

FUEGO AMIGO

PÍA CAMIL

10 FEB 24
14 ABR 24

MACG ACTUAL

FUEGO AMIGO PROPONE UN RELATO SIN INICIO, EN FORMA CIRCULAR. ESTA MANERA

de exhibir una trayectoria no pretende anular el tiempo sino sugerir otra forma de comprenderlo, más allá de la secuencial; este círculo propone que lo sucedido hace siglos está presente ahora: el pasado se presenta para fundir la historia y confundir, como un magma en constante fluctuación.

La estructura que sostiene dos décadas de quehacer de Pia Camil proviene de los restos del incendio accidental de su taller y emula el ejercicio alquímico de convertir el plomo en oro, de hacer y transmutar lo que nos es dado. Este círculo evoca, también, a la serpiente que se devora la cola, o que se invierte para engullir su propia cabeza, imponiendo la imagen de la naturaleza cíclica de la vida.

Desde las experimentaciones tempranas y hasta la fecha, Pia ha desarrollado una práctica mayoritariamente colectiva. Aunque las obras se firman bajo su autoría, estas se hacen en colaboración con costureras, escritoras, diseñadoras y comerciantes, reconociendo la reciprocidad y con quienes teje lazos duraderos de amistad y complicidad. Las obras surgen, también, del practicar procesos de intercambio no-económicos que ensayan formas de comercio que escapan a la lógica del capital. La colaboración y la reciprocidad son más que un modo de hacer y se postulan como un axioma que valora la diversidad, la solidaridad y la cooperación de decir y hacer con lxs otrxs.

Tras regresar a México en 2009, luego de un periodo de formación en los Estados Unidos y en Londres, sus obras se nutrieron de la observación del fracaso social y económico del modelo neo-colonial instrumentalizado por los tratados de comercio y las furias del libre mercado. Y, a contrapelo de las lógicas de gobierno que pretendieron la aspiración desarrollista, Pia Camil entrena y se inspira en heterogéneas formas pericapitalistas que la necesidad y la precariedad inventan para resistir. Sin romanticismo, las localiza y las expone, para denunciar los horrores y para postular las posibilidades-otras que las comunidades encuentran. Practica, así, una antropología situada en la urbanidad.

Su mudanza, hace unos años a una comunidad semirural en el Estado de México obedece al placer de intentar otro modo de vida, o, por lo menos, una cotidianeidad que se aleje de los discursos, las reglas y los tiempos productivos que el capital impone y encarna en toda megalópolis.

Surge entonces la duda: ¿hay un afuera?, ¿hay modo de salir, de hacer diferente? En tiempos de invasiones bélicas, de migraciones forzadas, de explotaciones neo-esclavistas cabe recordar a todxs quienes sobreviven a estas violencias omnipresentes. A quienes gozamos de determinados privilegios nos toca preguntarnos de qué modo ejercemos también violencias y desigualdades, de qué manera nuestra existencia arrasa y destruye, cómo podemos contribuir a establecer relaciones de cuidado con el entorno todo.

En este nuevo territorio se sitúa el deseo, la duda y la intención de Pia: practicar-con-el-arte como un conjunto de herramientas, saberes, léxicos y metodologías que permiten profundizar en el conocimiento interior y establecer interacciones con el mundo en pos de su incesante re-creación.

Mauricio Marcin

OBRAS

PIA CAMIL Y MATEO RIESTRA

Sin título (Círculo), 2024

Madera quemada, madera reciclada y acero

19 m de diámetro, 3 m de altura

Cortesía de la artista y Galería OMR

La estructura decagonal pretende figurar un círculo. Funciona como el centro gravitacional que convoca a la revisión de las obras que Pia Camil ha desarrollado en los últimos 20 años: el círculo sostiene la posibilidad de volver a ver, de gestar a cualquier edad la propia historia de una vida, de un trayecto.

Hace unos meses, el estudio de Camil, en el Estado de México, fue consumido casi totalmente por el fuego de un incendio. Los restos que quedaron fueron recuperados y, ahora, reutilizados como masa primigenia de la instalación. El círculo que guía el recorrido de la muestra recuerda la constante e infinita recreación del universo.

Antes del montaje de esta muestra, la sala del museo estaba siendo remozada y las paredes de triplay “desnudas” aparecieron detrás de los blancos muros. Se decidió entonces detener la remodelación museográfica en ese punto y dejar que la sala, en ese estado latente, se manifestara: revelar como palimpsesto lo que subyace e iterar, una vez más, lo que surge.

La estructura circular aprovecha también las maderas —polines— que el área de museografía guarda, reutilizando así los propios recursos del museo en la construcción de esta instalación.

EL RESPLANDOR

Sin título (Dibujo de pared), 2009

Pintura vinílica sobre muro y luces

Cortesía Galería OMR

El Resplandor fue un colectivo integrado por Pia Camil, Anajósé y Esteban Aldrete Echevarría. Entre 2009 y 2011 creó diversas puestas en escena, caracterizadas por la multidisciplinariedad. Los eventos procuraban un momento festivo, potenciado por la música repetitiva, tan ruidosa como hipnótica, que postulaba a la celebración como un modo de posibilidad ritual contemporánea y laica.

