

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

PRIMER
COLOQUIO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

**Panorámica del
Arte Contemporáneo
en el estado de
San Luis Potosí**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

PRIMER
COLOQUIO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

Panorámica del
Arte Contemporáneo
en el estado de
San Luis Potosí

Edición: Coordinación Académica en Arte

Coordinación editorial: Dr. Rodrigo Meneses Gutiérrez

Textos: Mauricio Palos

Juan Pablo Meneses

Oswaldo Rivera

Elisa Urías

David Ojeda

Iván Sánchez

José Tercero

Miguel Ángel Rivera

Rodrigo Meneses

Ramón Portales

Antonio Tercero

Iván Juárez

Diseño: Griselda Mancilla Montelongo

Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido total o parcialmente por ningún medio o método sin la autorización por escrito del editor.

This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers.

ISBN: 978-607-535-075-2

Coordinación Académica en Arte

www.uaslp.mx

Una de las principales propuestas de la Licenciatura en Arte Contemporáneo fue un currículo flexible que permitiera contar con asignatura que su contenido específico pudiera modificarse para abordar de manera puntual conceptos y temáticas importantes para el desarrollo de los estudiantes y el quehacer e investigaciones de los docentes.

Como una inquietud inicial fue el comprender la producción artística contemporánea y su contexto. Debido a que en nuestro Estado no se cuenta con un registro sobre dichas prácticas, se identifico como uno de los puntos preliminares. Por lo anterior se propuso como un trabajo colegiado de los maestros de la línea curricular de Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción de la Licenciatura en Arte Contemporáneo el ahondar sobre el tema. Como punto de partida fue recopilar información básica de algunos artistas contemporáneos locales.

Como resultado se llevo a cabo el Primer Coloquio de arte contemporáneo que llevo el nombre de “Panorámica del Arte Contemporáneo en el estado de San Luis Potosí” del 16 al 18 de mayo del 2017 en las instalaciones de la Coordinación Académica en Arte.

El objetivo principal fue identificar a los principales actores del arte contemporáneo en el estado de San Luis Potosí, para comprender cuáles son sus propuestas, estrategias y medios de producción. La información resultante genero el inicio de una base de datos que permite visualizar y documentar las diferentes propuestas artísticas, que a su vez posibilite estudiar la práctica artística en el Estado y proponer posibles rutas de investigación.

Por otra parte, se busco propiciar un diálogo entre los artistas que permita un reconocimiento y entendimiento del estado actual del arte en San Luis Potosí y su ubicación dentro del contexto nacional.

Los participantes en el coloquio fueron Mauricio Palos, Juan Pablo Meneses, Oswaldo Rivera, Elisa Urías, David Ojeda, Iván Sánchez, José Tercero Miguel Ángel Rivera, Rodrigo Meneses, Ramón Portales, Antonio Tercero e Iván Juárez. Todos ellos son artistas locales que trabajan estrategias y metodologías del arte contemporáneo. El primer coloquio de arte contemporáneo es un acercamiento inicial a los artistas locales y en futuras ocasiones se podrá ahondar en otras prácticas y artistas.

Dr. Rodrigo Meneses Gutiérrez
Director de la Coordinación Académica en Arte

MAURICIO PALOS

PRODUCCIÓN PERSONAL Y ARCHIVOS

El registro de la historia, es una forma de negarse al olvido, la documentación de lo que vivimos a título personal como la vida familiar, las vacaciones, mas, teniendo dispositivos móviles que nos ayudan a registrar en tiempo real los hechos históricos que suceden a nuestro alrededor. Todo esto ha sido registrados mayormente a través del tiempo por medio de la imagen, la foto fija, el video, incluso la pintura y el dibujo han servido para registrar personas, paisajes y batallas.

La práctica documental que realizó, está enfocada principalmente en temas que por su importancia en México y Latinoamérica merecen profundidad, las noticias, aunque quedan registradas a posteridad, difícilmente agudizan e indagan en las causas que las originan, normalmente se mencionan los hechos, los lugares, las fechas, pistas que a unos años a futuro pueden ofrecer capas de lectura a hechos que se desarrollan a futuro.

Las imágenes en las que me detengo están relacionadas con los legados de la guerra fría en Latinoamérica, empujado por una beca otorgada por la Universidad de Durham, profundizando con el papel de la fotografía durante este conflicto, la idea del proyecto es generar archivos visuales que sirvan como fuentes de memoria histórica, no solo la documentación de temas relacionados con los conflictos, sino también el cruce de historias que ofrecen lecturas y cruces de informaron que permiten a los lectores reflexionar los significados que ofrecen la yuxtaposición de archivos, surgen preguntas que nos llevan hacia cuestionamientos sobre políticas migratorias hacia centroamericanos en Estados Unidos, países que se caen a pedazos gracias a las políticas exteriores de Estados Unidos y cuestionamientos sobre la validez de conflictos armados y sus orígenes, qué tan real es una guerra contra las drogas, quién la promueve, a quién le beneficia, son algunas de las preguntas que se buscan generarse con la creación de proyectos que se basan en el uso y la creación de archivos.

Hoy en un mundo donde un gran porcentaje de la información se almacena en internet, se agudiza la necesidad de crear archivos no solamente virtuales sino físicos, documentos tangibles que pueden perdurar, la fragilidad de la red y la facilidad de la destrucción de información en dispositivos de almacenamiento nos lo exigen, de esta manera la conservación de la historia puede estar salvaguardada.

■ Archivo policial con imágenes de personas detenidas durante el conflicto interno de Guatemala son revisados por archivistas y restauradores en el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. El lugar fue utilizado para torturar y desaparecer personas durante los años del conflicto armado interno. Guatemala 2017.

■ Restos humanos son examinados en la fundación de Antropología Forense de Guatemala, el conflicto interno dejó alrededor de 40,000 personas desaparecidas. Guatemala, Abril 28, 2017

MAURICIO PALOS

(San Luis Potosí, México 1981)

Documentalista y promotor cultural que trabaja principalmente en Norte y Sudamérica. Su trabajo explora una variedad de cuestiones que se ocupan de la memoria histórica vinculada a las crisis políticas y conflictos de tierras. Su primer libro *My Perro Rano, Crónicas de Centro América*, fue publicado en 2010 por Editorial RM con el apoyo de la Fundación Ford y el Fondo Nacional para las Artes y la Cultura en México, *My Perro* explora las causas que llevan a millones de inmigrantes centroamericanos a buscar para una vida mejor embarcándose en uno de los viajes más peligrosos que tiene lugar en las Américas, fue elegido como uno de los mejores fotolibros de 2011 por el *British Journal of Photography*.

Su segundo libro *La Ley del Monte*, una idea del México revolucionario de 1900, un estudio del México contemporáneo basado en el poder de la tierra y su relación con el mundo rural, político y social en México, fue fotografiado en Chihuahua, la Península de Yucatán, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México entre 2009-2017 y es publicado por La Casa del Ahuizote. Como una ramificación de este trabajo, con una beca de la Universidad de Durham en el Reino Unido, Palos es parte de un proyecto multidisciplinario designado para crear, un archivo de memoria visual de los legados de la Guerra Fría en América Latina y sus conflictos.

Palos es Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México y tiene un diploma de Experto en Marketing por la Universidad Europea de Madrid, es también el Director del Centro Cultural Tenexcalco, un centro cultural ubicado en un área rural rodeada de tierras comunales y ranchos privados en la Huasteca Potosina, el proyecto está diseñado para atraer y fusionar actividades culturales artísticas en pequeñas comunidades rurales.

Su trabajo ha sido publicado en *Der Spiegel*, *Volkskrant*, *Lufthansa*, *City Wire London*, *Glamour*, *Colours Magazine*, *The Washington Post*, *The Wall Street Journal*, *The New York Times*, *Courier International*, *Bloomberg Busniesweek*, *Expansión México*, *Gatopardo*, *Fusion*, *Carreteras y reinos* y piezas desconocidas y ha sido ampliamente exhibido en Europa y América. Tiene su sede en su ciudad natal San Luis Potosí.

JUAN PABLO MENESES

PROCESOS CREATIVOS INTERDISCIPLINARIOS

Al confundirse cada vez más los límites disciplinarios, se fue llegando a un arte más plural y a una fotografía cada vez más cercana a un enfoque más plural. La Multi e Interdisciplina son prácticas recurrentes en los proyectos artísticos, por lo cual la experimentación de soportes, técnicas y dispositivos, se hará con la idea de generar cruces disciplinarios para la producción artística.

Procesos creativos interdisciplinarios es una aproximación a mis proyectos artísticos de la argumentación, la construcción de las piezas y las estrategias del arte contemporáneo vinculados a la interdisciplina. Asimismo, desde que inicié mi producción artística estuve interesado en los dispositivos fotográficos y de creación vinculados a la imagen.

El paisaje alterado es una forma de crear un diálogo entre la naturaleza y la construcción de la imagen. Utilizar el paisaje desértico que tiene la capital potosina, para revalorar nuestro entorno, visto desde el colorido que tienen alimentos como los dulces y el significado de estos. La conexión con el recurso satírico se logra al emplear el paisaje alterado, que es la intervención del espacio. Esto se alcanza insertando elementos que no pertenecen al entorno y se establece un vínculo de armonía, Obviamente los dulces y golosinas no pertenecen a la naturaleza y con el juego del colorido se pretende ‘embonar’ o ‘acomodar’ a estos en un medio distinto al que pertenecen, se quitan de las dulcerías, las envolturas, etc.

En mi proyecto *Tripones A go go* pretendí crear paisajes alterados, a partir de dulces, golosinas, comida, etc. Mediante este tipo de elementos se intentó establecer una atmósfera colorida y lúdica. Al igual que en mi obra titulada *Arquitectura de lo efímero*, pretendo proyectar la dimensión conceptual para deconstruir y resignificar a edificios abandonados, recurriendo a la intervención de los espacios por medio de elementos lúdicos. Esta resignificación, en que los objetos son reapropiados y tienen una nueva “vida” otorgada por una carga emotiva, serán registrados a través de la fotografía para lograr tener un documento que reflejen ese cambio de uso, facilitado por las intervenciones que modificarán la apariencia de los edificios. Con este proyecto intento sustituir estos conceptos por una carga lúdica. Por medio del registro fotográfico se obtienen documentos artísticos que evidencien las intervenciones de lugares abandonados.

Una de mis primeros acercamientos a la investigación y la producción artística desde es mi tesis de máster: *El paisaje alterado como estrategia*. A partir de mi fascinación por la naturaleza y el senderismo me han llevado a que los últimos años desarrolle mis piezas a partir de la intervención de espacios naturales, utilizando regularmente objetos que no pertenecen a ella, e insertándolos de manera consciente y con un orden pensado desde antes de la toma. Tratando de crear unas atmósferas lúdicas, coloridas, ilusorias como un ejercicio de reflexión, construcción y concepción de la realidad, Todo esto con una intención de rasformar y construir mis propias historias de fantasía dentro de diferentes escenarios. El resultado de la evolución de mi trabajo de varios años es este proyecto de Máster, en mi producción elaborada en Valencia, es aquí donde empecé a utilizar diferentes elementos para la alteración del paisaje.

