

Para citar este texto, la referencia completa es:

Nicole EVERAERT-DESMEDT, "La 7ª Bienal de Toluca",
en J.E. MIRANDA ORTIZ (compilador), *7ª Bienal internacional de arte visual
universitario*, UAEMéx, Toluca, Estado de México, 2018, pp 14-19.
Documento pdf en: Nicole EVERAERT-DESMEDT, *Site de sémiotique/Sitio
de semiótica*, <http://nicole-everaert-semio.be>.

La 7ª Bienal de Toluca

Nicole EVERAERT-DESMEDT
[http://nicole-everaert-semio.be/](http://nicole-everaert-semio.be)

Las notas que siguen resultan de mi trabajo preparatorio a mi participación en el jurado de la séptima Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México y presentada en el Museo Universitario Leopoldo Flores en Toluca. La inauguración de la exposición se celebrará el 7 de diciembre 2018.

Recibí en formato digital 50 obras preseleccionadas y clasificadas en dos categorías, una con 11 obras de "alumnos" y otra con 39 obras realizadas por "docentes/egresados". El jurado tendrá que otorgar tres premios en ambas categorías. Cada obra se encontraba acompañada de un informe muy completo, con el nombre del artista y su institución universitaria, el título de la pieza, la técnica, las medidas o duración, así como un plano de montaje, un currículum vitae, un portafolio y un breve ensayo académico que argumente la obra.

Les presentaré un panorama de la Bienal, luego mis criterios de premiación y por fin las obras premiadas.

1. Un panorama de la séptima Bienal

Apuntaré las principales tendencias que percibí en las obras seleccionadas, primero en los temas tratados y luego en las técnicas utilizadas.

1.1. Los temas tratados

Muchas obras centraron su atención sobre la **ciudad**: el tráfico (pintura de Krysia González), los centros comerciales (pintura de Adriana Mejía), las empresas inmobiliarias (que "tratan a la vivienda como una mercancía inaccesible para la mayoría, según comenta Amauta García), la periferia de la Ciudad de México (Augusto Catellano Jiménez). En varias obras, se trata de la experiencia de caminar en la ciudad (Omar Alonso García Martínez, Lorena Bastón García, Xaté Aguilar Próspero), y de la apropiación del espacio por los habitantes (construcción de una rampa con los vecinos, por Perla Ramos; proyecto participativo con los usuarios del transporte público, por Josué Marcos Ramírez Vásquez; proyecto de "Estado transparente" por Jorge Luis Martínez Hernández). Encontré también una reflexión sobre lo que es un "monumento" (Ricardo Rodríguez Medina).

Me llamó la atención una reflexión muy interesante sobre la **frontera** (la acción de Teruaki Yamaguchi), y sobre el **sueño americano** (la pintura de Jaime Huerta y la instalación fotográfica de Alonso Galera).

Varias obras se focalizan sobre la **violencia**: la evocación de los desaparecidos (Ryo Yunuén Rosas Ortíz), la experiencia de una bala perdida (Luis Alejandro Linares), el impacto de una bala (Ulises Valdés Berra). "Violencia desmedida", comenta Humberto Haniel Hernández

Fonseca a propósito de su pintura titulada "La carne, la muerte y el diablo", mientras Valeria Verónica Pérez titula su escultura "Me mataron dos veces". Los grabados de Danae Santana son imágenes de horror, así como el dibujo de Emiliano Guerrero.

Otras obras presentan una **crítica socio-política**, a propósito de la Fundidora de Monterrey (Lorena Estrada), de las elecciones (Enrique López Llamas), de la globalización económica (con la empresa DHL por Bruno Martínez Segoviano), del copyright en Internet (Ricardo Esteban Urquiza), de la pornografía ("Gloryhole" de Cecilia Valentina Ramírez, y "Píxeles Orgía" de Omar Jaimes Esquivel), del desastre ecológico (Adrián Cuevas Iturbe). Encontré una crítica de mucho alcance, a la vez crítica de la publicidad, la propaganda, el sistema capitalista y la realidad virtual, todo eso en el video de Andrew Roberts sobre una empresa ficticia que vende el sol mediante animaciones digitales.

Algunas obras se refieren a la **cultura indígena**: la mochila de cerámica como símbolo de pertenencia a la cultura otomi, por Sara Jerónimo Pascual; el telar de cintura por Edith Montoya Pérez, el tejido bordado de Georgina Santos.

Noté una sola obra de orientación más bien filosófica, sobre el **paso del tiempo** (César Carretero Beltran).