Para cada una de las presentaciones, el colectivo creó objetos de naturaleza híbrida o múltiple (algunos de ellos están exhibidos en esta instalación) que fluctúan entre lo pictórico, lo escultórico y la vestimenta; son, al mismo tiempo ponchos, banderas, tapices, pinturas, elementos creadores de espacios: arquitecturas flexibles.

Estos objetos se distinguen por estar inspirados en heterogéneas abstracciones prehispánicas y recuperan motivos de las culturas wixárika, hopi o anasazi, entre otras, así como de los minimalismos y de la abstracción postpictórica estadounidense y europea.

El Resplandor se presentó en contextos tanto artísticos (Museo Experimental el Eco, SOMA, Proyectos Monclova, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) y musicales (Festival NRML y South by South West en Austin, Texas) como en casas, jardines y talleres mecánicos.

En 2009, El Resplandor realizó una residencia de un mes en el espacio de proyectos de la galería OMR. Cada semana hicieron presentaciones públicas en las que realizaban improvisaciones musicales enmarcadas y contextualizadas por una vasta producción arquitectónica-visual.

Una de esas obras, efímera, fue una pintura mural geométrica —que se re-crea para esta exhibición— inspirada en un patrón geométrico wixárika.

Las estructuras arquitectónicas, creadas precariamente con bastones de madera y polines, servían lo mismo para modular el espacio, para colgar los textiles que el colectivo confeccionaba, o como dispensadores del mezcal que animaba cada una de las presentaciones.

ESTEBAN ALDRETE

Serpientes, ca. 2011

Video monocanal con audio

3:46 min

Cortesía Galería OMR

El quehacer de El Resplandor también abarcó la producción de materiales audiovisuales que amalgaman la música creada por el colectivo con la edición de materiales encontrados: una suerte de bricolaje enmarcado en la tradición de la apropiación y el videoclip noventero.

ESTEBAN ALDRETE

Uroboro, ca. 2010

Video monocanal con audio

8:28 min

Cortesía Galería OMR

EL RESPLANDOR

Sin título (Selección de música), 2009-2011

Audio

30 min

Cortesía Galería OMR

EL RESPLANDOR

Sin título (Estación de mezcal), 2009-2011

Garrafón de plástico

Medidas variables

Cortesía Galería OMR

EL RESPLANDOR

Sin título (Montañas Monterrey), 2010

Tela cosida

91 x 706 cms

Cortesía Galería OMR

EL RESPLANDOR

Sin título (Collages), 2009

Collage

Medidas variables

Cortesía Galería OMR

El Resplandor produjo una extensa cantidad de dibujos y *collages* que mezclaban las heterogéneas referencias que nutrían al colectivo. Los que aquí se exhiben mezclan imágenes de Pia, Anajósé y Esteban con recortes de paisajes, personas, objetos y motivos provenientes de la revista National Geographic.

Estas pequeñas obras pretenden una reflexión sobre la tensa coexistencia del pasado con el presente, de la tradición con la modernidad, de las complejas relaciones que existen entre epistemes, y las formas de explotación, colonización y apropiación cultural de las civilizaciones dominantes.

EL RESPLANDOR

Sin título (Totem), 2009-2011

Video multicanal sin audio

20 min

Cortesía Galería OMR

Los videos mostrados registran ensayos, tocadas en garajes privados, conciertos en casas y en otros contextos, así como video ensayos hechos por el colectivo.

EL RESPLANDOR

Sin título (Ponchos 1, 2 y 3), 2009
Tela tejida/cosida y palos de madera
Medidas variables
Cortesía Galería OMR

El Resplandor encontró en el poncho una forma mutable, a la cual recurrieron para crear vestimentas para sus diferentes presentaciones. Su confección rectangular, con un hoyo en el centro, les permitía usarlo lo mismo como vestido que como objeto decorativo y pictórico. Ya Helio Oiticica habría propuesto una iconoclasta deriva del objeto artístico con la creación de sus *parangolés*: objetos portables que creó inspirado en el éxtasis del samba y el carnaval popular carioca, con la intención de ser usados, más que contemplados: incorporan la revuelta y el placer.

Las telas de los ponchos exhiben patrones “típicos” de diferentes culturas, si bien fueron comprados en lugares como Telas Parisina u otros similares, señalando las formas de apropiación cultural y explotación propias de la globalización económica: un objeto tradicional de Sonora, o un patrón textil mazahua es plagiado para convertirlo, en China, en un objeto industrial que se exporta a México.

Estas confecciones textiles son las primeras que Pia Camil realizará. Si bien sus patrones y sus modos son simples y precarios, ya prefiguran una relación constante de su quehacer; de a poco, irá encontrando en la tela y en el tejer un espacio íntimo que desafía y revierte las convenciones de la identidad de género y de las normatividades patriarcales.