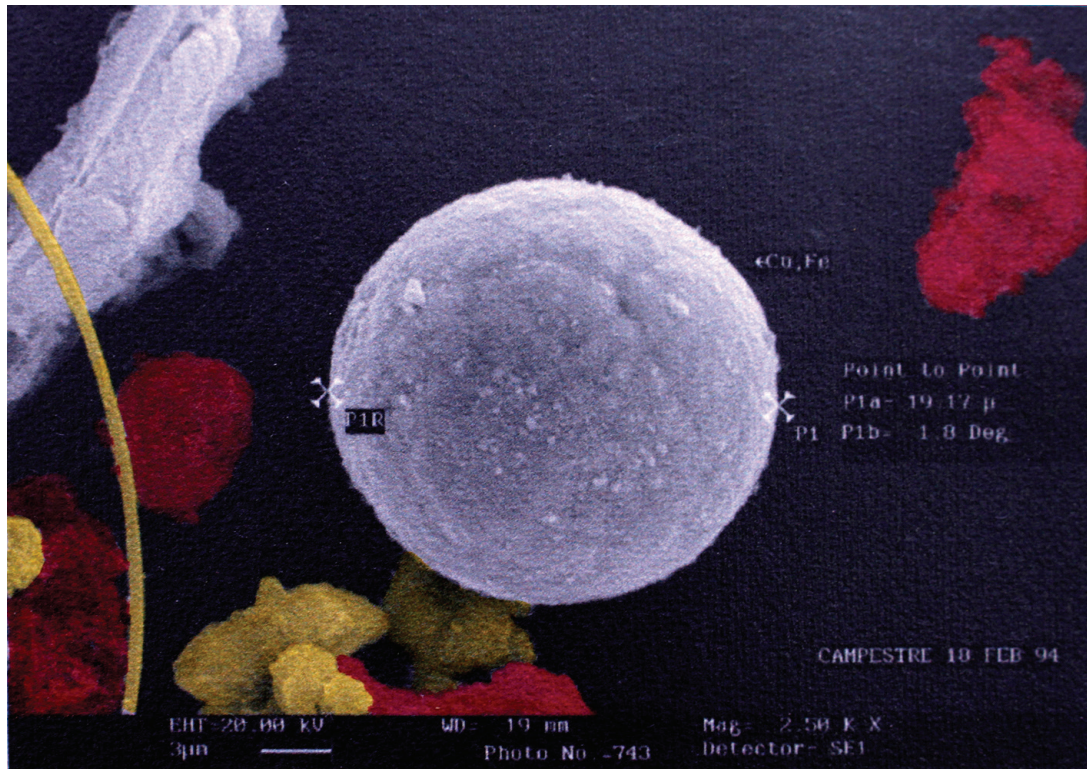
La instalación es aquello que alguien asume como la intención de utilizar a la semántica de la palabra instalación, donde se ligan objetos y palabras para reapropiarlos y dar una nueva 'vida' otorgada por una carga emotiva, esto a través del significado del termino instalación. La modificación de espacios y la instalación como estrategia es funcional, esto fortalece la difusión artística, haciendo hincapié en las manifestaciones contemporáneas.

Mi tesis doctoral busca explicar, describir y entender el fenómeno de la fotografía mexicana autoral de 1994 a 2014 a partir del concepto de imagen expandida. Describo a la imagen expandida como las nuevas posibilidades discursivas, conceptuales y de soporte que articulan las practicas posmodernistas; como una estrategia de producción de las artes visuales en donde las formas tradicionales modernistas.

Resiliencia es un proyecto de investigación y producción artística. La exposición está formada por fotografías instantáneas tomadas en el río e intervenidas con distintas técnicas como óleo y plumón; una instalación de videos capturados en el río y en la Malinche, además de piedras pintadas de azul provenientes del río, con una imagen del Cerro de San Gabriel que cobija a la comunidad y con imágenes obtenidas a partir de microscopio de barrido de electrones de partículas contaminantes con la colaboración del Dr. Aragón Piña de la UASLP. La idea es representar la carencia de agua y visualizar la debacle del río, para generar conciencia de la escasez de agua en la región.

■ Álbum
Juan Pablo Meneses
Serie: Álbum
Fotografía antigua intervenida con vinil
30 x 20 cms.
2016

■ *Resiliencia*
Juan Pablo Meneses
Serie: *Resiliencia*
Técnica: *Microscopía / intervención con plumón en papel de algodón*
15 x 20 cms.
Año: 2017

JUAN PABLO **MENESES**

(Puebla, México 1982)

Radica en la ciudad de San Luis Potosí, trabajando como Profesor investigador tiempo completo en la Coordinación Académica en Arte dentro de la Licenciatura en Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cursó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación UASLP (2000-2005), Maestría en Artes Visuales y Multimedia, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España. (2008- 2010) y el Doctorado en Arte, Producción e Investigación, Universidad Politécnica de Valencia, (2012- 2016), mención Cum Laude.

Como artista ha montado más de 30 exposiciones colectivas en México, España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y más de 8 exposiciones individuales en México y España. Ha realizado estancias de investigación y residencias artísticas en México, Estados Unidos, Eslovaquia y Austria. Destacando la Galería del Agua en Tlaxcala, New World School of Art en Miami, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Eslovaquia, Instituto Cultural de México en Miami y Mexikanisches Kulturinstitut Viena.

Su obra pertenece a acervos y colecciones como: Fototeca Nacional en Pachuca, Instituto Potosino de Bellas Artes, Acervo Serrano-Espíndola, Galería del Agua, Universidad Politécnica de Valencia y colecciones particulares. Ha publicado su trabajo de producción artística y de investigación en diversas revistas y catálogos.

OSWALDO RIVERA

COMÚN DENOMINADOR

Hablar sobre el proceso creativo de mis proyectos (*¡Mira Tú Mira Yo!*, *Ícaro Circus* y *Línea de partida*) que he realizado a partir del 2009 al 2017, es hablar de un conjunto de procesos, desde la parte en donde se gesta una pieza; la búsqueda del material, pasando por la parte vivencial de la experiencia; el proceso de acumular esa información y construirla, así como tratar de encontrar el detonante, ya sea la técnica en que realicé la o las piezas, y la salida que tenga el proyecto hasta el resultado final que es su presentación. Para ello me baso en fotografías, recorridos o mapeos del espacio que es importante para la narrativa de mis historias, el video como herramienta o como un fin, y al final en los libros de autores que me puedan respaldar el trabajo.

EL INFIERNO

"Ha sido necesario haber bajado al inframundo y regresar con una prueba"

Hago un recuento de lo vivido y voy depurando la información acumulada. Hay procesos en periodos de un año (*¡Hoy voy a cambiar!*), donde narro los acontecimientos, lo organizo todo y cuento la historia; sé que entre el espectador y yo se dará un choque de información que será el detonante que le dará sentido a mi pieza, ya que se llenara de otras y nuevas historias generadas por lo vivido del otro, según sea su viaje al infierno.

LA METÁFORA

El recurso de la metáfora ha servido para quitarle a la experiencia lo personal y ayudar al desdoblamiento del autor que vive historias con el que las cuenta. Ha sido importante para mí como creador dotar a mis personajes de cierta libertad (*Ícaro circus*, *El libro de los actos*, *¡Mira Tú, mira Yo!*) Un chivo expiatorio que realice nuestros actos, quizás con la necesaria distancia para involucrarnos lo suficiente y al mismo tiempo dejarlos gestar su propia historia.

GUAYABAS CON CANELA

Fue el primer proyecto que decido trabajar de forma narrativa, partiendo ya de una conciencia de la metáfora y la interpretación de forma abstracta y gestual, utilizando la gráfica como detonante y salida de ese proyecto. Fui narrando la relación erótica de dos seres a partir de un platillo gastronómico, representando todo este tumulto de sensaciones, a partir de la gestualidad impulsiva de la línea y la mancha, ¿ayudado? para darle cierta orientación del proceso narrativo de esta historia por medio del color, desde los tonos claros y suaves hasta llegar a colores más agresivos y oscuros.

LOS JARDINES DE ENIALIO

Cada proyecto que he hecho ha tenido una cierta secuencia, o bien, ha dado la pauta para el siguiente. Ha sido el caso de *"Los jardines de Enialio"* que trata sobre paisajes de la guerra, que no eran más que interpretaciones de fotografías de la segunda guerra mundial y cómo iba colocando esas formas en un ambientación más personal.

Tal vez solo reflejaban las agresiones guardadas, el reproche por la pérdida y ruptura de un ser, o el fin de una relación... ¡Quizás!

¡MIRA TÚ, MIRA YO!

Proyecto que inicie en un formato de diario que narra la batalla de un payaso contra un pasto mutante, invasor de su casa y su constante disputa por defenderla.

Trabaje con el tema de la obsesión, del idilio y el tránsito de las relaciones desde el edén hasta el infierno y todo el proceso que lleva desde un punto al otro. Comencé a trabajar lo que eran las secuencias y lo cercano que estaba ya de la animación, eso me llevo a darme cuenta de las infinidades de lo gráfico y que el trabajo podía tener diversas salidas.

Así, fui realizando mis proyectos posteriores entre los que destacaron, pues me permitieron obtener premios o selecciones en bienales, y de los cuales sigo aún trabajando. Estos proyectos han sido: *Ícaro circus*, *Retrato para dos*, *Línea de partida*, *El sueño del asesino*, entre otros.

■ *Construcción y deconstrucción de una mentira II*
Oswaldo Rivera
Mezzotinta
32 x 30cm

■ *Uno invade mientras el otro desaloja*
Oswaldo Rivera
Litografía
32 x 35cm
2009

OSWALDO **RODRÍGUEZ** RIVERA
(San Luis Potosí, México 1977)

Ha participado en exposiciones internacionales, las cuales destacan Yerevan Armenia (2017) en la ciudad de Santa cruz de la Sierra, Bolivia (2016), Atenas y Salónica, Grecia (2010); Sofía, Bulgaria (2010) Chicago, E.U.A. (2006); Nime, Francia (2006, y en nacionales como: en las bienal de grabado Shinzaburo Takeda (2016, 2014, 2010, 2008), Festival Internacional Cervantino, Guanajuato (2009) en la ciudad de Zacatecas: De los pintores del desierto a Julio Ruelas (2007); 65 Ostentan Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México (2006). Fue ganador de dos premios 20 de Noviembre en la capital potosina, premio considerado el máximo galardón para los artistas del estado, en las categorías de grabado y pintura (2014 y 2007); es dos ocasiones obtuvo la beca del FONCA en las categorías de gráfica (2005-2006 y 2009-2010). Logró una mención honorífica en la Sexta Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, Michoacán (2007) y en los Premios 20 de Noviembre (2005, 2006); una selección en la Primera Bienal de Grabado Shinzaburo Takeda, Oaxaca (2008), en la Segunda Bienal de Grabado Shinzaburo Takeda, Oaxaca (2010), en la Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel, Zacatecas (2008).

