

Un auto desmembrado y otras deslumbrantes obras contemporáneas mexicanas en Proa

- Se titula *Especjos de México* y se extiende hasta la primera semana de septiembre.
- Sintetiza la grandeza del país azteca y propone una experiencia espacial, visual, sonora y sensible de impacto.
- Los cuatro artistas desafían límites y exploran materiales y técnicas que conectan con las raíces.

Damián Ortega es uno de los cuatro protagonistas de la muestra *Especjos de México* en Fundación Proa. Foto: Ariel Grinberg.

SUSANA
REINOSO

27/06/2024 19:02

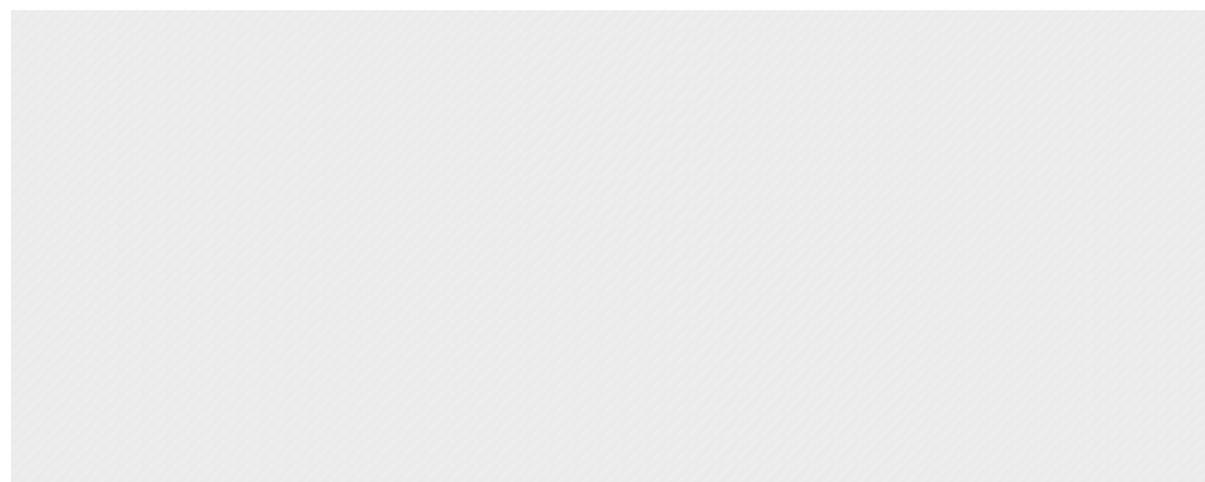

VER RESUMEN
Tiempo de lectura: 23s

Con la llegada de las **monumentales instalaciones** y obras de los reconocidos artistas mexicanos **Julieta Aranda**, **Abraham Cruzvillegas**, **Rafael Lozano Hemmer** y **Damián Ortega**, a su sede en La Boca, **Fundación PROA** completa un recorrido del arte mexicano que comenzó con Rufino Tamayo en 1996, siguió con *Dioses, ritos y oficios del México Prehispánico*, a finales de 2011, y en medio tuvo una expo notable sobre el arte contemporáneo de México, con obras de la Colección Jacques y Natasha Gelman en 1999.

La exposición, que **inaugura este sábado con el título *Espejos de México*** y se extiende hasta la primera semana de septiembre, sintetiza **la grandeza de México**, con su diversidad cultural inabarcable y su convivencia de lenguas y etnias que a su vez ponen de relieve las contradicciones que subsisten en esa diversidad, a la vez que **propone una experiencia espacial, visual, sonora y sensible deslumbrante.**

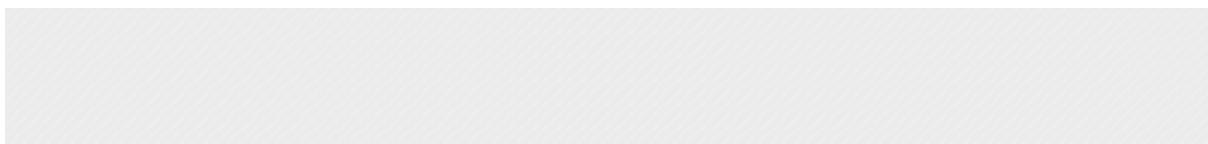
Los cuatro artistas convocados **exhiben en cuatro salas** (uno por sala) como si fueran cápsulas inconexas, pero en realidad **todos ellos desafían límites y exploran materiales y técnicas** diferentes que conectan con las raíces y a la vez las cuestionan.

