

MACG ACTUAL HABITAR EL COLAPSO

CYNTHIA GUTIÉRREZ

05 NOV 22

09 ABR 23

MACG ACTUAL

LA PRÁCTICA ARTÍSTICA DE CYNTHIA GUTIÉRREZ (GUADALAJARA, JALISCO, 1978)

aborda, desde distintas perspectivas, las estructuras de poder y paradigmas culturales que -si bien en crisis- continúan sustentando a los Estados contemporáneos. Es decir, la noción de historia oficial, de territorio e identidad nacional, de patrimonio cultural, de las bellas artes y su presencia en espacios públicos, de tradición artesanal, de crecimiento económico y progreso, de conciencia ecológica, entre otros.

Desde hace más de dos décadas sus obras entretienen aproximaciones críticas y poéticas en torno al monumento escultórico de carácter conmemorativo y a la noción de ruina o vestigio arqueológico. El pedestal en tanto elemento legitimador, la manufactura híbrida entre el oficio ancestral y la reproducción industrial, la acumulación ad infinitum de obras y reliquias por parte del aparato cultural devienen entonces cosas e ideas estancadas en un agudo conflicto. Incluido, claro está, el propio museo en tanto institución que materializa la historia oficial y el colapso de sus convicciones.

Víctor Palacios

“CÓMO HABITAR LA TIERRA HOY ES NUESTRO MAYOR DESAFÍO...”

- BRUNO LATOUR

El trabajo artístico de Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, Jalisco, 1978) genera profundas resonancias con esta simple pero categórica aseveración que el filósofo y antropólogo de la ciencia escribe en su más reciente libro titulado *Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política* (2019). En relación a ello, Gutiérrez cuestiona las estructuras de poder y paradigmas culturales que -si bien en crisis- continúan sustentando a los Estados contemporáneos. Es decir, la noción de historia oficial, de territorio e identidad nacional, de patrimonio cultural, de las bellas artes y su presencia en espacios públicos, de tradición artesanal, de crecimiento económico y progreso, de conciencia ecológica, entre otros. Dicho de otro modo y en forma de pregunta: ¿Cómo habitar el colapso? No aquel que solemos imaginar a futuro sino éste que tenemos hoy frente a nosotros y del que somos partícipes.

El presente ejercicio expositivo tiene como premisa revisar algunas de las vías que esta artista ha encontrado para enfrentar dicho entramado desde las poéticas y marcos conceptuales del arte contemporáneo. Sus obras entretejen aproximaciones críticas hacia nociones o elementos tales como el monumento escultórico, en tanto herramienta clave de las narrativas oficiales; el uso del pedestal como representación simbólica del poder y como elemento legitimador de las bellas artes; la transmisión de conocimientos artesanales y de distintas tradiciones o costumbres populares; los vínculos entre la ecología, el decrecentismo y el objeto artístico; los engranajes institucionales detrás de la categoría de patrimonio cultural, la memoria colectiva o el estandarte unificador. Incluido, claro está, el propio museo en tanto organización que materializa la historia oficial y el debacle de sus convicciones.

Asimismo, su quehacer pone en diálogo elementos propios de la naturaleza (rocas, tierra, arcilla, pigmentos, fibras) y los objetos o artefactos que el ser humano produce tras la manipulación y manufactura de los mismos, ya bien con un objetivo utilitario o con un fin de carácter simbólico u ornamental. Dicha conjunción en constante tensión entre lo que comúnmente se entiende y divide entre lo natural y lo artificial

lo permanente y lo mutante, es aquello que otorga a su obra un nicho propio, un postulado estético que incita al intercambio, al trueque de intersticios y estratos entre la materia inerte, el oficio o suma de conocimientos que implica su transformación –en mera cosa o vestigio cultural– y las múltiples implicaciones sociopolíticas, antropológicas y cognitivas que este ancestral acontecimiento lleva implícito. Dilema ontológico, filosófico e incluso tecnológico que, en pleno derrumbe de supuestas certezas, Gutiérrez elude asumir como un estado de pesimismo y rendimiento sino enarbolarlo como una pulsión capaz de suscitar aquello que el teórico Timothy Morton describe como uno de los aspectos clave del arte contemporáneo: imaginar y poner en marcha insospechadas formas de habitar el espacio social, indisociable de la Naturaleza.