ELISA URÍAS

En el 1er Coloquio que se llevó a cabo en mayo del 2017 en la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP participamos 12 artistas, la mayoría vivimos y trabajamos desde San Luis Potosí. Tuvo una duración de cuatro días y en cada uno se presentaron parte de los procesos creativos, el desarrollo y el trabajo de cada uno de los artistas invitados.

En mi caso hablé de una parte del resultado de mi último proyecto, hasta ese momento: *Paisajes interiores (2012)*, como antecedente del proyecto que estaba desarrollando y que estaba por concluir, titulado: *La relación de los opuestos / cotidiano y colateral (2018)*. Este último se expuso en la Galería del Centro de las Artes de San Luis Potosí, del 16 febrero al 22 de abril de 2018.

Como mencioné, en el proyecto de *Paisajes interiores (2012)* se abordan temas autorreferenciales, que parten desde la gráfica tradicional para tomar un rumbo hacia la gráfica expandida en la búsqueda por lograr composiciones abiertas en relación al montaje y el espacio, con el fin de indagar lo que provocan los planos negros en diferentes aspectos como desde lo sensitivo, lo simbólico y lo psicológico.

Una vez terminado este proyecto en 2012 la búsqueda personal en torno al plano negro continúa, concebido como un espacio velado que recién se abre y está por explorarse sin pretender llegar a una conclusión definitiva, sino a una búsqueda permanente en este sentido, a pesar de todas las veces que pueda ser explorado en el ejercicio de representar.

Mi interés por el negro en relación a mi obra gráfica y el discurso de la misma es por todo aquello que esta "oculto" dentro de la vida cotidiana y no por lo fácilmente reconocible, aunque de manera irónica están siempre en continua **relación**, ya que muchas veces lo oculto transita con lo aparentemente reconocible. Esta relación toma forma durante el desarrollo del siguiente proyecto como el principal eje de búsqueda en *La relación de los opuestos / cotidiano y colateral*.

Paisajes interiores se dio desde la introspección y *La relación de los opuestos* se desarrolla como una búsqueda "dentro" y "fuera" de mi propia experiencia de ser y la relación con aquello que puedo encontrar o percibir entre las mismas.

Hablando de este último proyecto *La relación de los opuestos / cotidiano y colateral*, explico lo siguiente:

Es un proyecto donde hago una exploración sobre las diferentes relaciones entre opuestos que se pueden encontrar en la vida cotidiana y colateral. Por ejemplo: el paisaje interior y exterior de un entorno cotidiano en relación a una casa habitación; la luz y la sombra dentro de una casa; imágenes autorreferenciales con carga emocional, así como imágenes en el recorrido simple de una deriva. Todo esto busca tocar las fronteras con el otro, es decir, con lo colectivo, como parte de una investigación de cómo el otro se puede reconocer o no al ver y dialogar o no dialogar con el resultado de este proyecto *La relación de los puestos*.

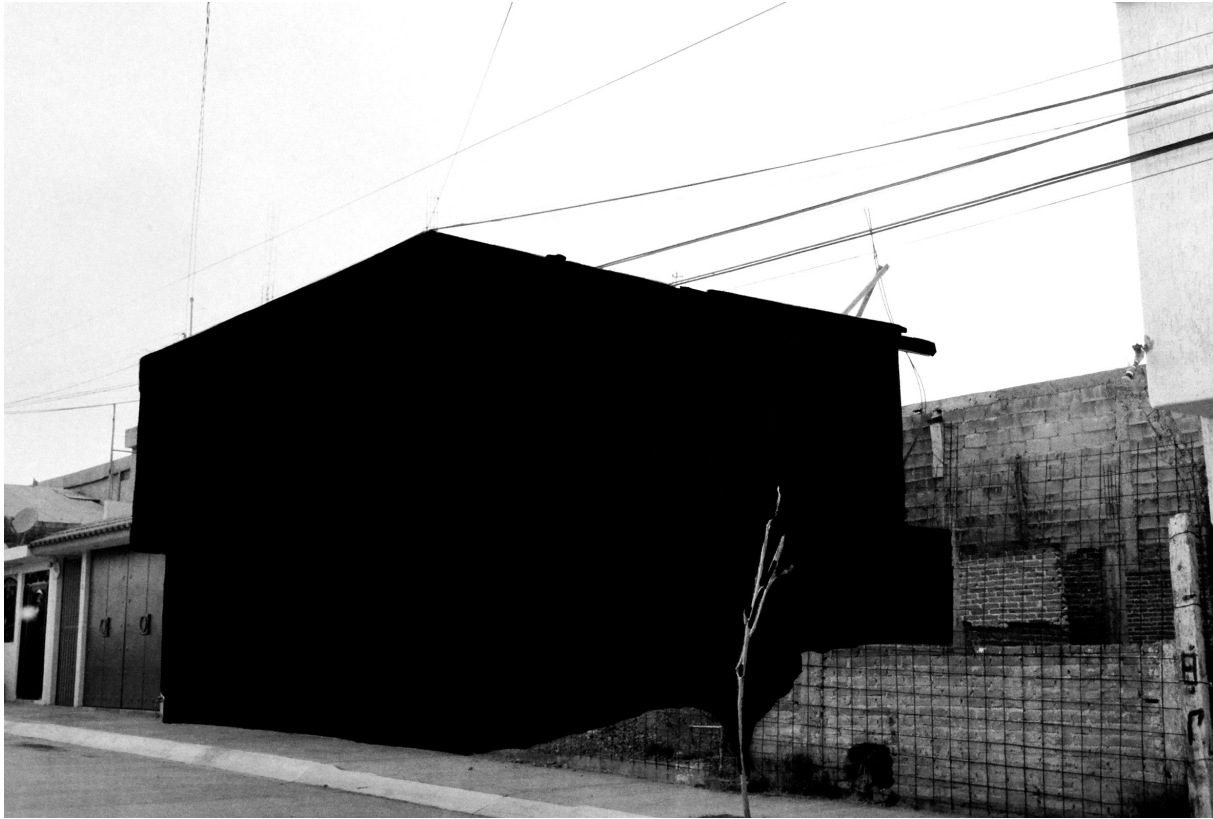
Las piezas resultan a partir de una exploración de la imagen con la intención de resolver por medio de distintos recursos técnicos, soportes y montajes el tema abordado, trabajando desde del campo de lo expandido en relación al grabado tradicional.

Otros ejes importantes son el negro y el blanco. Cada uno con un significado distinto desde lo colectivo hasta lo individual. El negro como una fuente de información que vive dentro de nosotros, en la cual es necesario estar indagando para representar por medio de imágenes parte de una existencia "guardada" que está en constante relación con nuestra vida exterior. El blanco como un rebote de luz, algo fuera de nosotros y que se muestra de inmediato sin necesidad de reflexión o cualquier motivo.

Juntos negro y blanco, representados por imágenes y planos negros, arrojan diferentes relaciones, dejando huecos o puntos inconclusos. Cada quién puede entonces recorrer la exposición y dar una lectura personal, completar o interpretar lo que ve.

Todas las personas tenemos una doble existencia, que va siempre callada, de lado de nuestra vida práctica. De manera colateral pero siempre presente, también hay en esa existencia colateral, inevitablemente, una relación entre opuestos.

Mi interés gira alrededor de lo que se torna imperceptible dentro de la vida cotidiana, no a lo reconocible.

■ *Exterior- interior*
Elisa Urías
Fotografía digital
45 x 60 cms.
2018

■ *Auto retrato*
Elisa Urías
Corte vinil, papel aterciopelado
Medidas variables
2018

ELISA URÍAS
(Ottignies, Bélgica 1974)

Artista visual mexicana. Es licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vive y trabaja en la ciudad de San Luis Potosí.

Su obra se encamina a la gráfica contemporánea.

Cuenta con 12 exposiciones individuales y más de 50 exposiciones colectivas en México y el extranjero.

Ha obtenido una serie de distinciones entre las que destacan: Premio Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, 2010 / Aguascalientes. Premio Estatal de Mini Estampa del Instituto Potosino de Bellas Artes, IPBA, 2011 / SLP. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, FECA 2012 / SLP. Galardón Iberoamericano Veta de Plata 2012 / Zacatecas. Mención honorífica en el premio estatal 20 de noviembre en su edición 2005 y 2010 / SLP. Selección: Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce en sus ediciones: 2005, 2007 y 2011 / Morelia, Bienal Nacional Puebla de los Ángeles, 2013 / Puebla, XII Festival internacional de arte en mayo, Museo Nacional Carlos Mérida, 2009 / Guatemala, Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, 2007 / Aguascalientes. Concurso Nacional de Pintura Atanasio Monroy, 2007 / Guadalajara.

DAVID OJEDA "MANCHAS"

Hacer una reflexión en torno a mi obra artística podría parecer sencillo. Sin embargo, resulta un ejercicio extenuante, porque consiste en verbalizar aquello que no puedo expresar con palabras y que me motiva, desde un principio, a recurrir a las artes visuales, como vía para plasmar mi creatividad.

No obstante, reflexionar en torno a la producción artística personal es uno de los ejercicios más relevantes que puede hacer un artista visual, los cuales tienen que practicarse constantemente, porque es esencial para comprender el significado que tiene la obra artística para su autor y qué posible sentido podría tener para el espectador.

De esta manera, mi trabajo es el proceso mediante el cual proyecto ciertas intuiciones, producto de mi sensibilidad visual, en imágenes que expresan aquello para lo cual no encuentro las palabras adecuadas. Gradualmente la obra resultante se convierte en un medio reflejante, que me permite reconocer cuestiones que son fundamentales para mi vida y que me posibilitan conectar con el prójimo mediante su exhibición. Mi trabajo aspira a plasmar las apreciaciones subjetivas que tengo del mundo que me rodea, mediante la búsqueda intuitiva de las posibilidades creativas que se abren en el discurrir cotidiano. Mis proyectos artísticos abordan ciertos temas recurrentes, relacionados con la mente, la percepción y la memoria. Tal es el caso de uno de los más recientes titulado "Estados Alterados". El cual pretende manifestar los efectos inducidos por el uso de sustancias psicodélicas, mediante el tratamiento digital de fotografías para reflejar las alteraciones visuales, producto de estos estados.

Con la finalidad de evidenciar cómo nuestra principal conexión con el mundo (entendido como aquello que está afuera de nosotros mismos) es aquello que llamamos realidad, es decir, el resultado del continuo entrelazamiento entre la memoria y los sentidos. De tal manera que al alterar los sentidos se vuelve evidente cómo no todos percibimos la realidad de la misma manera, aunque compartimos una sociedad, cada ser humano es un universo diferente. En palabras de Aldous Huxley "Desde una familia hasta una nación, los seres humanos somos una sociedad de universos individuales"

Otro proyecto que aborda el tema de la percepción y la memoria es el que actualmente me encuentro desarrollando y lleva el título "yo es otro". Para este proyecto, me encuentro interviniendo un archivo de fotografías familiares, mezclando tomas de diversos momentos de mi vida y la de mis seres queridos, con imágenes de notas periodísticas y escenas de películas. Esto con la finalidad de generar una memoria imposible de los instantes que nunca ocurrieron. Para proponer una reflexión respecto a cómo nuestra identidad se construye a partir de los recuerdos, pero nuestra memoria es dinámica y se modifica con el tiempo, cambiando la percepción de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida.