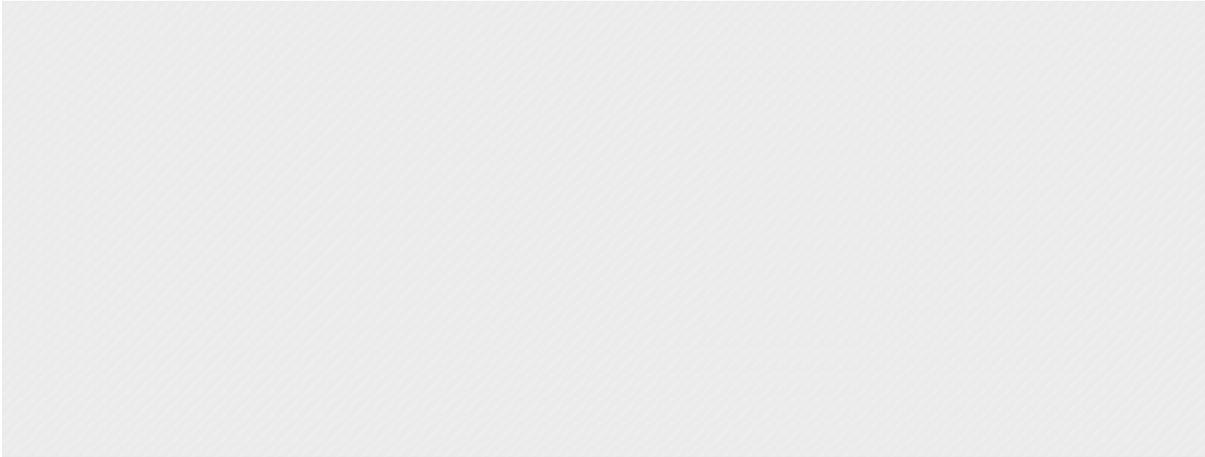
En la recorrida de prensa, que tuvo lugar el pasado martes, se aprecia **un arte contemporáneo concebido como algo monumental**, donde los artistas proponen una multiplicidad de narrativas. Hay que entrar a ritmo lento para comprenderlo todo.

La muestra Espejos de México en Fundación Proa. Foto: Ariel Grinberg.

Solo los **títulos** de algunas de las obras e instalaciones que se presentan son de **una extensión que no necesita ningún texto adicional**. “Autorretrato pendiente contemplando el impresionante ballet de la transformación industrial, añorando poco la fantasía de la promesa de pertenencia al universo ‘moderno’...” es uno de los títulos de una obra de **Cruzvillegas**, un **artista reconocido internacionalmente**, cuyas instalaciones son “**autoconstrucciones**” que desafían al visitante, a quien a su vez invita a ser parte de su propuesta.

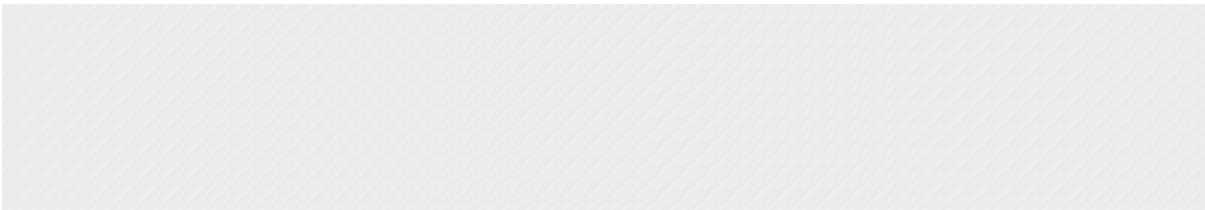

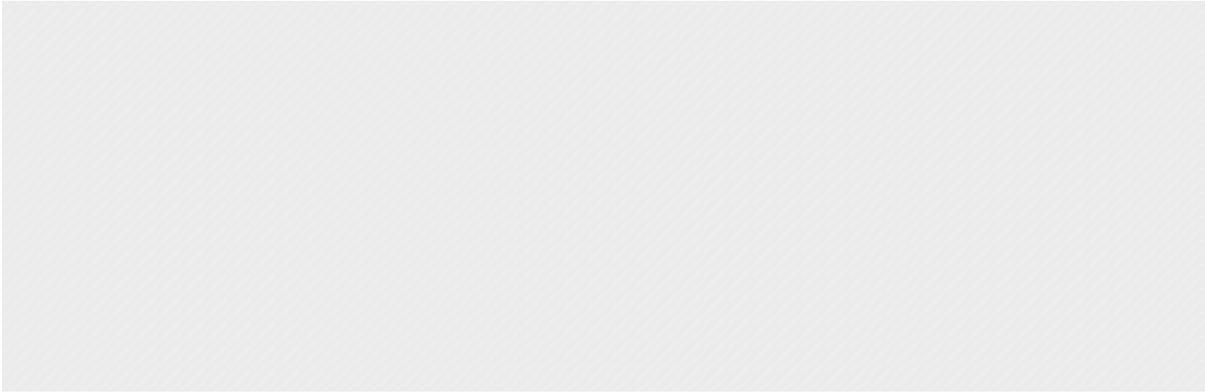
Por caso, con **materiales industriales** (conoció la fábrica de Tenaris-Techint en Veracruz, México), y decidió montar sus instalaciones en la expo de PROA con **caños, láminas y otros desechos** que su equipo eligió aquí con un solo pedido del artista: “Tráiganme cosas que me sirvan”.