Quiero poner de relieve las obras que proponen una reflexión sobre el **arte**: aprecio cómo la acción de Teruaki Yamaguchi introduce lo posible en la realidad, y cómo el proyecto de Josué Marcos Ramírez Vásquez intenta cambiar la percepción del mundo cotidiano de los participantes. Me interesó la reflexión de Perla Ramos que escribe en su ensayo: "Las obras o propuestas artísticas se intensifican cuando pierden el pedestal", y la

reflexión de Andrew Roberts que escribe con humor: "La pintura de Monet, *Impresión, sol naciente* (1872), si la vemos con una lente capitalista, es un exitoso intento de privatizar un amanecer".

En fin, me interesaron especialmente las obras que solicitan la **interacción** con el espectador. Por ejemplo, Perla Ramos propuso a los vecinos construir juntos una rampa; Christopher Aquino Campuzano propone un dispositivo que permita dibujar pedaleando en bicicleta; el proyecto de Josué Marcos Ramírez Vásquez propone intervenir a las ventanas del transporte público poniendo allá un marco para que los pasajeros fotografíen sus paisajes cotidianos a lo largo del recorrido. La instalación de Cecilia Valentina Ramírez hace que el espectador curioso se acueste sobre el piso para mirar a través de un hueco. En la instalación de Ryo Yunuén Rosas Ortiz, los espectadores soplan en un dispositivo y una computadora imprime la huella del soplo en una imagen abstracta. En el video de Andrew Roberts, el locutor se dirige al espectador y se refiere a la pantalla misma que el espectador está mirando.

1.2. Las técnicas utilizadas

La convocatoria aceptaba todo tipo de arte visual:

- Pintura, fotografía, gráfica, dibujo, técnicas mixtas.
- Escultura, arte objeto, instalaciones.
- Video, arte sonoro, animación, art media, video instalación.
- Registro de obra efímera: Performance, mapping, happening, land art, entre otras.

Se podía participar también con un proyecto que propusiera "el mejoramiento de la imagen del entorno público y disminución de la contaminación visual".

Entre las 50 obras seleccionadas, encontramos pinturas, fotografías, grabados, dibujos, esculturas, pero la mayoría de esas obras resultan de procesos novedosos, a menudo pasan por una manipulación digital, o se combinan con técnicas mixtas. Por ejemplo, la **pintura** de Adriana Mejía se realiza a partir de fotos y de un montaje digital. Víctor Mora explota y teoriza en su ensayo un nuevo tipo de **gráfica**: la electrografía o gráfica líquida. La **escultura** de Teruaki Yamaguchi se presenta acompañada de un documento significativo. Fabiola Cruz Santiago realiza **dibujos** digitales a partir de la descomposición de cadáveres. Christopher Aquino Campuzano construye un dispositivo para efectuar **dibujos** aleatorios en bicicleta. Lorena Estrada y Alonso Galera presentan instalaciones **fotográficas** resultando de la búsqueda y la organización de material de archivo. Misael Rios Jiménez combina el **dibujo** de la línea con arte electrónico-digital; y Keke Vilabelda combina la **fotografía** con un objeto encontrado.

Algunas obras utilizan la técnica del **telar** (Georgina Santos, Edith Montoya Pérez). Varias obras explotan **materiales de reuso**: Enrique López Llamas se sirve de lápices recolectados después de las elecciones para dibujar "con aburrimiento" y expresar dudas sobre el porvenir del país; Perla Ramos construye una rampa en el espacio público con desechos de material utilizado por los vecinos en sus casas; Julio César de la Peña Cruz pinta sobre antenas de televisión; Bruno Martínez Segoviano envuelve su escultura con una bolsa plástica de la empresa DHL.

Hay algunas obras de **arte objeto**, tales como un libro de artista (Kena Kitchengs) o una mochila de cerámica (Sara Jerónimo Pascual).

Muy interesantes son las **instalaciones** que presentan el registro de una intervención artística (Teruaki Yamaguchi, Perla Ramos). Me llamaron

la atención una instalación sonora (Adrián Cuevas Iturbe), y otra instalación hecha con material muy sencillo y eficaz, el aserrín de lápices (César Carretero Beltrán).

Termino el panorama de las técnicas con una disciplina que actualmente atrae a muchos artistas: el **arte digital**. Cecilia Ramírez, Omar Jaimes Esquivel y Adrián Regnier recolectan material de Internet y lo modifican por manipulación digital. De esa área participe también el video, muy divertido y perfectamente realizado - ¡anticipo mi juicio de premiación! - de Andrew Roberts. En mi opinión, la manipulación digital es muy interesante cuando hay una relación entre la expresión técnica y el contenido emocional y conceptual. Pero a veces, la técnica parece sólo un juego al servicio de la técnica, y no de un sentido.