Finalmente creo que aunque uno de los vehículos principales para el desarrollo de mi proceso creativo es la fotografía. En realidad no me considero fotógrafo, ya que creo que en mi trabajo es más importante la relación de la imagen con sus posibilidades plásticas, que la concordancia de la imagen con los elementos propios del lenguaje fotográfico.

■ *Estados Alterados IX*
David Ojeda "Manchas"
Montaje digital
2015

■ *Yo es otro XII*
David Ojeda "Manchas"
Montaje digital
2017

DAVID **OJEDA.** MANCHAS
(San Luis Potosí, México 1976)

Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Ojeda ha realizado seis exposiciones individuales y ha participado en múltiples exposiciones colectivas, así como en diversas publicaciones y proyectos editoriales.

Ha recibido la beca del «Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico» en la categoría de Creadores con Trayectoria (S.L.P. 2015), en la categoría de Creadores (S.L.P. 2008), y en la categoría de Jóvenes Creadores (S.L.P. 2003)

Actualmente trabaja como docente en la Licenciatura de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudia la Maestría en Ciencias del Hábitat con Especialidad en Historia del Arte en la misma institución.

IVÁN SÁNCHEZ

Participar en este Coloquio de Arte Contemporáneo fue para mí una oportunidad para compartir con jóvenes un poco de lo que yo hago, algo de mi historia y sobre todo de factores que puedan ser susceptibles de reflexión para ellos. A continuación, algunos de los conceptos que expuse para la ocasión, tras una breve consulta al auditorio y darme cuenta que era una minoría quienes practicaban las artes sonoras.

Respeto y admiro mucho a los artistas visuales en su forma de ver al mundo, abstraerlo y con su imaginación y talento crear con ello una obra nueva y después de escuchar a los artistas visuales expositores invitados a la misma mesa, creo que en ocasiones es una dinámica no muy diferente a la experiencia de hacer música, aunque pareciera algo más inmediato y efímero a la vez. Cuando niño me gustó la práctica de las artes, sobre todo pintar y dibujar. Sin embargo, cuando me regalaron un caballete y utensilios para pintar no supe que hacer, me quedé mirando aterrado al lienzo blanco (imagen que eventualmente aparecerá en ciertos momentos de mi quehacer artístico). También me gustaba usar una cámara de video (Betamax), grabando con mis hermanos o haciendo pequeñas secuencias de “stop motion”. En ese tiempo, mi hermano mayor ya era buen músico y tenía varios instrumentos en la casa, así que cuando me animé a explorarlos encontré mi pasatiempo favorito, uno que me quitaría hasta las ganas de dormir o comer; en la música encontré un espacio donde sentía que podía trasportarme a otros estados de conciencia o simplemente salvarme de periodos de absoluta aburrición.

En la adolescencia empecé a estudiar música de manera particular con el maestro Jorge Martínez Zapata, un jazzista y maestro de excelencia que afortunadamente vivió en esta ciudad y me enseñó los fundamentos (o como él decía “los secretos”), de la composición académica. A la par de estos estudios, desarrollaba mi práctica musical e inquietudes juveniles tocando con bandas locales de rock, algunos con nombres bastante interesantes como “Cero +”, “Ticket” o “Moda Foca” y creando música con ellos, explorando nuevos foros para presentarnos e incluso presentándonos fuera de San Luis Potosí. Ésta dinámica y el inicio de mis estudios universitarios fueron interrumpidos, además de un desinterés (lienzo en blanco), para atender un curso en el Musicians Institute of Technology en Hollywood, Ca., del que tenía conocimiento gracias a publicidad impresa en revistas especializadas. Este curso de 11 semanas se extendió a un periodo

de 9 meses y al tiempo que compartía clase con compañeros de diferentes países, asistía a presentaciones de los mejores músicos activos en ese entonces y colaboraba con proyectos musicales, me contrataron para trabajar con una banda latina y el sello disquero EMI Music, donde estuve cerca de 7 años grabando y haciendo conciertos de rock y viajando entre México y Estados Unidos con un proyecto llamado Radio Kaos.

En cierto momento sentí la necesidad de trascender creativamente (lienzo en blanco), y decidí regresar a San Luis Potosí donde volví a los estudios y empecé a enrolarme en actividades artísticas académicas y culturales que estaban floreciendo en ese entonces, como el coro de la Escuela Estatal de Música que por su calidad bajo la dirección de José Miramontes fue invitado a realizar una gira a Alemania. Terminando esa gira y gracias a un primer apoyo que recibí del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes asistí a un curso de verano en el Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), donde comencé a trabajar con la música electroacústica.

Después de esa experiencia compuse mi primera pieza con nuevos medios titulada “An Bijal Pok Jol Ja” (para coro, piano y cinta), en colaboración con el entonces Centro de Arte y Nuevas Tecnologías (CANTE); un organismo de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí dedicado a la formación, investigación y producción artística donde eventualmente me uno a trabajar colaborando en la gestión cultural y coordinación de una importante cantidad de proyectos, destacando actividades de convocatoria nacional, intercambios y participaciones internacionales así como la coordinación del Festival de Arte Sonoro y Electrónico “Tempo”. Durante este periodo, compuse piezas para instrumento solo como “Jun l khwá” para cello, “Mecafiguras” para Ensamble y cinta, y con la oportunidad de continuar una formación artística asistiendo a festivales nacionales de gran relevancia como el “Callejón del Ruido” en Guanajuato o “Visiones Sonoras” en Morelia, tomando cursos en Instituciones como el Centro Multimedia del CNA o el Laboratorio Arte Alameda en la Ciudad de México, e incluyendo los tantos organizados en el CANTE, mi actividad artística fue muy ecléctica y en la mayoría de las ocasiones determinada por proyectos colaborativos y multidisciplinarios a manera de performance sonoro, o con la creación de los paisajes sonoros “Tangamanga” y “Voyager”, una versión del “La Huasanga” para reactable y danza, mismos que me representaron grandes satisfacciones hasta cierto momento (lienzo blanco).

Fue entonces que recibí la invitación para participar en una exposición colectiva por parte del Museo de Arte Contemporáneo, lo que significaba crear una pieza de Instalación Sonora (por primera vez dentro de una galería), y a partir de “Eternal Sine” comencé a explorar diferentes maneras y conceptos de aterrizar mis intereses creativos a partir del sonido, ahora en búsqueda de un arte “experiencial”. Además de la pieza mencionada que está basada en un ejercicio de meditación guiada, trabajé una serie de piezas con el concepto de “La Entropía”, utilizando recursos para la improvisación dirigida como partituras gráficas que ofrecen nuevos retos y oportunidad de creación espontánea a los ejecutantes.

Es justo entonces cuando mi actividad como gestor cultural se encuentra con aquel lienzo en blanco y al saber que la familia del compositor potosino Julián Carrillo ha donado su acervo al Estado de San Luis Potosí hago lo posible para poder conocerlo, estudiarlo y eventualmente integrarme al Centro creado en su nombre, donde actualmente realizo actividades de investigación y producción artística en proyectos relacionados a sus pianos microtonales y su conjunto teórico llamado “Sonido 13”, mismas que he presentado a manera de charla y presentación de mi pieza “Triscaidecafofia” en el CJC, en el Sonic Arts Institute y el College of the Canyons en California, E.U. dentro del marco del programa MEX-LA. Otra pieza creada con los pianos “metamorfoseadores” de Julián Carrillo es “Vientos de un Microsueño”, instalación sonora basada en la narración de cuentos para niños de Leonora Carrington y presentada en la Inauguración del Museo en su nombre.

Otro proyecto reciente es el que titulé “Chimaeras”, donde conjunto piezas de video arte de algunos amigos artistas con los que colaboré en los últimos 10 años y que acompaño con una ejecución de performance sonoro en vivo, casualmente es un formato parecido a “Angel Azul”, primera puesta escénica que musicalicé hace 18 años.

Pocas veces me he puesto a preguntarme sobre mi proceso creativo.

En alguna ocasión la artista plástica Mayra Rojo hizo referencia a mi trabajo como la experiencia sinestésica de la maquina... Tal vez sea en realidad un escape de la aburrición, enfrentamientos a un lienzo blanco y una relectura de ese juego.

■ *Vientos de un microsueño*
Iván Sánchez
Música electroacústica mixta y pianos metamorfoseadores de Julian Carrillo
40'
2018

IVÁN SÁNCHEZ

Artista sonoro y guitarrista preparado dentro y fuera de su país, capacitado y con experiencia en producción musical y gestión cultural. Ha trabajado en proyectos artísticos y presentado obra en México, Estados Unidos, Alemania, Francia y China. Inició sus estudios musicales en San Luis Potosí como alumno de Jorge Martínez Zapata y eventualmente se mudó a Hollywood, Ca., para estudiar en el Musicians Institute of Technology y trabajar como guitarrista de sesión. Posteriormente estudió la Lic. en Composición Musical, fue miembro del coro de la OSSLP y asistió a un Académie d'Été en el IRCAM de París así como otros cursos sobre música y tecnología en diversas instituciones de nuestro país. También ha cursado diplomados sobre Gestión Cultural, Políticas Culturales, y Problemáticas y transformaciones contemporáneas del arte.

Ha sido becario del PECDA, CONACULTA, ITESM y le ha comisionado creación de obra la Fonoteca Nacional, el Laboratorio Arte Alameda, la Camerata del desierto, el People's Microphone Camerata, la Exposición mundial de Shangái, el MAC S.L.P. y el museo Leonora Carrington. Su trabajo en la creación artística gira en torno al uso de tecnologías y el desarrollo de procesos complejos aplicados en la improvisación dirigida, la composición experimental, la inter/transdisciplina y el arte experiencial. Actualmente desarrolla actividades sobre investigación musical para la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí e imparte clases en el Área de Arte y Tecnología del CEART S.L.P., a la par de su oficio como músico y creador sonoro freelance.

JOSÉ TERCERO

APUNTES SOBRE PROCESOS Y PROYECTOS

Viéndolo en retrospectiva, lo que intentaba hablar durante mi participación en el Coloquio, era sembrar la semilla en los alumnos la necesidad por encontrar una pasión que nazca de la curiosidad. Cuando descubrí que la fotografía era mi pasión, encontré difíciles los años entre el final del segundo y el último año del curso de fotografía en el IPBA, hasta el momento que logré reunir la cantidad suficiente para hacerme de mi equipo fotográfico digital. Mientras tanto, me dediqué a capturar imágenes mentales.