Durante la recorrida, Cruzvillegas comentó un aspecto interesante que de alguna forma se suma a la comprensión de su obra: procede de una colonia (así se llama en la CDMX a los distritos/barrios que son extensísimos) “autoconstruida”, donde **la gente edificaba sus casas con lo que encontraba** y conforme a sus necesidades. Interesante aspecto de la vida del artista que completa la mirada sobre su obra.

Desde el inicio

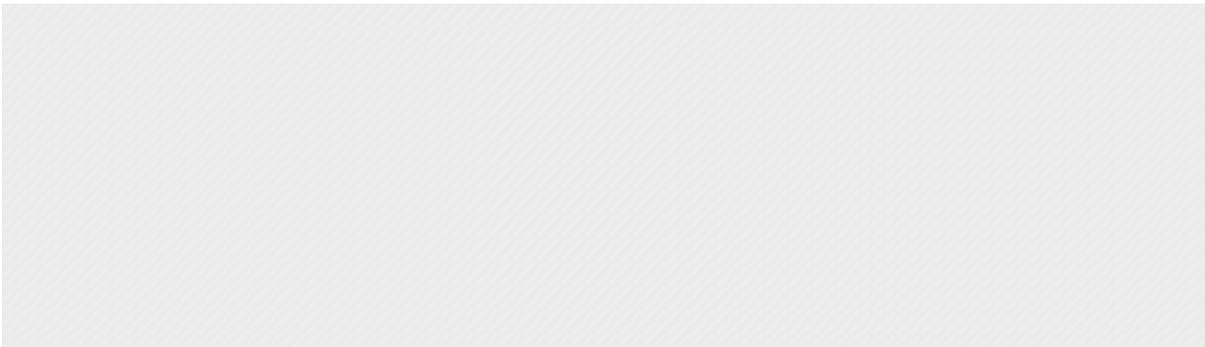
La exposición comienza con la obra de **Julieta Aranda, residente en Berlín**, que propone una **videoinstalación** que pivotea sobre el vínculo entre la humanidad, el planeta y la tecnología, todo lo cual está siendo hoy desafiada por la IA.

Aranda explora el impacto del progreso científico a partir de su experiencia con ocasión de la Bienal de Berlín en 2014, donde fue invitada a **experimentar un vuelo con gravedad cero**. La primera parte de esa vivencia y sus reflexiones están presentes en una videoinstalación gigante que acompaña objetos antiguos que son trampas para cazar osos. Aranda **ya había estado hace 10 años en Buenos Aires** presentando sus trabajos en la Galería Ignacio Liprandi sobre el proyecto “Teorema del 1 Mono Infinito”.

Su mega instalación en PROA reúne la escultura, el video, la instalación, recursos todos que según el reconocido curador Cuauhtémoc Medina componen “un registro y una meditación sobre cómo nuestro sentido común se ha desvanecido. Bajo el sugestivo título “Robando su propio cadáver”, Aranda ha compuesto tres películas que constituyen un ensamblaje en el que se expresan las condiciones que rodean la sensibilidad emergente del siglo XXI” en un intento por reconfigurar “nuestras intuiciones, deseos, valores y fantasías de intercambio y relación”.

A continuación accedemos a la sala donde **la obra de Cruzvillegas resulta una propuesta sorprendente**. En sus comienzos profesionales **Abraham Cruzvillegas y Damián Ortega coincidieron en el “Taller de los viernes”**, un ámbito de reflexión fundado por Gabriel Orozco que más tarde impulsó sus búsquedas individuales en el campo social.

En su práctica, **Abraham Cruzvillegas trabaja el concepto de “auto-construcción”**, una plataforma sobre la que erige esculturas e instalaciones efímeras. Su pasado como caricaturista político está presente en sus dibujos y pinturas que acompañan la pieza principal, realizada en el lugar por el artista. En una suerte de baile ritual, **el artista mexicano pintó en el suelo cuatro telas de las que emergen símbolos** y hasta dos mandriles en blanco y negro.