EL RESPLANDOR

Sin título (Retratos de Pia, Anajosé y Esteban), 2011
Sublimación directa sobre tela tergalina
Medidas variables
Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

PC for Sale, 2010
Sublimación directa sobre tela tergalina
150 x 135 cm
Cortesía Galería OMR

Durante el evento de apertura del estudio al público, la bandera pendió por la ventana del apartamento funcionando hacia el exterior como un anuncio de mercancía, imitando e ironizando las omnipresentes maneras de comercializar el espacio público; el otro extremo de la tela fue usado por Pia como capa: de esta forma, como sucedía con *El Resplandor*, la obra se *in-corpora*.

La auto-proposición su producción artística como objetos de consumo —*Pia Camil en venta*— manifiesta la compleja relación que todo quehacer artístico teje con el comercio, con las formas de legitimación y distribución de los sucesos y los objetos artísticos y se pregunta, incisivamente, por la condición de su propio cuerpo e identidad como producto y mercancía.

La fotografía de la bandera fue tomada por Peter Zilahy.

PIA CAMIL

Velo revelo, 2020
Medias cosidas
Medidas variables
Cortesía Galería OMR

Velo revelo se presentó originalmente en el Manton Reading Room del Clark Art Institute en Massachusetts. La cortina está hecha de medias cosidas entre sí, creando una superficie ambivalente: separa y une, oculta y exhibe. Sucede igual con una media que sirve, al mismo tiempo, para esconder la piel y para atraer la atención sobre lo oculto.

Aquella ocasión, la cortina fue colocada dentro de la biblioteca, de tal forma que creaba un espacio íntimo o privado dentro del espacio público de la biblioteca. En esta burbuja, Camil exhibió una reproducción de la pintura *Young Woman Crocheting* de Giovanni Boldini (1875) que pertenece a la colección del Clark Art Institute. La escena retratada es, por un lado, arquetípicamente femenina pues muestra a una mujer tejiendo con ganchillo; junto, un joven varón sostiene una espada, su mirada divaga, acaso fantasea con las armas, una actividad arquetípicamente masculina: la guerra. Estas dos figuras retratan la arbitrariedad de las convenciones binarias: constituyen imágenes heredadas con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Ésta como tantas obras de Camil tratan de cuestionar esas convenciones.

Velo revelo fue hecha en colaboración con Virginia Juárez.

PIA CAMIL

PC for Sale (documentación de performance), 2010
Video monocal
3:32 min
Cortesía Galería OMR

En 2010, Pia ocupó un espacio al interior de un edificio modernista —ubicado en el Eje Central— como su estudio de trabajo. Durante su estancia produjo una gran bandera rosa de 30 metros de longitud que dejaba leer “Pia Camil for Sale” (Pia Camil en venta), así como una extensa serie de dibujos y de pinturas y un guión “teatral” a partir de una relación sentimental que sostuvo durante esos años con una persona que vivía lejos, de tal modo que estaba siempre mediada por las tecnologías telemáticas de la época: Skype, correo electrónico, etc.

Al final del proceso, Camil abrió el estudio a una presentación musical pública, realizada en colaboración con Brett Schultz, quien tocó la guitarra eléctrica. Las obras producidas fueron exhibidas en estructuras de madera —protodispositivos museográficos— que imitaban las proporciones de las ventanas de la fachada del edificio funcionalista.

PIA CAMIL

Black Latex Gloves, 2020
Acuarela, acrílico y óleo sobre papel de algodón
113 x 84 cm
Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Pensando en ti, 2003

Impresión cromogénica, 2024

Cortesía Galería OMR

Durante los años iniciales de su quehacer, el Centro Histórico de la Ciudad de México fue el territorio de acción de Pia, en él vagaba, lo fotografiaba y lo recorría cotidianamente.

En una de sus derivas se interesó en un estacionamiento situado debajo del Colegio de Las Vizcaínas, una institución educativa establecida en el siglo XVIII para la “educación” de mujeres. Esta educación incluía la domesticación de la mujer según las normas de los españoles vascos que la fundaron: se revisaban los paquetes destinados a las colegialas para impedir la entrega de objetos prohibidos, y tuvo también un locutorio en el que se escuchaban las conversaciones de las internas con las personas que las visitaban. Pia estableció una relación con algunas de las mujeres que estudiaban en esa escuela y les propuso leer “libros vaqueros”, para elegir las frases que más les gustaran de estas novelas gráficas características por su contenido romántico y erótico.

Al mismo tiempo generó una relación con los hombres que trabajaban en el estacionamiento para proponerles la “decoración” del mismo, mediante la pinta de estas frases seleccionadas. Además, cada una de las 28 columnas del estacionamiento fue pintada con un código de colores que representaban los días del período menstrual promedio de una mujer.

Esta acción pretendió pervertir y contaminar ambos espacios, tanto el colegio como el estacionamiento, típicamente masculino, pues siempre ha sido atendido por hombres que continuamente hacen de la carrilla sexual-homosexual, del albur y del caló su forma de vida y comunicación.

La instalación fue inaugurada una noche con una fiesta en la que tocó el Sonido Apokalitzin.

Fotografías tomadas por Pia Camil y Gonzalo Morales.