En esos años, que fueron alrededor de tres, recuerdo la necesidad que sentía por materializar las ideas que consideraba podrían ser proyectos, decía: “Cuando tenga mi cámara, voy a tomar una serie sobre esto o aquello.” Lo que en realidad sucedía, era que quería preservar las cosas que veía y llamaban mi atención, desde una escena cotidiana en la calle o en mi casa, hasta los colores de un atardecer o un objeto cualquiera en un lugar común. Comencé a hacer una especie de bitácora mental y cuando me disciplinaba, lograba escribir algunas líneas, como pistas para reconstruir la idea en el futuro, cuando tuviera mi cámara.

Los proyectos que seleccioné para esta plática, de ninguna manera son obras terminadas; en todo caso son cortes de caja o capítulos, que en su momento me parecían únicos, en tanto que no lograba ver la conexión entre los mismos. Recuerdo que en la presentación de un libro sobre fotografía histórica, el investigador dijo una frase que tengo muy presente, “En realidad uno nunca termina un proyecto... lo abandona.” Con esta frase en mente, los tres proyectos que presento aquí son aquellos que abandoné más recientemente, en el entendido de que siguen habitando mi cabeza y mi bitácora, pero van transmutando en diferentes salidas y con distintos matices.

HABITAR LA CALLE - La Calle Nos Pertenece a Todos - es el título del primero, este proyecto lo inicié en el 2012 y fue consecuencia directa de la esperada adquisición de mi equipo fotográfico. Una vez que logré tener mi cámara, la incluí en una de mis actividades favoritas: caminar. Durante mis caminatas nocturnas me dediqué fotografiar aquellas luces que me parecían interesantes. No se trataba de ningún proyecto, simplemente lo hacía por el gusto de hacerlo, colocaba la cámara en posición, medía la luz, asignaba una exposición larga y esperaba a que la captura concluyera. Iba coleccionando imágenes que después veía en el monitor, realizaba ajustes y las volvía a mirar, aún conservo todas aquellas imágenes.

Durante el regreso de una caminata encontré una mampara luminosa que estaba libre de publicidad, esta mampara está a unas cuerdas de mi casa y seguramente la había visto cientos de veces antes, pero esta vez llamó mi atención, la mampara iluminaba la vegetación de un camellón y parecía, al menos para mí un jardín japonés, era un micro universo de paisaje al lado de la calle, inadvertido, ordinario y casual. Tomé mi cámara e hice una foto, me quedé contemplando en micro paisaje iluminado por la mampara por un rato y volví a casa.

Cuando revisé la imagen en mi monitor sentí que había encontrado algo especial, no sabía bien qué, pero lo sentía. Esta sencilla imagen para mí detonaba ideas y hacía contacto con otras, me recordó la imagen de un libro que de niño pasaba horas viendo, eran pinturas en aerografo de paisajes espaciales y en la portada aparecía una isla con un micropaisaje flotando en el espacio al cual se acercaba volando un hombre. Me recordó también a algunas pinturas bucólicas, estos arbustos iluminados creaban un espacio aislado dentro de la ciudad, era una isla donde la naturaleza tenía su microcosmos pero solo era accesible a ciertas horas, era de hecho un portal. Pero para acceder a él se tenía que llegar caminando, caminar de madrugada en la ciudad quizá no sea lo más seguro y de esa otra idea surgió poco a poco otra más compleja.

Si nos reclusamos del entorno, ya sea natural o urbano, perdemos la oportunidad de descubrir cosas, lugares, situaciones, personas, etc... y con esto perdemos la capacidad de asombro, asombro por lo pequeño, por las cosas que nos rodean, me parece increíble que cada vez seamos más seres humanos en esta isla a la que llamamos planeta y a la vez cada vez nos reclusamos más y más en nuestros pequeños universos, estériles. Las calles debería de ser justamente las arterias por donde nos interconectemos con el entorno y no solamente como un espacio estéril.

¿Cómo puedo detonar en alguien más estas ideas o las ideas que le resulten a cada quien?, las imágenes tienen esta capacidad de llamar nuestra atención incluso si se trata de algo cotidiano, esto me conecta con una de las frases que más me gustan de Orhan Pamuk -...resulta más placentero mirar la imagen de un árbol que un árbol en sí.- esta frase se encuentra en el libro Me Llamo Rojo, mismo que tomé como título de mi último proyecto, pero eso será para otra ocasión.

S/T

José Tercero Mora

De la serie: *Habitar la calle -La Calle Nos Pertenece a Todos-*

Fotografía digital. Impresión a color sobre papel metálico

60X 40 cm.

2013

S/T

José Tercero Mora

De la serie: Habitar la calle -La Calle Nos Pertenece a Todos-

Fotografía digital. Impresión a color sobre papel metálico

60X 40 cm.

2013

JOSÉ **TERCERO** MORA
(Baja California Sur, México 1984)

Maestrante en Historia del Arte mexicano, Licenciado en Psicología por la UASLP, impartió clases de Fotografía en el IPBA y el CASLP; actualmente labora como docente en la Coordinación Académica en arte de la UASLP.

Se formó como fotógrafo en el IPBA y más tarde en el CASLP, instituciones donde ha tomado diversos cursos, talleres y seminarios complementarios a su practica fotográfica.

Entre sus maestros y tutores se encuentran Patricia Mendoza, Humberto Chavez Mayol, Claudi Carreras, Joan Fontcuberta, Byron Brauchli, Cristina Kahlo, Armando Cristeto, Fernando Montiel Klint, José Luis Cuevas, Adriana Calatayud, Pavka Segura, Adela Golbard, Maya Goded, Carlos Aguirre, entre otros.

Ha participado en cuatro exposiciones individuales y más de treinta colectivas algunas de ellas itinerantes como Creación en Movimiento 2014 del FONCA y XV Bienal del Noroeste, cuenta con cuatro exposiciones colectivas internacionales: Georgia, Portugal, España y Argentina; fue publicado en las revistas digitales BEXMAGAZINE, ENCONTRASTE MAGAZINE, FPMAG y PUNTO EN LINEA.

Entre los reconocimientos y premios que ha recibido se encuentran: Primer y segundo lugar en las ediciones 2018/2012 del FINI, Premio de adquisición Ojo Creativo 2017 B.C.S., Mención honorífica Bienal de Artes visuales del Noroeste 2017, Mención honorífica Bienal Artemergente Mty. 2017, Segundo Lugar Concurso internacional de fotografía Iber-rutas Argentina 2016, Premio de Fotografía Manuel Ramos 2016 y 2013, mencion honorífica Storytelling Category 2015 FPMag, Selección Bienal del Noroeste 2015, Finalista Beca Internacional Roberto Villagraz 2015, premio estatal de la juventud 2014, becario del FONCA 2013-2014; seleccionado ENAJ 2013.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en México y el extranjero.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA

Soy Artista visual. Mi práctica artística oscila entre el sonido, la luz, el vídeo, la animación, y algunas veces el performance. La invitación a este coloquio fue hecha para hablar sobre la trayectoria personal, pero me parece necesario hablar del contexto local. En San Luis Potosí, en mi opinión, vivimos consumidos en una burbuja donde los artistas no producen, están obligados a trabajar en otras cosas distintas a nuestro quehacer, como la docencia o la burocracia. Esa burbuja no nos permite ver lo que ocurre afuera y por tanto dificulta que seamos visibles hacia el exterior. Está reflexión estaba ya en mi imaginario, pero se vio reforzada con la muerte de dos de mis maestros más queridos, Armando Belmontes y Jesús Ramos, y una visita de trabajo al Estado de México, donde un funcionario me preguntaba sobre quiénes eran los artistas más reconocidos de la historia reciente de San Luis Potosí, tratando de ver si conocía a alguno de ellos. Se los nombré sin que él pudiese reconocer alguno, pero platicamos sobre creadores de otros estados. La pregunta la expuse en otros lugares con resultados similares. Claro está que ser creador de arte no es ni debe ser sinónimo de popularidad, pero me lleva a reflexionar sobre lo poco vinculados que estamos los productores artísticos de San Luis Potosí con el resto del país. Por otro lado, la crítica de arte es casi inexistente y cuando se hace, quien recibe la crítica asimila el comentario como algo personal. Así, que para no generar rencores entre pares se cae en la autocomplacencia, el autoconsumo, se celebran unos a otros, auto premiándose, y diciéndose: “Eres bien chingón”; “No: tú eres bien chingón”, imposibilitando el diálogo y por tanto la reflexión. También es grave ver a alumnos recién egresados que ni quiera pasan por un proceso de experimentación sólido, ya no digamos de creación y convertirse en maestros, creando círculos viciosos que perpetúan las carencias educativas. Por estas circunstancias, celebro que se incentiven estos espacios de discusión como el coloquio y la aportación de la UASLP hacia el arte con la Licenciatura en arte contemporáneo.

Mi formación básica es como pintor, estudié en la escuela estatal de artes plásticas de SLP, de mi generación hacia atrás no hay egresados produciendo arte o si lo hacen es de forma muy intermitente, los más cercanos a las actividades artísticas se encuentran en áreas administrativas de cultura, o ejerciendo la docencia en diferentes niveles básicos, lo que nos habla también de lo complicado que es dedicarse al arte. En el tiempo de recién egresado ni pensar siquiera en la posibilidad de exponer, nos costó mucho gritar para ganar los espacios, pues sólo estaban reservados para los maestros. Hoy en día es normal ver estudiantes exponiendo y por cierto, cada vez con mejor calidad.