En fin, hay que citar dos participaciones bajo la forma de **proyectos**, las de Josué Marcos Ramírez Vásquez y de Jorge Luis Martínez Hernández.

Ahora, les presentaré mis criterios de premiación...

2. Mis criterios de premiación

2.1. La convocatoria

Antes que nada, hace falta que la obra responda a los requisitos de la convocatoria, la que insiste sobre la innovación desde tres puntos de vista:

- **innovación técnica** (materiales y procesos) y calidad en la ejecución;
- **innovación "espacial"**, es decir en el montaje y la interacción con el espectador;
- **innovación conceptual**, es decir la relevancia de la obra en el ámbito teórico-reflexivo.

2.2. La actividad artística

Mi juicio se basa también en mi concepción de la actividad artística que elaboré a la luz de la semiótica pragmática de Ch.S. Peirce. Considero que la especificidad de la actividad artística consiste en **volver inteligible la *primeridad***, esto es, las cualidades, las emociones y lo posible.

- Me interesa que una obra consiga captar la *primeridad*, que tenga su punto de partida en el plano sensible, emocional.
- Luego, me interesa ver cómo el artista materializa la *primeridad*, utilizando un sistema simbólico claro y una técnica adecuada (en eso, coincido con el primer punto de la convocatoria).
- Al final del proceso artístico, me interesa que el receptor sea conducido por su interpretación de la obra a un pensamiento nuevo, que la obra funcione como un espejo que le permita al receptor entender su propia experiencia, que le haga descubrir algo que a lo mejor tenía en sí mismo sin saberlo.

En mi opinión, la diferencia entre el arte y la comunicación mediática es la siguiente:

- La comunicación (publicidad, propaganda) parte de un concepto de transmitir y busca cómo ilustrarlo para convencer al receptor.
- El **arte** parte de lo **emocional** para llegar al **conceptual**.

2.3. El proceso en el arte contemporáneo

Presté toda mi atención a los procesos de elaboración de las obras. De hecho, en el arte contemporáneo, el proceso es más importante que el resultado. Muy a menudo, la pieza final vale como un registro, un rastro del proceso. Como bien escribe Teruaki Yamaguchi en el ensayo de presentación de su obra, "la pieza impresa es sólo una evidencia de toda esta acción".

2.4. El informe del artista

La Bienal siendo de "arte visual universitario", es muy importante el **ensayo académico** pedido por la convocatoria. Debe ser una reflexión sobre el proceso de elaboración de la obra. Como todo texto académico, debe presentar una argumentación clara, relevante y con referencias correctas.

Tomé en cuenta también el **portafolio** del artista y aprecié que su trayectoria fuera a la vez coherente y en evolución, que siguiera una línea personal pero con cambios.

3. Las obras premiadas

3.1. Categoría de 11 alumnos

3.1.1. Primer lugar: *Breve historia del sol*, video instalación por Andrew Roberts

El tema es original: Andrew Roberts imagina una empresa ficticia que vende el sol mediante animaciones digitales.

Esa obra consigue **captar** unas cualidades de sentimiento, **materializarlas** perfectamente y darlas a **pensar** al receptor.

Las **cualidades de sentimiento** captadas son : la majestuosidad, el esplendor, la magia, con la presentación del Dios Sol, la voz cálida y apacible del locutor y la virtuosidad de los medios electrónicos. Progresivamente se introduce el humor.

La **materialización** es perfecta. El video utiliza un doble **sistema simbólico** compartido: al principio, se presenta como un **documental** sobre el sol, y luego se vuelve una **propaganda** "que nos incita a abandonar el mundo real

a cambio del digital" (dice el texto de presentación). Esos dos generes textuales son bien conocidos de todos los espectadores. Pero aquí son explotados con una **ruptura**. De hecho, mientras sigue con el mismo tono apacible, el locutor introduce críticas del sistema que está utilizando: dice que no quedará "ni una sola sombra para ocultarse" y "deja que nuestro sol digital queme todas tus calorías". Introduce también una crítica de la globalización industrial y comercial: "una pantalla de alta definición fabricada en un país en desarrollo bajo pobres condiciones de trabajo".

La **técnica** es perfectamente dominada, y en relación con el tema: para denunciar la realidad virtual, el video utiliza todos los medios virtuales; y para denunciar la propaganda y la publicidad, utiliza los medios publicitarios.