PIA CAMIL

Highway Follies Portfolio (Ochre), 2011

Highway Follies Portfolio (Blue), 2011

Highway Follies Portfolio (Yellow), 2011

Highway Follies Portfolio (Green), 2011

Highway Follies Portfolio (Orange), 2011

Highway Follies Portfolio (Peach), 2011

Highway Follies Portfolio (Pink), 2011

Highway Follies Portfolio (Red), 2011

Highway Follies Portfolio (Fiucsia), 2011

Inyección de tinta

35 x 45 cm c/u

Cortesía Galería OMR

Durante recorridos por diferentes suburbios de la Ciudad de México, Camil fue fotografiando con una cámara Polaroid diversas construcciones inacabadas, que constituyen un signo típico de esas periferias rurales, las cuales evidencian al mismo tiempo la precariedad material y la creatividad inventiva.

Esos inmuebles funcionaron como el punto de partida para una serie de pinturas cuyos lienzos y bastidores tienen la forma de la arquitectura retratada.

Las nueve imágenes fotográficas aquí presentadas abrevan de la idea del “campo de color” o “color field”, una de las tendencias del expresionismo abstracto estadounidense en la que grandes superficies de color se saturan cubriéndolas por completo. En estas imágenes, el paisaje fotografiado es unificado bajo un filtro de color, evidenciando el poder que la representación pictórica tiene para modificar la percepción del objeto. *Highway Follies* inquiriere los posibles efectos de la estetización de la ruina y la tragedia.

PIA CAMIL

Espectacular seis, 2013

Tela teñida y cosida a mano y aerosol

180 x 210 cm

Colección Privada

Esta pintura forma parte de una extensa serie denominada *Espectaculares* que toma como referencia los anuncios homónimos. Antes, estos anuncios eran producidos por fragmentos, y a la falta de pago o tras su período de vigencia, las partes eran mezcladas para impedir la comunicación asertiva del mensaje publicitario. Ese desvarío comunicacional produce magníficas imágenes visuales, no desprovistas de belleza, que Pía se apropiaba, para re-escalarlas y trasladarlas a ciertas convenciones pictóricas.

Las obras son creadas mediante el teñido artesanal de telas que se cosen unas a otras para reconstruir las figuras y los patrones de los espectaculares abandonados. De ese modo, el paisaje urbano (una vez más presente como motivo y territorio recurrente de la artista) se desplaza al espacio museístico y doméstico, diluyendo las fronteras y las convenciones de lo culto y lo corriente, de lo artístico y lo artesano. Contaminar e impurificar como metodologías recurrentes para evadir lo puro, lo casto, para hacer del mundo un espacio más fértil.

PIA CAMIL

Entrecortinas: Abre, jala, corre, 2012-2014

Libro de artista impreso con serigrafía. Edición de 50

ejemplares

42 x 54.6 cm (abierto)

Cortesía Galería OMR

Como una iteración de la investigación pictórico-urbana de *Espectaculares*, Pía presentó en la galería OMR una serie de telas-telones-cortinas-pinturas. Estos objetos simulaban cortinas que se plegaban y movían continuamente, concibiendo a la exhibición como un dispositivo cambiante, y un espacio habitable, doméstico.

Este volumen, diseñado por Sofía Broid, presenta un texto escrito por Gabriela Jáuregui en el que las vasijas (cerámicas presentadas en la misma muestra) son los personajes principales. Jáuregui y Broid interpretaron el guión, mientras usaban las cortinas como vestimenta, tropo recurrente en el quehacer de Pía, donde la obra no se fija en una categoría sino que muta y se fuga.

PIA CAMIL

Fragmento L (I), 2014

Cerámica esmaltada de baja temperatura

59.1 x 40 x 13.7 cm

Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Fragmento L (II), 2014

Cerámica esmaltada de baja temperatura

40 x 59.1 x 13.7 cm

Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Sin título (*Espectacular*), 2014

Fotografía cromogénica intervenida con acuarela

27.2 x 22.4 cm

Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Deshecha en piel, 2017

Tela teñida

240 x 170 cm

Instituto de visión

Esta obra pertenece a una serie de textiles, imaginados para pender y crear espacios. Las telas utilizadas fueron recuperadas por Pía, tras haber sido descartadas por padecer errores de zurcido o de impresión, por su anormalidad, pues. Las telas industriales fueron teñidas y cosidas, cargándolas así de un proceso manual y artesanal que contrasta y convive tensamente con su origen.

Deshecha en piel fue hecha en colaboración con Virginia Juárez.

PIA CAMIL

No A Trio A, 2013

Video monocal y vestuario

7:31 min

Cortesía Galería OMR

Personificando la negación de la pieza coreográfica *Trio A* de Yvonne Rainer de 1978, la interpretación de *No A Trio A* habla de la conversación entre los artistas y las obras icónicas que los preceden, particularmente de piezas consideradas inexpugnables. Pia Camil llama la atención sobre la forma en que una obra de arte paradigmática, más allá de su interpretación inicial, se construye a lo largo del tiempo a través del legado que deja a su paso. Esta noción del considerable, e incluso opresivo, peso reflexivo del legado artístico se hace patente cuando se interpreta la coreografía concebida en colaboración con el artista Guillermo Mora, realizada con una pieza de tela de cincuenta metros de largo que sale de la ventana del patio interior de La Casa Encendida de Madrid. La performance subrayó el tema de la dificultad al incorporar elementos intencionalmente obstaculizantes, entre ellos un traje tipo bondage creado en colaboración con el diseñador de moda Uriel Urban, con componentes como una máscara de nailon y unos aparatosos zapatos de plataforma. (Texto por Pia Camil).