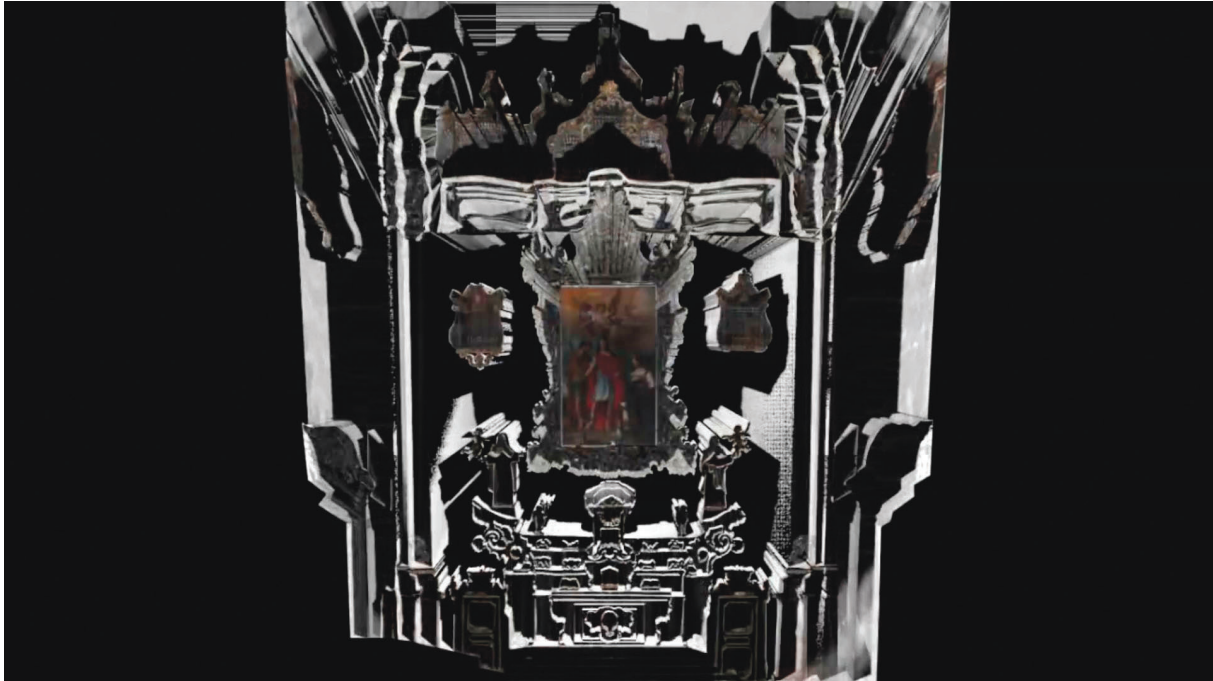
Comencé a pintar tratando de ser muy realista pero en esa búsqueda lo último que hice fue muy abstracto y gestual. Me dediqué a pintar, y pinté casi 12 años. Buscaba generar un fenómeno donde el espectador pudiera sentirse dentro de la obra. En la pintura clásica no encontré lo que buscaba y me di cuenta que poco tenía que decir a partir de ese medio, por las limitaciones espaciales del mismo. En 2009 realicé una exposición donde mezcle pintura, instalación, performance y proyección de animaciones 3D, y fue donde encontré cauce hacia mi interés primordial hoy: es el espacio y la interacción con él mediante el uso de la luz, el espacio y el sonido. Quise hacer manifiesta esta intención que se convirtió en dos piezas:

- (1.- INTRO) Esta pieza performática audiovisual, donde aparezco pintando sobre una pared blanca y vacía. Al terminar de pintar, la pieza cobra espacialidad y movimiento mediante proyecciones animadas.
- (2.- RAÍZ.) Es una instalación donde dibujé con alambre un árbol de 4 metros de alto por 6 de ancho. Al iluminarse, debido a los reflejos, se veían como líneas de luz tridimensionales flotantes, y por primera vez entendí que podía configurar el espacio con el uso de la luz y provocar que el espectador experimente sensaciones respecto a la percepción del espacio.

En 2013 cursé una maestría en Arte en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con apoyo de una beca de Conacyt. Ahí surgió la oportunidad de un intercambio académico a la Universidad Politécnica de Valencia en España, donde conocí la diversidad de las dinámicas de creación estéticas y de movilidad, y descubrí que en México tenemos talento al nivel competitivo de cualquier país y que las principales diferencias para los artistas son circunstancias geográficas y económicas, pero lamentablemente también educativas. A partir de esta experiencia comencé a trabajar más intensamente en la producción audiovisual, buscando visibilizar mi trabajo de forma internacional. No ha sido fácil, pero logré repercusión obteniendo el 1er lugar en el GLOW Festival, de Ostuni, Italia, en 2015; el 2º Lugar en la categoría profesional en el FIMG, de Girona, España, en 2015; y el Premio del Público en La Fete des Lumieres, en Chartres, Francia, en 2015. Esta búsqueda también me ha dado la oportunidad de mostrar mi trabajo en Hungría, Rumania, Rusia, Alemania, Polonia y Ucrania. El último proyecto que realicé es Historia de IO: una serie de películas instalaciones donde se presenta la historia de la tecnología de forma abstracta, realizado con una beca de FONCA. Actualmente sigo pintando, pero ahora con luz, sobre grandes superficies y de forma efímera.

■ *INTRO MXGUE v1.1*
Miguel Ángel Rivera
Video proyección. 2o lugar profesional en el Festival Internacional de Mapping de Girona
Grinoa España, 2014.

■ *Still de la pieza IO Vito song*
Miguel Ángel Rivera
1er lugar en el festival Glow Festival
Ostuni Italia, 2015.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA
(San Luis Potosí, México, 1978)

Cursó la maestría en Arte en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Licenciado en Artes Plásticas por la escuela Estatal de Artes Plásticas de SLP, MX. Becario de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en medios audiovisuales, 2017, 1er. lugar en el GLOW Festival (video mapping) en Ostuni Italia, 2015. Premio del público en el concurso de video mapping "Chartres en Lumieres", Francia, 2014. 2º. Lugar profesional en el Festival internacional de video mapping, FIMG, Girona en España, agosto 2014. Seleccionado en el KYIV LIGHTS FESTIVAL, 2017. Seleccionado en el LIGHTUP Festival Iasi, Rumania, 2016. Seleccionado en el Zsolnay light art competition, Hungría, 2016. Seleccionado en el Festival de la luz Circle of light, Moscú, Rusia, 2015. Seleccionado en el Festival de Artes electrónicas MOD, Guadalajara Jalisco, 2014. Ha expuesto manera individual: El viaje de Darwin, pintura multimedia inmersiva y PUM instalación interactiva, en el museo Laberinto de las Ciencia y las artes 2016. Intro v1.2 Valencia España, 2013, Renacimiento 33, Galería Germán Gedovius, SLP, 2009; 16 formas de matar a un ángel, Foro de Arte y Cultura, Guadalajara, Jalisco; 2005; A la deriva, Galería Ajolote, Zapopan, Jalisco, 2005; La Mutación del destino, La galerie des artistes, Alianza francesa, SLP, 2002. 1er lugar premio artes plásticas Ana Sokolow, en el marco del Festival Internacional de Danza por el Instituto Potosino de Bellas Artes 2002. En 2010 obtiene el Programa de Apoyo a la Docencia Investigación y Difusión de las Artes que otorga el Centro Nacional de las Artes a profesores de los centros de las artes de México a la innovación educativa. Estancia de Investigación artística en la Universidad Politécnica de Valencia, España, Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, 2012. Fue docente en el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías de 2004 a 2011 y coordinador del laboratorio de proyectos. Ha colaborado en varios proyectos editoriales como Caja Curva, el Tonal magazine, Sueños, Rincones Urbanos, Kronos, RGB. Comisionado en 2015 para realizar un video mapping para celebrar el 7º aniversario del museo Laberinto de las Ciencias y las artes, SLP, MX. Comisionado por la Secretaria de Turismo de San Luis Potosí para presentar "Fiesta de luz sinfónico", acompañado por la orquesta sinfónica de San Luis Potosí, 2015. Su producción esencialmente se desarrolla entre el performance, la instalación, la animación y el video. Actualmente indaga la forma en que la luz afecta el espacio y lo activa en razón al espectador.

www.yocondoratio.com

RODRIGO MENESES

APROXIMACIÓN A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL 2003 AL 2016

Las emociones son reacciones a estímulos que provienen del exterior y activan nuestra memoria. Cuando experimentamos una emoción, sea la alegría, el miedo, el espanto o la felicidad, se activa el sistema biológico que da pie a conductas afectivas y ello hace que el cuerpo humano modifique sus condiciones en los niveles cerebral, muscular y psicológico. La vida cotidiana está poblada por una gran cantidad de signos corporales activados por las emociones. Ellos crean un ambiente emotivo a nuestro alrededor. No obstante, reparamos muy poco en este aspecto de la existencia, sobre todo en una la sociedad que, como la nuestra, nos impone el control de las emociones como una conducta socialmente adecuada.

Por ello, la exploración las emociones y su relación con el cuerpo humano ha sido uno de los principales pilares de la investigación que como artista he venido desarrollando desde el 2003, y que tuvo su momento culminante en la exposición individual *Cuerpo Abierto*, celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí en marzo de 2017, y cuya producción y sustento conceptual se llevó a cabo durante los estudios de Doctorado en Artes Visuales (2013-2017).

A manera de análisis retrospectivo, encuentro cinco momentos clave en mi producción artística del 2003 al 2015 que permitieron identificar, desarrollar y definir tres elementos: mi proceso creativo, las estrategias artísticas y los modos de producción. La ejecución de dichos proyectos ha permitido experimentar diversas áreas del campo del arte, principalmente, desde las fronteras disciplinares, buscando el momento en que se desdibujan los límites entre ellas para propiciar espacios de comunicación del arte con otras prácticas sociales y producciones culturales.

Sin embargo, es hasta la investigación del Doctorado que se conforman de manera clara dichos elementos y permiten su interacción para definir una metodología personal y específica que dé cuenta de la forma en la que tiene lugar mi producción artística. Del 2015 a la fecha, mi investigación está centrada en poner en práctica dicha metodología de trabajo a manera de visualizar las constantes presentes en la producción y el desarrollo teórico de la misma.

Una de mis preocupaciones centrales es el modelo que he llamado Efecto espejo. De este modo, sintetice la forma de mi producción artística desde los tres momentos del proceso creativo Afuera, Detonador y Adentro, como un sistema de partes que no pueden actuar aisladas, aunque dependiendo del momento, una de ellas puede ser predominante. Por lo tanto, pude flexibilizar el proceso, incluir diversos elementos y estrategias como la fragmentación, la alegoría y la deriva, y complejizar el proceso de investigación.

Las etapas del desarrollo de mi producción artística son:

1. 2003-2005. Relación del consciente y el inconsciente como parte del proceso creativo. Pintura, objeto, concepto acercamientos a la instalación.
2. 2006-2007 Inicio del registro del proceso por medio de bitácora y archivo.
3. 2007-2010 Fragmentación y resignificación. Gráfica tridimensional blanda.
4. 2011-2014 Consolidación del proceso creativo
5. 2015-2017 Metodología, proceso interdisciplinar.

■ *Miedo*
Rodrigo Meneses
Instalación (Resina y grava)
2015

■ Registro en vídeo de performance
Rodrigo Meneses
Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí
Marzo 2017

RODRIGO MENESES

(San Luis Potosí, México 1978)

Candidato a doctor en artes visuales por la Facultad de Arte y Diseño, UNAM. Actualmente es Director de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Dentro de sus planteamientos formales ha investigado en el arte expandido y la instalación. Su trabajo reflexiona sobre la multidisciplinaria e interdisciplinaria, buscando en metodologías de investigación histórica y de la psicología los planteamientos conceptuales de su proceso de trabajo y sus archivos visuales.

Ha realizado 11 exposiciones individuales y 41 colectivas en México, Inglaterra y Estado Unidos. Algunas de las distinciones que ha obtenido son: Mención Honorífica en el Concurso Nacional de grabado José Guadalupe Posada 2010, Mención Honorífica en el Encuentro Nacional de Arte Joven 2009 y 2006, Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2011, 2009 y 2006, Mención Honorífica premio Estatal Raúl Gamboa 2009, 2006 y 2004 y en la Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán 2006 y 2015.

RAMÓN PORTALES

DEVENIR E IMBRICACIÓN.