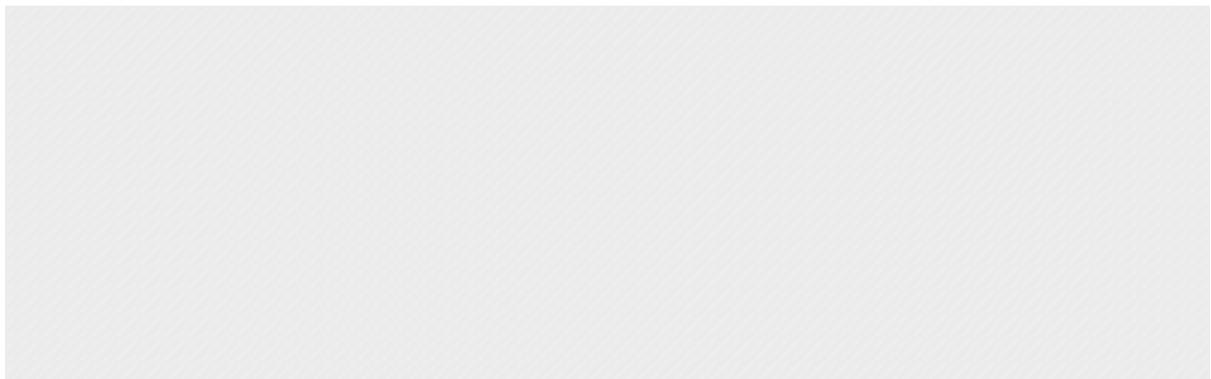

¿Por qué mandriles? “Porque así se llama la herramienta que se utiliza a nivel industrial para horadar metales”, narra el artista, al tiempo que cuenta que las telas que ha pintado en PROA fueron con una mopa de limpiar pisos, lo que también **añade una lectura social a esas obras.**

En medio de la sala aparece **un artefacto gigantesco hecho con caños, láminas, bancos, cables de acero, tubos, frascos, clavos, tablas, pedazos de plástico** y metales donde también se representa lo humano.

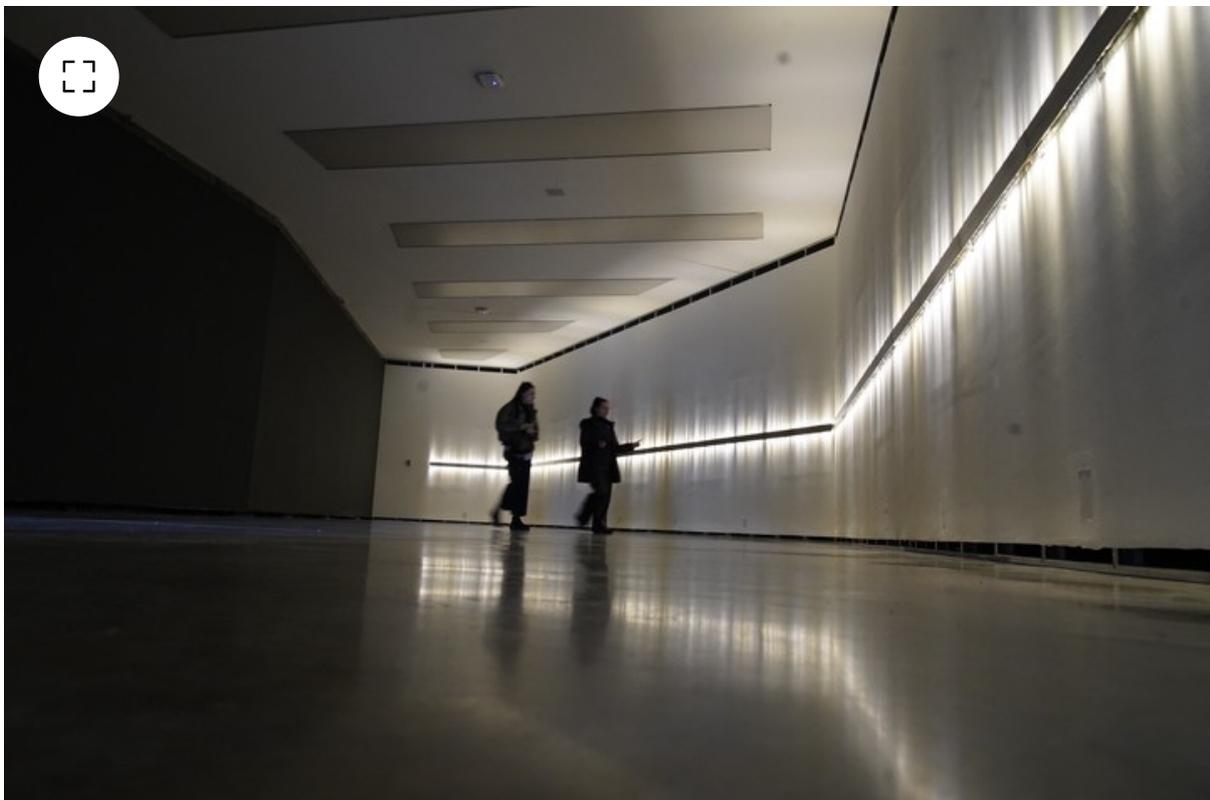
Todos los **materiales industriales unidos componen una instalación** que se percibe como algo primitivo y poético, rodeado de otros artefactos semejantes que el artista explica como “instrumentos musicales” que se “pueden percutir, soplar y hasta cantar”. **Cruzvillegas había estado en nuestro país hace 30 años en una muestra de la desaparecida Fundación Banco Patricios.**