Esta exposición reúne un conjunto de obras realizadas en distintos momentos de la trayectoria de esta artista y, asimismo, una serie de piezas concebidas ex profeso para la presentación inicial de esta muestra en el emblemático Museo Cabañas de Guadalajara. Si bien la exposición se adapta ahora a las características arquitectónicas del Museo de Arte Carrillo Gil, mantiene la esencia incisiva que ha marcado su trabajo estético.

Víctor Palacios

CYNTHIA GUTIÉRREZ

Estratos, 2022

Fragmentos de piezas de barro incrustadas en el muro, luz led
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Incisiones transversales en los muros blancos del museo revelan pedacería de tepalcates. Al interior de la rígida estructura pululan los relatos otros, de la tierra y de las manos, de las voces silenciadas, que yacen sepultadas por la materia blanca. Culturas sofocadas, historias que surgen, se cruzan y se desvanecen. Tiempos que se aglutinan. Asas de ollas, botellones e ídolos rotos reclaman territorio.

“Modernizar o ecologizar se ha convertido en la decisión vital. Todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, la ecología ha fracasado. En esto también está de acuerdo todo el mundo.”

Bruno Latour

Falsos peregrinajes, 2022

Roca volcánica, madera, MDF, pintura
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

La instalación escultórica *Falsos peregrinajes* se trata de una interpretación de ruina arqueológica donde elementos de piedra de diferentes estilos y tiempos se fusionan. En ella, vemos cómo emergen del piso bases blancas de diseños geométricos con cortes limpios, líneas rectas y pulcras, aludiendo a la manera en la que se muestran objetos en los espacios de exhibición. En estas plataformas de cortes caprichosos, posan construcciones de roca que simulan vestigios históricos.

Retratos de sombras, 2021

41 piezas de cerámica con engobe y 19 bases blancas
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

A mediados del siglo XIX, en San Pedro Tlaquepaque, Don Pantaleón Panduro modelaba pequeños bustos en barro. La calidad de su trabajo y la rapidez con la que lo realizaba atrajo el interés de muchos. Hizo retratos de múltiples personalidades incluyendo políticos, toreros, policías, cirqueros y gente famosa como Jackie y John F. Kennedy, la reina Elizabeth, Lyndon Johnson y algunos presidentes de México. Al morir Pantaleón dejó su legado a sus hijos, quienes también dedicaron su vida a la creación en barro. Hoy es difícil identificar sus piezas. Al paso de los años, su obra empezó a confundirse con la de sus hijos y otros alfareros que siguieron su estilo. No existe un registro fiel de su trabajo y muchos datos acerca de Pantaleón Panduro se han perdido en el periodo que nos separa de su tiempo.

En *Retrato de sombras*, Gutiérrez realiza un conjunto de pequeños pedestales de barro intentando imitar el estilo de Panduro. Sin embargo, en esta obra los personajes están ausentes.

“No es lo nuevo sino lo que resta por descifrar de aquello ya pensado ya visto, ya tocado. Es decir, lo que todavía no es y eso lo es”

Eva Hesse

Cántico del descenso, 2014.

Textiles, madera, cantera
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Basamentos de cantera torneada descansan sobre el piso, la superficie caliza es interrumpida por textiles de telar de cintura, la mayoría producidos por miembros de la Comunidad Triqui del oeste de Oaxaca, asentados ahora en Chapala, Jalisco. Los tejidos se sugieren estandartes que emergen, o caen, de las rocas de cantera, material asociado a la construcción de monumentos durante la época colonial. En la hibridación de estos cuerpos se encuentran pasados que sugieren futuros quiméricos: la confección de la memoria nacional es agrietada por resiliencia comunitaria.

Desarraigo, 2019

Video blanco y negro sin sonido, 1 min 15 seg

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Rocas a la orilla de un lago. Al centro, yace una piedra grande y sobre de ella, una roca de menor tamaño se encuentra en equilibrio. Los contornos de las dos piedras parecen coincidir. El flujo del agua, la solidez de la roca. Estructura mutable, estructura fija. De pronto, la roca cae, la gravedad vence... nada permanece.

"La Naturaleza no es sólo una idea, Es algo inmanente al espacio urbanizado, así como al espacio filosófico, mental y social."