Recientemente, encontrándome entre grandes amigos y entorno a una plática que derivaba de comentar cómo había pasado las vacaciones decembrinas, una amiga, refiriéndose al semblante de mi rostro, dijo: “¡Te hace falta *stress* Ramón!”, a lo que respondí que al día siguiente iría al rancho y allá obtendría el *stress*. Entre risas y otros comentarios, ahondé en los motivos que en esta ocasión me remitían al rancho, ya que había programado ir con un primo a la sierra a cazar jabalíes, y que eso, detonaba situaciones conflictivas para mí. Les dije que me emocionaba mucho ir a conocer nuevos lugares de la sierra, pero que no podría asimilar el hecho de la cacería. Un tanto, a manera de broma, les comenté que podría valerme de algo, similar a la creencia de enterrar en la tierra una cuchilla, a fin de ahuyentar a las serpientes.

Este texto, tiene como intención estructurar un discurso que se circunscriba a la participación que tuve dentro del coloquio¹, la cual titulé “El epitafio ante la muerte. La auto-crucifixión de la mente y su devenir en la creación artística”, aunque en sí, es un argumento totalmente distinto.

En gran medida, la anécdota con la que inicié, refiere a aspectos que se tornan medulares, en lo que puede denominarse como la naturaleza propia del cuerpo de trabajo que estructura los proyectos fotográficos que he realizado y que, en suma, aluden al título que presenté durante el coloquio.

La muerte, la dimensiono como el devenir -a priori y a posteriori- de las convergencias en la actividad de la mente. El territorio, entendido como el lugar en el cual subyace el hecho histórico, en sí; la relación causal de la experiencia que se imbrica entre el espacio y la presencia física en un instante determinado. Las prácticas socioculturales que se gestan a partir de los procesos identitarios que confabulan la existencia y la ocurrencia. El mito, derivado del sistema de creencias que arropan la dimensión que atañe al ser humano en su formación idiosincrática. El eje por el cual se desarrolla la obra que he realizado, es la configuración de la identidad a partir de los soportes fotográficos, desde la auto referencialidad.

El discurso central de la ponencia, fue el sentido que le confiero a cada una de los proyectos fotográficos, donde planteo, que cada uno de ellos es la extensión de una serie de procesos perceptivos y cognoscitivos,

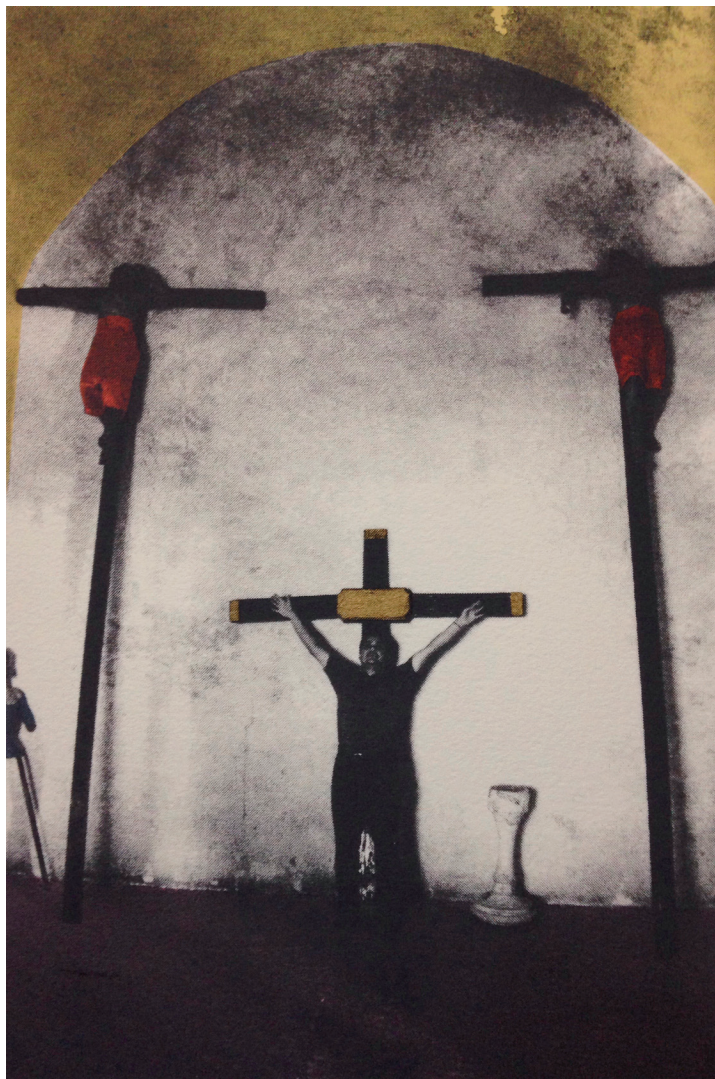
que implican un abordaje directo hacia aspectos que se determinan por la dimensión identitaria, empleando diversos conceptos, entre los cuales se encuentran el territorio, el espacio doméstico, la historia, la huella, el desplazamiento, el mito y el documento, entre otros.

Existe una dimensión que se presenta en los momentos de trabajo de los proyectos, la cual, puede entenderse como estados de absorción de la mente y su devenir. Es que la constante implicación que atañe al proceso creativo se circunscribe a refracciones, condensaciones y expansiones, derivadas de cuatro diferentes etapas: conceptualización, concepción, realización y presentación; las cuales, estarán delimitadas a dos aspectos circundantes: la producción y los productos, lo que en sí, remite a la determinación de generar los desplazamientos correspondientes, es decir, la constante movilidad de las piezas en el tablero.

Cada uno de estos estados de absorción tiene como origen una preocupación u ocupación estética o conceptual, que a su vez, volverá en determinado momento a convertirse en el génesis de otro proceso similar. Con ello, se genera el cuerpo de trabajo, al cual he denominado La Imbricación, entendida como el espacio que se ha construido y su existencia se enuncia desde sí misma, a partir del cual, se generan sucesos y relaciones, como sitio de intercambios y conexiones que permiten extender la identidad de lo imbricado, que se comparte y se recrea constantemente.

Cada uno de los proyectos se construye desde dos actos, la relevancia y la revelación de todo lo que se articuló a partir del discurso y con la argumentación. Cuando se concede el finiquito a un determinado proyecto (en su etapa de producción), se establecen las consignas para generar un proceso de autocrucifixión de la mente, y la designación de dicho sistema que se adjunta a lo imbricado, quedando inscrito con el epitafio correspondiente. De ahí, que se mantenga sólo bajo la condición de productos creados y su respectiva difusión.

Es así, como el devenir y la imbricación, en la producción y los productos que he generado, construyen un entramado que sólo se ha de asimilar, como el sistema de designaciones, que fue conformándose a través de un cúmulo de asociaciones, donde se presenta la creación discursiva mediante intenciones que se estructuraron como códigos de significación y situaciones que se enmarcan dentro de las estrategias de producción, que en sí, responden a cada noción que he establecido.

■ *Alter Christus*
Ramón Portales
Foto serigrafía
2011

■ Autor: Maru Martínez
De la serie: Esta no es mi muerte
Impresión cromógena
2011

RAMÓN PORTALES

(San Luis Potosí, México 1978)

Es licenciado en antropología, fue integrante del Programa Integral de Talleres Integrales de “FotoGuanajuato” y del Seminario de Análisis Histórico de la Fotografía: Leer fotografía Mexicana en el Siglo XXI, en el Museo de El Carmen, del INAH. Ha obtenido los siguientes premios y estímulos: Premio Manuel Ramos de Fotografía de los Premios 20 de Noviembre: mención honorífica (2017) y primer lugar (2014 y 2005), el segundo lugar en el XXX Concurso de Fotografía Antropológica de la ENAH (2011), mención honorífica en la V Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán (2011), la beca del Programa Jóvenes Creadores del FONCA (2010-2011), beca Ex-becarios del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico del FECA (2011) y del mismo programa la beca Jóvenes Creadores (2005), Premio Estatal de la Juventud en Actividades Artísticas (2005), 3er. lugar en el Premio Estatal de Fotografía Manuel Ramos (2000). Su obra pertenece a colecciones particulares y a las colecciones de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, del Instituto Potosino de Bellas Artes, del Centro de las Artes de Guanajuato, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la colección 100 Fotógrafos Contemporáneos de la Fototeca Nacional del INAH.

ANTONIO TERCERO

En mi participación en el primer coloquio sobre arte contemporáneo en San Luis Potosí, hablaré sobre mi producción plástica en pintura y gráfica de los últimos 7 años en los cuales he trabajado tres proyectos y temáticas, dentro de estas dos disciplinas visuales.

A principios del 2010 al terminar la licenciatura de artes plásticas comencé a trabajar en mi primera exposición individual titulada “visiones dispersas,” explorando temas de identidad y personajes de mi entorno cercano y pintando una gran variedad retratos de personas, resaltando rasgos de expresión y personalidad.

En 2012 comencé a trabajar la figura del Perro como temática central de mi pintura, que se titularía “Perros por Naturaleza”, este proyecto partió de una inquietud personal sobre el comportamiento y el instinto humano, utilizando al perro como espejo de nosotros y colocando al animal en situaciones que detonen sus instintos básicos. Elijo la figura del perro por ser uno de los animales más modificados y cercanos al hombre y por la necesidad de dar un giro estético y temático con mis trabajos anteriores, en donde predominaba el retrato y la figura humana.

De 2015 a la fecha he trabajado el paisaje urbano como temática principal de mis pinturas. En este proyecto busco crear por medio de la pintura de gran formato, una identidad iconográfica y simbólica de la ciudad de San Luis Potosí. Utilizo patrones visuales recurrentes en estructuras arquitectónicas, espectaculares, tipografía publicitaria etcétera, encontradas, tanto en la periferia como en el interior de la ciudad; fusionando la estética plástica personal, a partir de mis emociones y experiencias frente a estas estructuras en uso y en desuso durante mi diario transitar. Pretendo crear una expresión plástico-visual “local” iconográfica, fruto de la mezcla de una identidad local y una experiencia propia de alguien no originario de esta ciudad, que es mi caso así como mezclar estas estructuras y construcciones con símbolos creados a partir de emociones y experiencias, durante este diario transitarla y vivirla.

■ *DON CURI*
Antonio Tercero
Óleo sobre tela
100x80 cm.
2016

■ **PERIFERIA**
Antonio Tercero Mora
Óleo sobre tela
150x120 cm.
2017

ANTONIO **TERCERO** MORA
(Baja California Sur, México 1986)

Antonio Tercero, artista plástico egresado de la licenciatura de Artes Plásticas de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí. Ha impartido clases en el Centro Universitario de las Artes y en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la UASLP y el Instituto Potosino de Bellas Artes. Ha tomado cursos relacionados a las artes plásticas y visuales, como el Taller de litografía en La Ceiba gráfica (Xalapa, Veracruz). En 2016 realizó residencia artística de producción en la fundación Veracruz-ANA, en la Antigua, Veracruz. En 2017 es seleccionado para representar a México y mostrar su trabajo en el FMIJE Sochi 2017, Rusia. Ha obtenido diversas distinciones, seleccionado en: la Bienal UNAM Artes Visuales 2016, el XXXIV Encuentro Nacional de Arte Joven y varias menciones honoríficas de las que se destacan en la Primera Bienal Internacional de Pintura de México 2017 y en la Octava Bienal de Artes Visuales Carlos Olachea 2017.