La documentación del video fue hecha por Cristian Manzutto.

PIA CAMIL

Telluride Interior, 2016

Paneles de MDF, accesorios de cobre, tela tejida

Panel: 202 x 240 x 4 cm / Tela: 692 x 119 cm

Cortesía Galería OMR

Telluride Interior forma parte de una serie de objetos inclasificables que comparten características de la pintura y de la escultura presentados, originalmente durante una muestra titulada *Skins* (Pielas) en Cincinatti en 2015 y en la galería Blum and Poe en 2016.

Las obras están hechas con madera comprimida e imitan a los paneles “slatwall”, o paneles acanalados, usados normalmente como superficies para la exhibición de mercancías, muy presentes en los comercios del Centro de la Ciudad de México.

Estos objetos surgieron luego de una investigación (deriva constante, sería quizá más acertado) de los comercios formales e informales del Centro Histórico de la Ciudad de México, de los objetos que ayudan a exhibir y a presentar las mercancías.

Los paneles de exhibición (generalmente blancos) son extraordinariamente parecidos a las pinturas de Frank Stella, sobre todo a sus obras “Copper Paintings”. Camil toma esos motivos y patrones y los traslada, interviniendo las superficies con telas teñidas —diseñadas por Erin Lewis— y repisas de cobre que sirven, igual que los paneles, para la exhibición de objetos diversos.

PIA CAMIL

Bust Mask Sigilata Negro (Máscara Busto Sigilata Negro), 2018

Cerámica esmaltada (Raku)

42.5 x 35.7 x 13 cm

Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Narciso Vallejo

PIA CAMIL

Bust Mask Ochre II (Máscara Busto Ochre I), 2018

Cerámica esmaltada (Raku)

43.2 x 34.9 x 13 cm

Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Narciso Vallejo

PIA CAMIL

Bust Mask Rosa Pálido (Máscara Busto Rosa Pálido), 2018

Cerámica esmaltada (Raku)

43 x 36 x 13 cm

Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Narciso Vallejo

PIA CAMIL

Registro de la acción *Divisor pirata*, 2016
 Sublimación directa sobre tela tergalina
 Cortesía Galería OMR

Divisor pirata fue la segunda de una prolongada iteración de obras en las que Pia Camil utiliza camisetas como materia prima (madre primigenia). Antes de esta obra realizó, primero, *Home Visit* (2016); en aquella ocasión una multiplicidad de camisas cosidas entre sí formó una cortina en una casa de estilo modernista.

Divisor pirata no interviene, como *Home visit*, el espacio íntimo y privado, sino que se plantea como una modificación situacionista del espacio público en la ciudad de Guatemala. Esta obra encuentra su origen en la obra *Divisor* (1968) de Lygia Pape, una tela blanca de grandes proporciones con orificios por los cuales los participantes de la acción asoman las cabezas, presentada por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

La obra de Pape desdibujó —como tantas otras en esa década pretendieron— la categoría de observador, en beneficio de la participación activa. Camil retoma esa misma noción para crear su versión pirateada de la obra, usando camisetas de segunda mano, mercadadas en la paca, y cosidas entre sí, creando un dispositivo de uso colectivo.

El *Divisor* convierte al cuerpo colectivo en un agente que se mira sujeto, acaso preso, de los hegemónicos mecanismos del sistema capitalista. Las camisetas usadas resultan repositorios-testigos de comercios legales e ilegales, de procesos extractivistas, de formas de trabajo pauperizadas.

Hecha en colaboración con Virginia Juárez.

PIA CAMIL

Documentación de *Here Comes the Sun* (Ahí viene el sol), 2019
 Video monocal con audio estéreo
 8:55 min
 Cortesía Guggenheim Museum

Esta obra se creó a partir de múltiples intercambios entre Pia y habitantes —en su mayoría migrantes— de los barrios Queens y Harlem, adyacentes al Museo Guggenheim, que comisionó la pieza.

La artista intercambió boletos del museo y pases del transporte público por camisetas. Solicitó expresamente que la prenda intercambiada fuese representativa de la identidad de la persona, o de sus gustos o intereses. Son imaginables los motivos religiosos, las playeras de equipos deportivos, entre otras. Los intercambios, además produjeron documentos en los que cada persona escribía las razones que lo llevaron a participar de este proceso colectivo creando una suerte de archivo de los motivos de identidad.

Las camisetas viajaron a México para ser teñidas y cosidas para crear una escultura flexible y portable que simboliza al astro.

Durante la noche en la que se presentó la obra, el coro de niños de la escuela Central Park East 1, cantó la canción “Here comes the Sun”, de Nina Simone.