Esta sala se completa con su “Autorretrato ciego” (su título completo es tan extenso como las distancias en Ciudad de México) en las que el artista reunió recetas y documentos de diversas partes del mundo que muestran una contracara en color, pero por detrás exhiben lo que alguna vez fueron.

Poesía y luz

La recorrida continúa con **la obra absolutamente bella, poética y sensorial de Rafael Lozano-Hemmer**. Emigrado tempranamente de México al exterior, el artista compone **una instalación lumínica** que se extiende a lo largo de la sala y que en un extremo tiene un intercomunicador. Allí **los visitantes podrán grabar un mensaje breve** que luego se multiplicará en luces y más sonidos, deconstruyendo las palabras en múltiples formas de expresión.

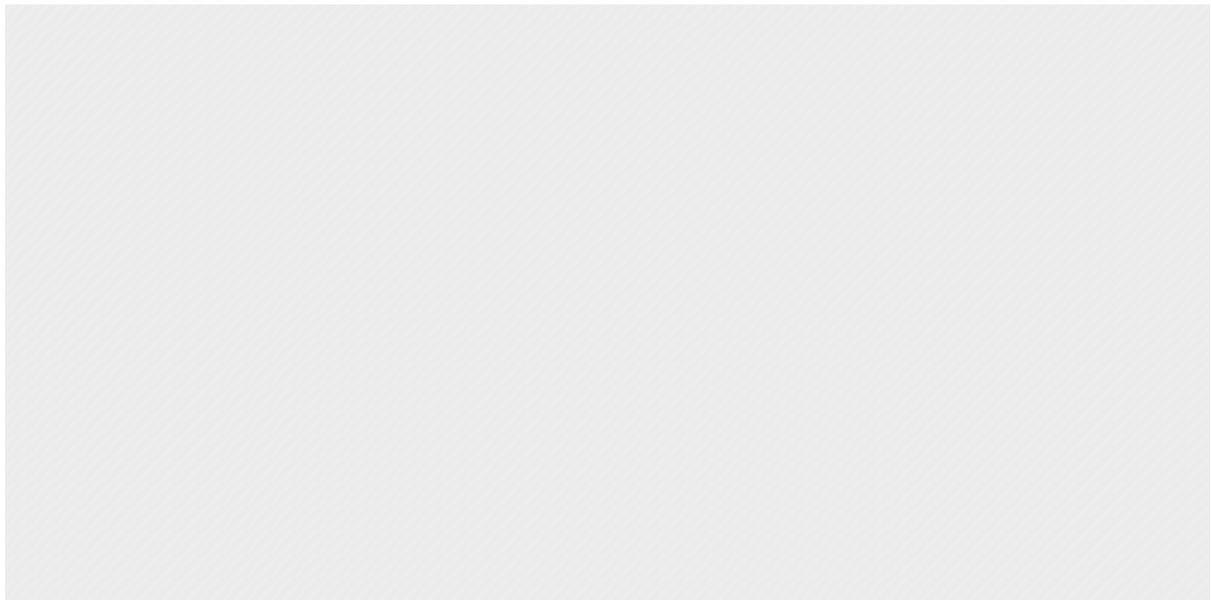

La muestra Espejos de México en Fundación Proa. Foto: Ariel Grinberg.