Timothy Morton

Aliento suspendido, 2016

130 fragmentos de bronce

Cortesía de Fundación CALOSA

El águila, mayor ave depredadora, ha sido figura de fuerza, poder, belleza y libertad a lo largo de la historia. Ha conformado el símbolo de majestad y victoria, por lo que se ha utilizado por diversos imperios, naciones y pueblos. Las representaciones de este animal alado han sido, en su mayoría, de carácter glorioso. Por el contrario, en esta obra escultórica nos encontramos frente a una escena trágica: un águila de bronce rota en más de un centenar de fragmentos. El emblema de nación victoriosa ha sucumbido para anunciar un estado incierto, una identidad quebrantada, disgregada, desmembrada.

Preludio I-XXIII, 2020-2021

Roca volcánica, esfera de vidrio soplado (Artesano: Ariel Giovanni Pérez Carillo, Tonalá, Jalisco), base de hierro

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

La sólida roca volcánica, materia básica con la que se construyeron pirámides, ídolos, relieves, templos y estatuas, símbolo de dureza y monumentalidad, se presenta perforada conteniendo esferas elaboradas de manera artesanal. Se revelan en la estructura geológica nichos. Ruptura y respiración. Un volcán. Descargas de fuego. Fuerza destructora. Ocaso. Origen. El fuego como elemento creador-destructor.

Ciclos. La explosión como obertura al ocaso.

Preludio de Gutiérrez se trata de un conjunto de rocas volcánicas con perforaciones cilíndricas en las que se incrustan esferas de vidrio soplado y cerámica. Tradiciones que parecen caminar hacia el olvido resisten, persisten. Frágiles elementos que cargan en sí una historia contada a través de las manos, la tierra y el fuego, replicada a través de generaciones, se encuentran encapsuladas en la sólida roca. Historias que emergen o se hunden. La confrontación entre hombre y naturaleza. Nuevos orígenes.

"Nuestra fe en el presente se extingue mucho antes que nuestra fe en el futuro".

Ruth Benedict

Nebulosa V, 2016

Trazo en grafito sobre papel algodón de los contornos de 130 fragmentos de una escultura rota

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Una serie de trazos sobre papel registran 130 fragmentos de la escultura de un águila rota. Los contornos, dibujados sobre un mismo eje forman nuevas figuras que asemejan nebulosas: indicios de estrellas compuestas de fragmentos, de polvo. Cúmulos del rastro de imperios caídos. Esperanzas inciertas de un nuevo orden.

"El escritor Rick Bass ha sugerido que el "activista viene de las cenizas del artista", que emerge de lo puro a lo impuro. Yo prefiero pensar que los artistas son un fénix que surge no de las cenizas de sus propias aspiraciones, sino de las cenizas de una definición obsoleta del artista".

Lucy R. Lippard

Transferencias, 2019

Inyección de tinta sobre papel Fabriano

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Relato que plasma un recuerdo no muy nítido de una conversación, un momento, un lugar, un oficio, una pieza y las dificultades para realizarla, la pasión por la materia y su transformación, por las herramientas, el conocimiento transmitido oralmente de generación en generación, el mito y la grandeza de un pasado histórico.

Transferencias II, 2022

Video a color, 1hr 18 min 58 seg

Registro de video por Ricardo Atl

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

A partir del relato plasmado en *Transferencias*, 2019, la artista plantea el reto técnico especulativo de producir la pieza escultórica, monolítica, alusiva a una serpiente con un túnel helicoidal interior mencionada en el texto. Éste es el registro de los procesos llevados a cabo, en colaboración con el taller de producción PANIK y el artista Ricardo Atl, con el fin de encontrar la manera de construir dicho objeto.

Fragmentos de grandeza, 2018.

Yeso, pintura, hierro

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Una columna fracturada irrumpe el espacio. Una gran estructura dañada que devela, en su cisma, los estragos de la unilateralidad del tiempo. Los colosales pilares que sostienen la civilización occidental simbolizan la fuerza y el peso de ideas y sistemas impuestos, aparentemente inexorables. Irónicamente, la escena de arquitectura decadente, hecha ruinas, quiebra el propósito constructivo de la misma. El rompimiento de las vértebras hace presente el vacío; el sinsentido de una estructura que no puede sostenerse a sí misma es ahora nuestro horizonte roto.

“La acción política tiene que ser eficiente, producir resultados, transformar la vida social. En otras palabras, la práctica política forma el futuro pero ésta desaparece en y a través de ese futuro y resulta totalmente absorbida por sus propios resultados y consecuencias. El objetivo de la política es volverse obsoleta y cedes su lugar a la política del futuro”

Boris Groys

Historia flotante, 2018

Tapiz Alto Liso 100% lana, tejido a mano por José Antonio Flores y Abraham Flores

Agradecimiento especial a Taller Mexicano de Gobelinos

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

A un tapiz tejido a mano se trasladan únicamente los pies de foto de las páginas de un libro. En el textil encontramos palabras y también huecos. Mediante el texto se evoca la imagen ausente: la máscara de Quetzalcóatl que está en Roma y el penacho de plumas de quetzal que está en Viena. Historias desplazadas, arrancadas, suspendidas, que flotan.