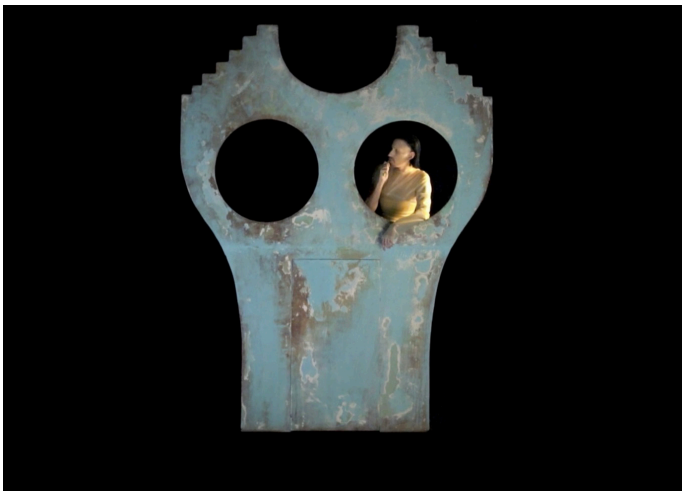
La pieza configura un dispositivo con memoria: lxs inmigrantes y sus historias e identidades impregnan el textil, se inmiscuyen en los mecanismos y los espacios hegemónicos de enunciación.

Hecha en colaboración con Virginia Juárez y Natalia Bauza.

PIA CAMIL

Vicky's Blue Jeans Hammock I (Hamaca de Vicky de blue jeans), 2018
 Jeans de segunda mano (del mercado de Iztapalapa) y fibra sintética
 162 x 262 x 160 cm
 Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Virginia Juárez.

PIA CAMIL

Split Wall: Mask, 2018

Video monocal con audio estéreo

16:56 min

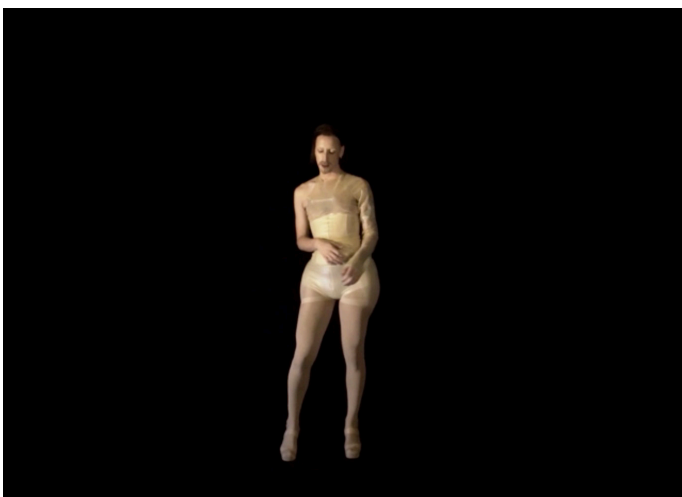
Cortesía Galería OMR

Los cinco videos que forman parte de la serie *Split Wall* —de los cuales aquí se muestran dos— están protagonizados por They, un personaje andrógino que realiza tareas nimias y cotidianas, normalizadas como acciones domésticas.

Las acciones anodinas, escritas en colaboración por Pia Camil y Gabriela Jáuregui, confrontan a They (interpretadx por Alberto Perera) con objetos y obras que aparecen como props u elementos escenográficos, confundiendo mediante un delirio visual, la perspectiva, aludiendo así a las subjetivas convenciones que construyen las normativas sobre el género y la sexualidad.

Camil propone, siguiendo la noción de Foucault, algo semejante a las “in-existencias”: seres liminales que no se dejan aprehender por nociones ni categorías fijas, fluidos en constante redefinición y desaparición.

Vestuario realizado por Kristin Reger; escenario realizado por Chavis Mármol; video realizado por Cristian Manzutto.

PIA CAMIL

Split Wall: Blue Jeans, 2018

Video monocal con audio estéreo

7:34 min

Cortesía Galería OMR

Vestuario realizado por Kristin Reger; escenario realizado por Chavis Mármol; video realizado por Cristian Manzutto.

PIA CAMIL

Split Wall: Vase, 2018

Video monocal con audio estéreo

7:46 min

Cortesía Galería OMR

Vestuario realizado por Kristin Reger; escenario realizado por Chavis Mármol; video realizado por Cristian Manzutto.

PIA CAMIL

¡AAA!, 2020

Acuarela, acrílico u óleo sobre papel

108 x 138 cm

Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL Y PJ ROUNTREE

La noche del cisne, 2018-2019

Inyección de tinta en vinil adherible

Fotomural de PJ Rountree

Cortesía PJ Rountree

Entre 2017 y 2019, Pia Camil y PJ Rountree organizaron ocho noches cabareteras conocidas como “La noche del cisne” que sucedieron dentro del estudio de Pia, en la colonia San Miguel Chapultepec. Estos festejos, iconoclastas y hedonistas, convocaron a poetas, drag queens, dj’s, musicxs y artistas que presentaban sus acciones y performas, entre escenarios creados específicamente por Pia y otros artistas para cada una de las activaciones de El cisne.

A través de estas acciones, Camil convertía temporalmente a su estudio en un espacio creativo colectivo que servía a una comunidad específica, ofreciéndoles un lugar seguro en el cual expresar sus disidencias.