IVÁN JUÁREZ :: X-STUDIO

“Explorando el potencial expresivo de una amplia variedad de materiales, la investigación del artista y arquitecto Iván Juárez se enfoca en temas de la cultura contemporánea, el urbanismo y la memoria colectiva. Su enfoque considera la relación vital entre la experiencia directa y la interpretación visual, para atraer al espectador a través de un viaje por varias capas”

LandEscape Review, 2017

El principal interés de mi actividad artística se enfoca en generar una serie reflexiones a partir de la experiencia que surge de mi práctica e investigación. Me interesa la creación como campo de experimentación, generación de conocimiento y continuo aprendizaje, desde la arquitectura, el arte público y el paisaje. Mi trabajo integra diversos conceptos con un enfoque multidisciplinar, generando intersecciones a través de disciplinas artísticas-espaciales y prácticas contextuales. A través de los proyectos que realizo, propongo explorar diversos caminos que ayuden a cuestionar y comprender cómo el arte y la cultura se pueden enriquecer a partir de diferentes miradas y de esta manera generar y fomentar estrategias creativas en nuestra sociedad.

DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS

Durante mi trayectoria siempre he sentido un gran interés por desarrollar proyectos que se sitúen entre las disciplinas artísticas como la escultura e instalación y las más funcionales, como la arquitectura, el paisajismo y el diseño. Mi trabajo no surge solamente desde la arquitectura, sino que también se nutre por diferentes visiones. El cine, la música, la pintura, la danza o la literatura son, en muchas ocasiones, las que dan pauta a mis espacios. Desde un inicio, nunca he concebido la arquitectura como una especialización, sino como una visión más amplia para entender y cuestionar el entorno que nos rodea, en el que cada proyecto puede enriquecerse a través de diversas miradas. Para mí, la arquitectura y el paisajismo son disciplinas que proporcionan enfoques vivenciales a través de espacios y lugares, incorporando la noción del entorno y enfatizando las cualidades específicas de cada contexto. De esta manera, mi principal campo de interés reside en la relación que existe entre diferentes disciplinas y cómo esta conexión puede ser un medio para crear nuevas lecturas que establezcan diálogos entre el arte, la naturaleza, la ciudad y la sociedad.

ESPÍRITU DEL LUGAR

Paralelamente, me interesa traducir la experiencia del lugar a partir de proyectos que exploren diversos medios de expresión, tales como intervenciones e instalaciones site-specific, arquitecturas corporales, cartografías, dibujos, esculturas, micro-arquitecturas, acupunturas urbanas y fotografías. Proyectos que se conciben en razón y función de su contexto físico y cultural, y que no podrían ser generados en otro lugar que en el de su concepción y realización. De esta manera, el diálogo y lectura del propio paisaje me proporcionan una importante fuente de información sobre los medios, materiales y conceptos a explorar. A partir de este enfoque, intento que los proyectos puedan generar reflexiones y sensibilizar sobre conceptos relacionados al propio entorno donde son concebidos.

EXPERIENCIA SENSORIAL

A través de las intervenciones que realizo, propongo explorar la experiencia sensorial en relación con el paisaje, el espacio, la materia, la luz o el vacío, a manera de vínculo para comunicar conceptos y significados del propio lugar. No parto desde la imagen o la forma, sino desde el lugar y el sentimiento: un instante, un estado de ánimo, un silencio. Es necesario que el espacio comunique emoción. De igual manera, trato de hacer énfasis en cómo las personas pueden descubrir, participar e interactuar con la obra y establecer una nueva percepción de su propio entorno.

PAISAJES SENSORIALES

Paisajes sensoriales es una parte de mi práctica artística y una iniciativa educativa dedicada a -percibir el paisaje- a través de los sentidos. Los proyectos llevados a cabo en esta investigación proponen sensibilizar sobre valores medioambientales a través de prácticas reflexivas y creativas, con un acercamiento sensorial hacia el paisaje. De esta manera utilizo el enfoque experiencial como medio de aproximación al sitio a través de: aromas, texturas, sonidos, gustos y/o escenarios. En algunos proyectos busco extender el imaginario del paisaje más allá de los límites físicos, explorando el espacio de la imaginación.

PROCESOS

Me interesa explorar e investigar nuevos procesos y conceptos que me sirvan como camino para la creación. Cada proyecto es una búsqueda constante. No sigo un método predeterminado y trato de no repetir una obra o proceso anterior, sino que en cada proyecto pueda descubrir y experimentar nuevas posibilidades.

De esta manera, cada intervención tiene un carácter personal que me abre diversas opciones como una ventana que se abre y me lleva a nuevos escenarios.

MATERIALES, TÉCNICAS Y CONTEXTO

Desde su concepción, mi proceso creativo está estrechamente vinculado al entorno en el que se concibe la obra, generando una conexión directa con el lugar. En muchas ocasiones involucro a la población local durante el proceso, tratando de que las intervenciones sean respetuosas con el sitio donde se generan. A través de diversos procesos y aproximaciones, en ocasiones intento explorar o recuperar técnicas artesanales, aplicando materiales y métodos locales. Al mismo tiempo, me interesa explorar diversos materiales, sobre todo naturales y de bajo impacto, que respondan a las características propias del lugar.

INTERVENCIONES: ARTE + ARQUITECTURA + ESPACIO PÚBLICO + PAISAJE

Desde mi espacio de trabajo x-studio, he desarrollado varios de los conceptos expuestos anteriormente, a través de una gran diversidad de iniciativas y proyectos, explorando diversos medios y escalas. Los proyectos que se describen a continuación se enmarcan dentro de una serie de intervenciones que han sido realizadas en diversos contextos. Obras que proponen generar nuevos diálogos y puntos de vista sobre la relación que existe entre la cultura local con el entorno.

■ SKY- CABIN

Pirineos, Andorra

La Cordillera de los Pirineos en el principado de Andorra comprende un complejo paisaje de bosques, prados y montañas con un significativo valor natural y cultural. La intervención Sky-cabin, rinde homenaje a este paisaje, así como a las capillas medievales y refugios de montaña. Arquitecturas rurales de los Pirineos que se caracterizan por ser pequeñas y sencillas construcciones que dialogan con el entorno natural.

Situado en las laderas orientales de Coma Pedrosa, la montaña más alta de Andorra, la intervención, emerge desde el horizonte a través de un recinto de madera que envuelve al espectador en el paisaje para dirigir su mirada hacia un fragmento del cielo. Desde el interior, la pieza enmarca y sugiere un lienzo natural en movimiento, creando un espacio interior de luz y sombra donde la atmósfera se transforma constantemente -un color de cielo diferente para cada instante y una experiencia única para cada persona-. La intervención genera un espacio de auto-reflexión que amplía los límites del paisaje. Desde el interior es posible escuchar el entorno circundante y reconocer la sinfonía del bosque de montaña que añade paisajes sonoros al sitio.

■ COEXISTENCE

Taipei, Taiwan

Inspirado en el significado que tiene la flor del cerezo dentro de la cultura asiática, como símbolo de feminidad, belleza y delicadeza; además de ser una metáfora sobre lo efímero, la instalación explora la relación que existe entre el cuerpo humano y la naturaleza, integrando escultura, arquitectura, paisaje y luz. Cuerpos que surgen desde una crisálida como una segunda piel que se transforma en parte de la propia naturaleza. La instalación explora el espacio a través de la experiencia corporal de las personas y utiliza técnicas artesanales de gran tradición en Taiwan – el papel hecho a mano y el tejido de cestería – para concebir delicadas membranas y bordados. El uso de fibras naturales (musa textiles y kozo), así como la incorporación de elementos simbólicos, generan una reflexión sobre nuevas formas de diálogo entre el ser humano y su propio paisaje.

IVÁN JUÁREZ

Arquitecto, paisajista, artista y educador. Iván Juárez trabaja entre la intersección de la práctica, la investigación y la docencia, a través de una amplia variedad de medios y escalas. Es arquitecto por la Facultad del Hábitat, UASLP, institución que le otorgó el reconocimiento como Egresado Distinguido. Tiene estudios de Especialización en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y Maestría en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Corvinus en Budapest, Hungría donde también recibió el Premio al mejor estudiante de Europa otorgado por el Consejo Europeo de Escuelas de Arquitectura del Paisaje. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Iván Juárez es fundador de x-studio www.x-studio.tv, un espacio multidisciplinar orientado hacia la reflexión, promoción, experimentación y acción en diferentes campos de la cultura contemporánea. Un espacio del que emergen una serie de iniciativas y proyectos enfocados en fomentar y difundir nuevas líneas de acción orientadas a la relación que existe entre la arquitectura, el arte, el paisaje y la sociedad. Ha desarrollado estos conceptos a través de una gran variedad de proyectos, desde espacios arquitectónicos hasta proyectos paisajísticos y urbanos. Desde escenografías, espacios expositivos e instalaciones hasta diseño de objetos y arquitecturas corporales. Sus proyectos se han realizado en diversos países tales como Italia, España, Austria, Suiza, Portugal, Noruega, Perú, Brasil, Estados Unidos, Japón, Taiwán, Senegal y México. Su obra ha sido expuesta en diversos museos e instituciones culturales de México, Estados Unidos, Asia y Europa. Ha sido premiado como uno de los 10 estudios emergentes del año a nivel mundial por la revista Architectural Record de Nueva York. Así mismo su obra ha obtenido diversos premios y reconocimientos entre los que destacan: Premios Especiales en el Premio Arte Laguna de Venecia; el Architectural League Prize de Nueva York; el Premio Jóvenes Arquitectos, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña; el Primer Premio en la Bienal Latinoamericana del Paisaje; el Premio Internacional Lausanne Jardins en Suiza y Menciones en el Premio City Light Award otorgado en Helsinki y el AR Emerging Architecture Awards otorgado en Londres. En el ámbito académico es profesor de Arquitectura y Diseño Urbano y del Paisaje. Paralelamente ha impartido diversos talleres internacionales en instituciones tales como la Fundación Montenmedio Arte Contemporáneo en Cádiz, el Taller Construire Naturale en Sicilia, Italia, el Taller Paisajes Sensoriales en Japón y el Taller Social Latinoamericano en Perú. Ha sido conferencista en diversos institutos nacionales e internacionales, entre los que destacan -The Architectural League de Nueva York; el IG Architektur y el Centro de Arquitectura de Viena, entre otros.

El libro "Panóramica del Arte Contemporáneo en el estado de San Luis Potosí"
se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2018
en los Talleres Gráficos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
con un tiraje de 300 ejemplares

CONFERENCAS
TEMPORÁRIAS

ISBN-13: 978-607-535-075-2

9 786075 350752