“Matriz de voz” (Subescultura 13) es de 2011. **El arte multimedial de Lozano-Hemmer atraviesa la condición humana**. El artista usa luces robóticas, vigilancia computarizada, redes telemáticas y

herramientas tecnológicas que involucran al público y lo desafían a explorar temas como el control y las relaciones de poder en la sociedad contemporánea. Sus experiencias artísticas proponen ir más allá de lo que se ve y encontrar otros sentidos.

Desde el inicio de su carrera, **el artista se ha enfocado en crear lo que llama “antimonumentos”, con la intención de no imponerle nada al público, sino de invitarlo a sentirse representado.** El antimonumento en PROA puede acumular hasta 882 grabaciones. Las últimas van empujando a las anteriores. Frases, poesías, aforismos van ampliando el significado de la obra.

La recorrida concluye en el primer piso, en la sala donde **Damián Ortega presenta una de sus producciones más conocidas.** “**Cosmic Thing**” es la instalación que internacionalizó, en alguna medida, la escena artística mexicana. Ortega **deconstruye un Volkswagen Beetle modelo 1998**, que compró con su dinero, y suspende todas sus partes en el espacio. No serán pocos los que por primera vez vean las tripas de un auto en suspensión, como si se tratara de una explosión que congeló el esqueleto del coche en el aire.

Abraham Cruzvillegas es uno de los cuatro protagonistas de la muestra Espejos de México en Fundación Proa. Foto: Ariel Grinberg.

Ortega enfoca sus proyectos en los **procesos industriales para desarmar objetos cotidianos y analizarlos** expandidos, fragmentados, invitando a reconsiderar su funcionalidad y también el modo en que nos conectamos con el consumo.

En un breve diálogo con **Clarín Cultura** el artista contó que estuvo el año pasado en Buenos Aires con un proyecto de traducciones de artistas internacionales. **Su coche suspendido es una maravillosa sorpresa** para poder apreciar además todos los significados ocultos en cada una de las piezas que lo componen.

Incluso en la última parte de la sala, **el artista redobla su propuesta con un video donde lleva a cabo una performance de sepultura de ese mismo automóvil**, lo que da miga para el asombro.

Damián Ortega fue caricaturista político y su poder de observación minuciosa está muy presente en su producción artística. Su trabajo está a caballo de la escultura, la instalación y el video.

En los proyectos de gran formato **suele desarmar y reconfigurar objetos de la vida cotidiana para revelar las estructuras invisibles que los construyen**. El auto producido en la fábrica de Volkswagen en Puebla se convirtió en 1971 en el taxi oficial del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX), convirtiéndose en fetiches urbanos.

A través de esta deconstrucción, Ortega también **abre una reflexión sobre la movilidad, la producción automotriz y la globalización, entre otros asuntos**. Sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de México y Estados Unidos que lleva al país latinoamericano a convertirse en territorio de ensamblaje de muchos productos que luego desembarcan en el mercado norteamericano.