Las noches El cisne, tomaron su nombre de una fortuita coincidencia: el estudio de Pia fue seis décadas antes un restaurante llamado El Cisne, frecuentado por Salvador Novo, infame miembro del grupo Contemporáneos, del ala homosexual, conocida como los Anales.

Con *La noche del cisne*, Pia reivindica varias nociones que se presentan a lo largo de su trayectoria creativa: la colaboración como forma y camino, el placer como elemento constitutivo de la fuerza creativa y una actitud desafiante ante lo que se considera censurable por el cuerpo social.

PJ ROUNTREE

Muro De la Fama (fragmento), 2017-2019

Impresión cromogénica. Selección de una serie de 148

fotografías enmarcadas y firmadas

20 x 30 cm cada una

Cortesía PJ Rountree

PJ Rountree, coorganizador de *La noche del cisne* junto a Camil, documentó los ocho eventos sucedidos y a lxs diversxs protagonistas que actuaron y performaron. Una selección de todos esos retratos se presenta aquí, con el consentimiento de quienes aparecen retratadxs.

Una convención fue que se prohibía tomar fotografías y publicarlas en redes sociales, para generar con esa secrecía y privacidad un espacio necesariamente opaco para la expresión de las disidencias sexogenéricas, o petroraçiales, siguiendo a Preciado.

PIA CAMIL

Fade into Black (fragmento), 2018

Camisetas de segunda mano

6 x 10 m

Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Virginia Juárez.

PIA CAMIL Y MATEO RIESTRA

Lover’s Rainbow (Desert X Coachella Valley, CA), 2019

Impresión digital

3 x 6 m

Cortesía Galería OMR

Hecha en colaboración con Mateo Riestra, *Lover’s Rainbow* se desarrolló como parte de una residencia artística en el Valle de Guadalupe, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. La obra se inspira en un arcoíris doble que la artista vio al llegar a la residencia. El gesto de doblar hacia atrás las barras de acero reforzado en la tierra del desierto alude a la lluvia y la fertilidad, al mismo tiempo que reinserta la esperanza en el suelo, ya que la mayoría de las casas en las zonas rurales de México dejan barras de refuerzo expuestas previendo la construcción de una estructura adicional en el futuro.

En el contexto del desarrollo en el Valle, problematizado por los conflictos en torno a la falta de recursos y por las noticias del cierre de la frontera por parte de los Estados Unidos en respuesta a la caravana de migrantes cerca del sitio de instalación, hizo relevante las conversaciones con los organizadores de Desert X sobre la oportunidad de instalar un arcoíris al otro lado de la frontera. Se hizo una réplica exacta para el Valle de Coachella, cada mitad del proyecto con las mismas dimensiones y ambientada en paisajes similares, formando una línea dividida por la frontera. (Texto tomado del libro *Friendly Fires*).

Fotografía de Lance Gerber.

PIA CAMIL

Snake attack, 2022

Técnica mixta sobre papel

95 x 130 cm

Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Sin título (De la serie *Lucy's Eyes*), 2001
Sublimación directa sobre tela tergalina
150 x 200 cm
Cortesía Galería OMR

En sus constantes caminatas por Roma —durante un intercambio estudiantil—, Pia intervino reiteradamente las piedras que encontraba en las calles romanas, producto de las remodelaciones a los antiquísimos caminos construidos por el imperio.

Cada piedra, cientos de ellas, fueron grafiteadas o intervenidas con la imagen de un ojo en referencia a la santa Lucía de Siracusa, la “patrona de la visión” quien, en tiempos de Diocleciano, cerca del año 304, fue castigada por el gobernador Pascasio que ordenó que le quitaran los ojos. En la iconografía, Santa Lucía es retratada sosteniendo una charola con los ojos que le fueron arrancados.

Las piedras intervenidas fueron, posteriormente devueltas a la tierra por los trabajadores, escondiendo la imagen del ojo, dejándola enterrada. Esta imagen del ojo que no mira a la superficie y que no puede ser mirado sugiere el “poder de la visión”, de mirar más allá de lo visible. Al igual que la santa —de quien las crónicas cuentan que, durante su juicio, sin ojos— aún era capaz de mirar, los ojos enterrados miran a los inframundos, nos sugieren la visión de las capas de historia enterradas, de los estratos arquitectónicos, históricos y culturales que se apilan como piedras sobre piedras.

PIA CAMIL

Dust to Dust (Polvo al polvo), 2023
Tinta, lápiz de óleo y barro sobre papel
94 x 63.5 cm
Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Sin título (Londres), 2006-2009
Impresión cromogénica
Medidas variables
Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Simetrías, 2001
Impresión cromogénica
10 x 15 cm (130 fotografías)
Cortesía Galería OMR

Simetrías se forma a través de incontables derivas por Roma, ciudad en la cual Pia vivió durante un intercambio académico. En sus devaneos, intuitivamente comenzó a fotografiar con cámara analógica las simetrías y repeticiones que encontraba en el entorno urbano.

La colección de imágenes sirve tanto como álbum privado del año que pasó en la capital del antiguo imperio, como documento antropológico de un momento histórico —sin duda no el único— en el cual diversxs artistas abandonaron la práctica artística del estudio, impulsando la exploración del entorno, persiguiendo la vinculación de la práctica con la cotidianeidad: un arte contextual.

