! LLEVEMOS NUESTRA CHAMBA A LA CALLE CON OTRAS PERSONAS QUE SE SIENTAN COMO NOSOTRAS Y BUSQUEN CONSTRUIR COMUNIDAD Y COLECTIVIDAD

ACASO ES KIM K?

AH, OLVIDALO. LA COLECTIVIDAD SE DILUYÓ PORQUE LAS MARCAS EMPELARON A PAGARLE A FIGURAS INDIVIDUALES PARA QUE FUERAN SUS EMBAJADORAS HACIENDO QUE LAS COLECTIVAS SE ODIEN ENTRE SÍ AÚN MÁS QUE ANTES...

ES LURIOSO PORQUE AL MISMO TIEMPO QUE PARECE UN MUNDO DONDE HAY MUCHO DINERO, A CASI NADIE LE PAGAN SALARIOS DIGNOS. SUPONGO QUE ENTRE MENOS TRANSPARENTE SE MANTENGA TODO, SERÁ MÁS DIFÍCIL PREGUNTAR DE DÓNDE VIENE ESE DINERO Y QUIÉN SE LO QUEDA.

ES CASI COMO SI EL COLECCIONISMO ESTUVIERA RESERVADO PARA UNA ÉLITE. Y SE JUGARA CON LOS PUESTOS DE TOMA DE DECISIONES SÓLO ENTRE QUIEN LOGRE CONSERVAR MEJOR EL STATUS QUE PARA ESA GENTE...

VIP

Buuu... PUNA FUNA FUNA

Y SI NOS ORGANIZAMOS CON LA BANDA ARTESANA Y HACEMOS UN SINDICATO CHIDO DE TRABAJADORES DE LA CULTURA?

PERO... ES QUE... SU CHAMBA ES DISTINTA DE LA NUESTRA, SABES? NO SEA NO ES LO MISMO HACER COSITAS TEJIDAS QUE HACER ARTE, NOSOTRAS HACEMOS TEORÍA...

ENTONCES ¿LAS OBRAS QUE CUESTIONAN ESAS PRÁCTICAS DEL ARTE DE QUÉ SIRVEN?

CREO QUE SÓLO SIRVEN COMO VÁLVULAS DE ESCAPE, ANDREA.

NO MA, ANDREA. LAS ESTRUCTURAS DEL MUNDO DEL ARTE YA TE LAVARON EL CEREBRO PARA QUE CREAS QUE HAY BARRERAS SOCIALES QUE NO DEBES CRUZAR PARA NO ALI...

TAL VEZ SI ME METO A DAR CLASES PUEDO AYUDAR A QUE LA GENTE CONSTRUYA UNA IDEA MÁS AMPLIA DE LO QUE PUEDE SER ARTE Y DE CÓMO PUEDE EXISTIR Y CIRCULAR FUERA DE LOS CIRCUITOS TÍPICOS... LO ÚNICO ES QUE SÉ QUE ES SUPER MAL PARADO...

¿Y SI HACEMOS QUE LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS E INCLUSIVAS SE VUELVAN COOL EN EL ARTE?

¿Y SI VIENE LA GENTE POR LO COOL Y NO POR LO COMUNITARIO?

WEY YA, YO SÓLO QUIERO QUE LA GENTE VEA MI OBRA.

YA SÉ, YO TAMBIÉN

Y AL CHILE SER RICA Y FAMOSA

JAJA, PUES AL FINAL TODO EL MUNDO NECESITA DINERO SUFICIENTE PARA VIVIR BIEN. AUNQUE YO NO QUIESERA SER FAMOSA, CON QUE ME PUEDA JUBILAR ¡ESTÁ MAS IMPOSIBLE!

TODO MUNDO PUEDE SER ARTISTA PERO EN ESTA REALIDAD NO TODO EL MUNDO TIENE LA OPORTUNIDAD DE EJERCERLO DE MANERA DIGNA...

Nuestras investigadoras descubrieron que las dinámicas de exclusión y los mitos de esperanza de algún día ser mejores que los otros mantienen la desigualdad y ocultan el hecho de que siempre es el mismo tipo de gente la que toma las decisiones de este mundo salvaje, como un esquema piramidal pero con glamour y mucha fiesta.

Las exploradoras se retiran y se preguntan si realmente son capaces de analizar fenómenos a los que pertenecen de manera objetiva y si sirve de algo sólo preguntarse cosas sin respuesta.

OTRO DÍA, OTRA NIÑA FREJA QUE ME QUIERE SALVAR, MEJOR COMPRENDE MI TRABAJO, COLERAS.

¿QUÉ PODRÍAMOS HACER AL RESPETO?

SI, ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER AL RESPETO? OJ, Y ADemás SE ME METIÓ EL CALOR...

¿Y SI AL QUERER PERTENECER AL MUNDO DEL ARTE ESTAMOS VALIDANDO LAS MISMAS PRÁCTICAS CHAFAS QUE NUNCA HACE RATO?

SUPONGO QUE TIENE SENTIDO DEDICARSE AL ARTE SABIENDO TODO ESTO SIEMPRE Y CUANDO SIGA SIENDO DIVERTIDO Y REALMENTE INTENTANDO NO CACIQUEAR A LA BANDA... SI ADemás NOS PONEMOS A SUFRIR POR NO PERTENECER, YA VALGÁ MADRES

¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO...?

WASH COCO

MACG VALLA

ART MORRAS. EXPLORADORAS DEL SALVAJE MUNDO DEL ARTE

IURHI PEÑA

Curaduría

Isabel Sonderéguer

10 de septiembre 2022

11 de junio 2023

MACG VALLA consiste en invitaciones a artistas o colectivos a desarrollar proyectos de intervención en la valla exterior del museo, ubicada en la esquina de Altavista y Avenida Revolución.

Dichas intervenciones sirven como un medio de comunicación que amplía al exterior la propuesta semiótica de la institución, creando una vinculación con el entorno urbano que lo circunscribe. La valla, entonces, en vez de cercar y aislar se convierte en un dispositivo que expande, abre y comunica.

Imagen de portada:

Iurhi Peña, *ArtMorras. Exploradoras del salvaje mundo del arte.*

Dibujo digital impreso en papel

Cortesía de la artista

Agradecimientos

La artista agradece a sus maestrxs, compañerxs y colegxs.

Agradecemos el apoyo de

FAMACG fundación

Taller de
comunicación
gráfica

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

 INBAL

 MACG