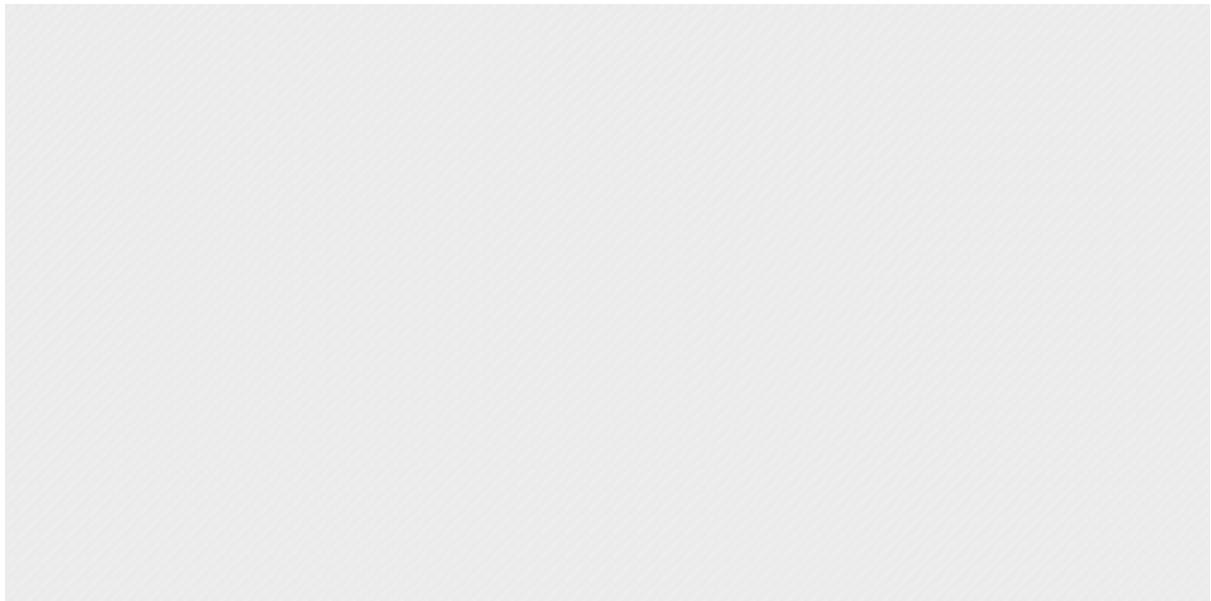
Novedades de agosto

Esta presencia mexicana se consolidará en agosto próximo con la inauguración, en PROA21 (a una cuadra de PROA), de **una exhibición de Francis Alÿs, artista belga-mexicano**, con la curaduría Cuauhtémoc Medina.

Cuando la fe mueve montañas se titulará la exposición del artista en Buenos Aires que reflexiona sobre la magnitud del esfuerzo colectivo al momento de superar obstáculos. Sus obras se destacan por una documentación exhaustiva sobre las vidas y

costumbres de la sociedad mexicana. La muestra ya se presentó en Perú en 2002.

***Espejos de México* en Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca), desde el sábado 29 de junio, de miércoles a domingos de 12 a 19.**

Sobre la firma

Susana Reinoso
seccioncultura@clarin.com
Bio completa

Mirá también

Tres artistas argentinos reinan en NYC

Un asentamiento y el grito en las calles, la actualidad de Berni revisitada por Mondongo

La Ciudad aprobó una nueva ley de mecenazgo

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

[QUIERO RECIBIRLO](#)

Tags relacionados

México

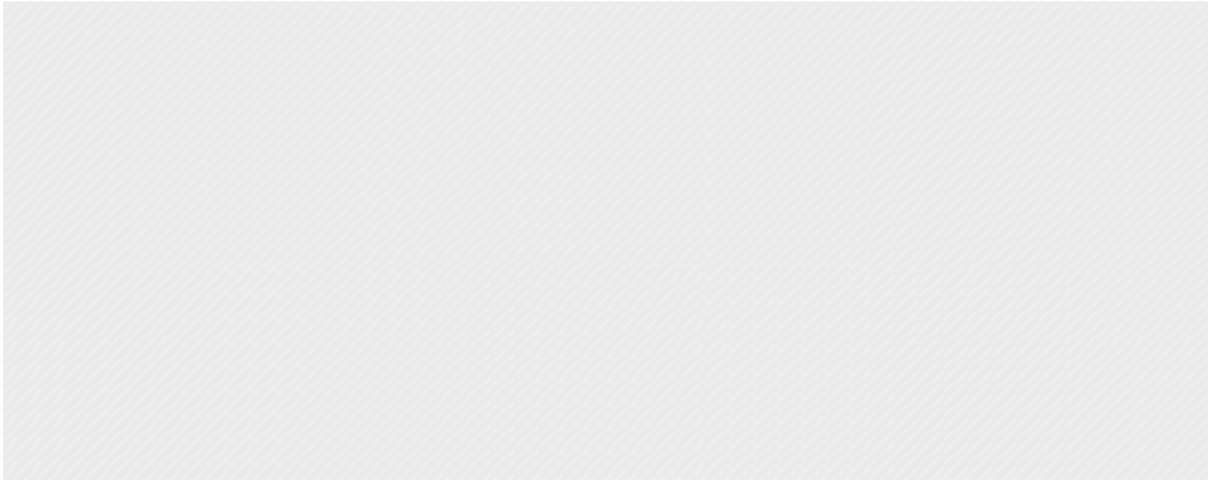
Fundación Proa

La Boca

Comentarios

[SUSCRIBITE PARA COMENTAR](#)

[YA TENGO SUSCRIPCIÓN](#)

Noticias destacadas

Julieta Aranda: "Solo podemos construir el presente"

Damián Ortega y su memorial vivo a un dinosaurio automotriz

Minujín en el CCK, La tempestad vuelve al San Martín y el Premio ArtexArte de Fotografía