PIA CAMIL

El árbol que da refugio, 2024

Carbón, madera quemada, restos del taller, y libro quemado

Medidas variables

Cortesía Galería OMR

Tras el incendio accidental de su estudio, Pia recuperó las maderas y los diferentes objetos que se quemaron. Estos restos carbonizados junto a un ejemplar de “El libro tibetano de la vida y de la muerte” forman la escultura circular.

El círculo evoca la idea de un espejo invertido, por vía doble: espejo del círculo mayor que interviene esta sala, una estrella dentro de un universo, o un huevo dentro del magma y espejo, también del incesante ciclo de vida y muerte y vida...

PIA CAMIL

Braqueta No. 3, 2022

Acrílico sobre mezclilla

53 x 53 x 2.5 cm

Pia Camil / Cortesía Galería OMR

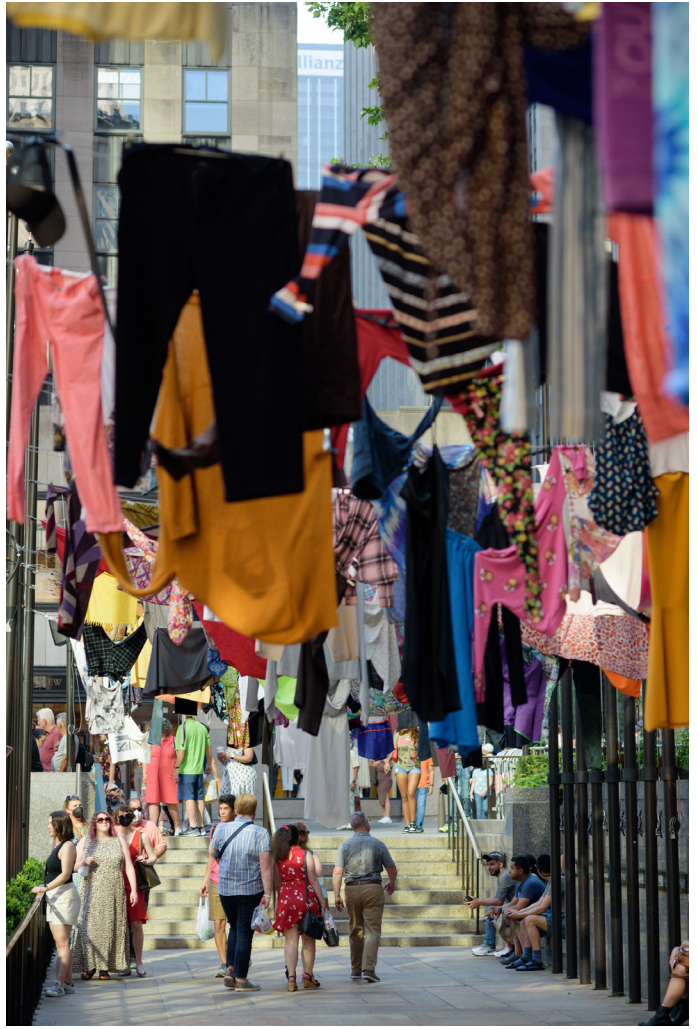
PIA CAMIL

Braqueta XL No. 1, 2022

Acrílico sobre mezclilla

82.5 x 82.5 x 3 cm

Pia Camil / Cortesía Galería OMR

PIA CAMIL

Air Out your Dirty Laundry (Ventila tu ropa sucia), 2022

Instalación. Ropa de segunda mano intercambiada y cables de acero.

Medidas variables

Cortesía Galería OMR

Esta obra, creada para ser exhibida en el Rockefeller Center en el centro de Manhattan en Nueva York, consistió en un tendedero de ropa que sustituyó las 193 banderas de países que rodean la plaza: los símbolos nacionales desaparecieron temporalmente en favor de la presencia de las historias personales, que en conjunto forman un retrato de una comunidad, de un territorio en un tiempo determinado.

La ropa provino de donaciones de habitantes de la Ciudad de México a quienes se les pidió que por medio de grabaciones documentaran los recuerdos y las memorias que asociaban a la prenda donada.

FUEGO AMIGO. PIA CAMIL

Curaduría
Mauricio Marcin

Agradecimientos
A la Galería OMR.

A Alberto Perera, Anajosé y Esteban Aldrete, Beatriz López, Billy González, Brett Schultz, Chavis Mármol, Cristian Manzutto, Erin Lewis, Gabriela Jáuregui, Jana Villarreal, Kristin Reger, MASA, Mateo Riestra, Narciso Vallejo, Pablo León de la Barra, Pepe Islas, PJ Rountree y familia Cisne, Ramón Rojas, Sofía Broid, Stefan Benchoam, Uriel Urban, Virginia Juárez y familia.

PISO 3

MACG ACTUAL

Muestras individuales y colectivas que versan sobre las problemáticas de nuestro tiempo.

Imagen de portada:

Pia Camil, Sin título (restos del incendio), 2023

Agradecemos el apoyo de

MACG

fundación **M**

Taller de
comunicación
gráfica

BenQ

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

MACG