Sepulcros modernos I-XV, 2019-2021

Textiles, madera, laca

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

La obra no posa sobre el pedestal sino que surge desde su interior y se vuelve parte del mismo. La blancura, la pulcritud y los cortes rectos de las modernas bases diseñadas para presentar objetos en salas de exhibición, son interrumpidas por vetas coloridas de textiles que se insertan, entrecortan y corren restringidamente a través de ellas. Tradiciones, historias y memorias contenidas, sepultadas entre sus propios límites.

Vuelta al fin del mundo, 2021

Barro bruñido, acero inoxidable

Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

Un plato de barro bruñido con la técnica tradicional de la zona de Tonalá y Tlaquepaque, con una coladera al centro. Volviendo a otra pieza de la artista, *El fin del mundo*, que a su vez refiere a la obra *L'origin du monde* de Courbet, la figura femenina es reemplazada por un objeto que evoca las labores domésticas y la repetición de una técnica que se borra en su propia reproducción. El carácter cíclico de la pieza posibilita la reflexión de la cotidianeidad y encierra la contradicción en sí misma, afirmando la fragilidad, la permanencia, y la condición de posibilidad para sostenernos materialmente. Plato simultáneamente que tarja, punto de partida y punto de encuentro.

“La ironía de la conciencia ecológica va cuesta abajo, no cuesta arriba. Desde nuestro antropocentrismo, nos gusta pensar que la ironía significa trascender algo, cuando en realidad significa haberse dado cuenta que estás encerrado en algo, y de que tienes conciencia asombrosa de ello, y de que no puedes hacer gran cosa con esa sensación de encierro”.

Timothy Morton

Trayectorias III, 2022

Puntas de flecha de obsidiana incrustadas en el muro
Cortesía de la artista y Proyecto Paralelo

La obsidiana es un vidrio volcánico formado de lava incandescente que, por sus cualidades físicas, fue ampliamente aprovechada por las culturas prehispánicas en la elaboración de diferentes instrumentos como las flechas. Aún después de la llegada de los españoles, en la primera etapa de la Colonia, ante la escasez de instrumentos hechos con metales europeos, se continuó utilizando la obsidiana para la explotación del maguey, en joyería y en ritos.

En la obra *Trayectorias III*, nos encontramos frente a más de un centenar de puntas de flecha de obsidiana enclavadas en el muro blanco del patio del museo. Estos pequeños elementos que generan múltiples incisiones en el edificio, nos recuerdan los avances y errores del pasado, como una suerte de vestigio de la culminación y decadencia de las sociedades antiguas para hacer una pausa, imaginar el recorrido de nuestras trayectorias, reflexionar y redireccionar nuestro futuro. Un retorno a lo primario para pensar nuevos caminos y formas de relacionarnos con el entorno.

MACG ACTUAL **HABITAR EL COLAPSO. CYNTHIA GUTIÉRREZ**

Curaduría
Víctor Palacios

Agradecimientos

Emanuel Tovar, Mary & Juan Gutiérrez, Lisa Gutiérrez, Luisa Fernanda Gutiérrez, Lorena & Salvador Cayón, Taller de producción PANIK, Ricardo Atl, Taller Mexicano de Gobelinos, Issa Benítez, César Cervantes. A colegas, amigos y colaboradores por el diálogo y discusiones, fundamentales en el proceso. Al equipo del museo por su tiempo, compromiso y entrega al proyecto.

MACG ACTUAL propone una línea curatorial enfocada en la realización de muestras individuales y colectivas de artistas cuyo trabajo aborda las problemáticas de nuestro tiempo

Imagen de portada:

Cynthia Gutiérrez, *Aliento suspendido*, 2016.

130 fragmentos de bronce

Cortesía de Fundación CALOSA

HABITAR EL COLAPSO. CYNTHIA GUTIÉRREZ

es organizada en colaboración con el Museo Cabañas
Cuenta con el apoyo de la Beca BBVA

Agradecemos el apoyo de

Taller de
comunicación
gráfica

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