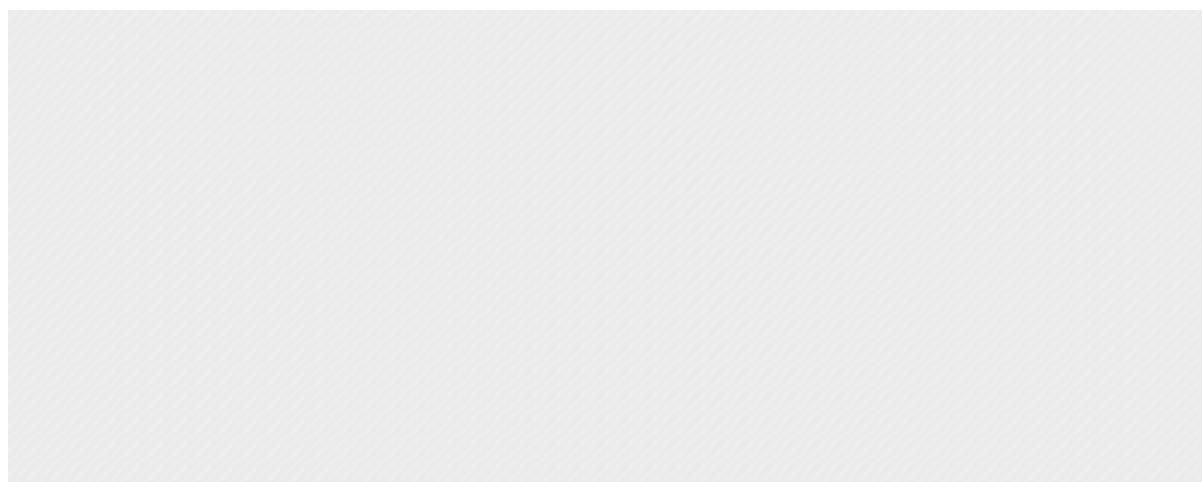
Rafael Lozano-Hemmer: Donde tu voz se enciende

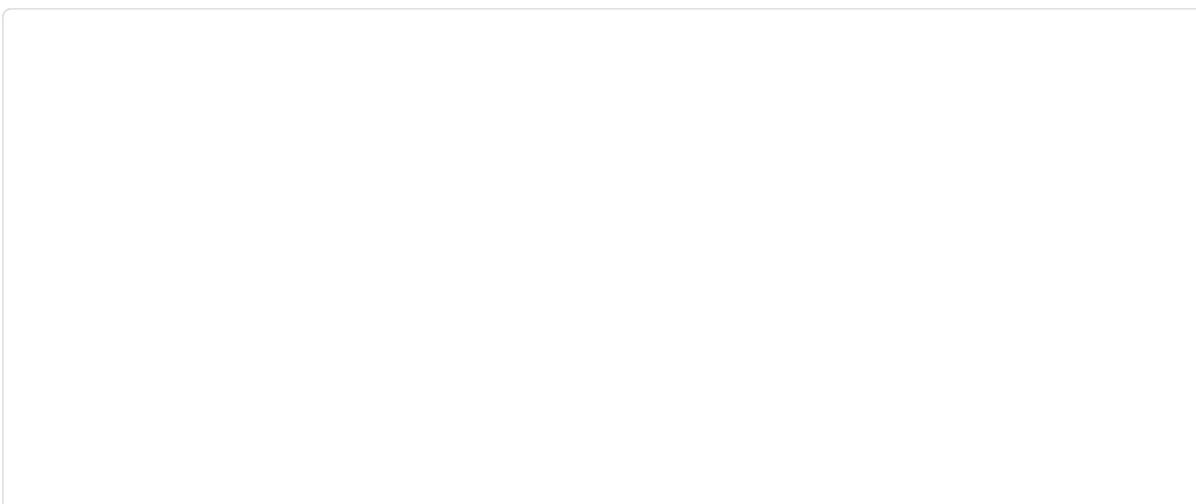
Alias: un manifiesto poético de estudio

Una década después de su muerte, la huella de Rogelio Polesello sigue vigente

Te puede interesar

Qué es el Pacto de Mayo: los 10 puntos clave del acuerdo de Milei y los gobernadores

Javier Milei y el Pacto de Mayo, EN VIVO: el Presidente viaja a Tucumán para realizar el acto del 9 de Julio en el que sellará el acuerdo con los gobernadores

Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: a cuánto cotiza y cuál es su precio este lunes 8 de julio, minuto a minuto

Gran Hermano, EN VIVO: el video de Furia a los gritos con un productor en plena final

El desfile militar del 9 de julio que prepara Javier Milei y los actos por el Día de la Independencia: el mapa de cortes de calles y la zona afectada

Selección Clarín

Cannes Lions 2024: oros para Argentina, a pesar de todo

"Emmanuelle": rarezas y curiosidades del mayor hito del cine erótico a 50 años de su estreno

Pacto de Mayo en Tucumán: qué empresarios acompañarán a Javier Milei y cuáles serán las ausencias clave