No sólo los **medios técnicos digitales** son adecuados, sino también la estructura narrativa y todo el texto (que no tiene ni una palabra superflua), así como los sonidos.

La **estructura narrativa** consiste en el paso del sol a las pantallas electrónicas; ese paso se realiza mediante una argumentación muy clara que establece un paralelismo entre las características respectivas de esas dos maneras de ver la realidad. La segunda manera, la de las pantallas, presenta una ventaja: "Ahora, podemos tocar el sol, estar en contacto físico con Dios". La transición se hace con la pregunta: "¿Quién dijo que el mundo no era plano?", y en ese momento, el video proporciona una pausa con música e imágenes sin palabra - pausa bienvenida para el ritmo del conjunto del video.

El video muestra un buen **conocimiento cultural**. Utiliza adecuadamente ingredientes de **cultura popular**, puesto que el protagonista es el avatar

virtual de Morgan Freeman, muy conocido por su figura de Dios en la serie televisiva "Historia de Dios". Además, en su texto argumentativo, Andrew se refiere a la **historia del arte** (acerca de la pintura de Monet, *Impresión, sol naciente*).

La pieza interactúa con el **espectador**, puesto que el locutor se dirige al espectador y se refiere a la pantalla misma que el espectador está mirando. Por el humor y la parodia, el video nos da a **pensar** en lo artificial que se vuelve nuestra realidad, y en el dominio del comercio que abarca todos los campos, hasta los más naturales tal como el sol.

La obra de Andrew Roberts responde bien a los requisitos de la convocatoria: **innovación técnica, espacial y conceptual**. Esa Bienal siendo de arte visual universitario, es importante el **ensayo académico** que acompaña y argumenta la obra. El comentario de Andrew Roberts me parece perfectamente adecuado, tan claro como el texto del video.

En la **página web del artista**, se descubre el **conjunto de la obra** "Sunrise Corporation", de la que el video forma parte, y que incluye todo un decorado de oficina comercial con los dependientes en uniforme, los logos de la empresa, y un performance de venta.

3.1.2. Segundo lugar: *Paisajes actuales 2018-2019*, proyecto por Josué Marcos Ramírez Vásquez

Proyecto muy interesante y bien argumentado. La primera cuartilla presenta claramente los **objetivos** del proyecto: buscar la interacción entre el espectador y el contexto que lo rodea. ¿Cómo? Haciendo que el espectador utilice los soportes y medios proporcionados por la intervención artística a las ventanas del transporte público, con el fin que el espectador

fotografie sus paisajes cotidianos. Pues, **el espectador participa en la elaboración de la obra.**

El proyecto propone **espacios de interacción** no sólo **físicos** (autobuses) sino también **virtuales** (página web y redes sociales).

Ese proyecto responde bien a la convocatoria de la Bienal: busca el **mejoramiento de la imagen del espacio público**. Su respuesta es original: no se trata de provocar una modificación física en el espacio, sino de **cambiar la percepción** que los usuarios tienen de sus espacios cotidianos. Por cierto, fotografiar a través del marco propuesto en la ventana del autobús a lo largo del recorrido es una manera de tomar consciencia y de apropiarse sus espacios de vida.

Luego, podemos leer las actividades por realizar en **4 pasos**:

1. La **intervención artística** a las ventanas de autobuses, con tinta serigráfica soluble color negro. El proyecto describe el material, el contenido de lo que aparecerá en las ventanas, y los trámites, como los contactos con los directivos de las líneas de transporte. Muchos aspectos son contemplados, tal como el apoyo necesario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entendemos que ¡es importante para el proyecto ser premiado en esta Bienal!
2. La producción de **capturas fotográficas**. Por cierto, el hecho de sacar una foto en esas condiciones "activa en el espectador su capacidad creativa y reflexiva del mundo que lo rodea".
3. La creación de una **plataforma de Internet para guardar la colección** de las fotos tomadas por los participantes. Otra vez,

muchos aspectos son tomados en cuenta, tal como el rechazo de imágenes de violencia o discriminación.

4. Por fin, la **exhibición de las obras** no sólo en la web, sino también en espacios culturales, y el **desmontaje** de las intervenciones en los autobuses.

Supongo que la realización del proyecto necesitará más **presupuestos** que los indicados ... pero confío en que el problema financiero se resuelve, porque creo que !ese proyecto merece encontrar apoyos institucionales y patrocinadores!

3.1.3. Tercer lugar: *Tejida estás,* pintura sobre tejido, por Edith Montoya Pérez

En este caso, el **ensayo**, muy bien escrito por la artista, puede ser considerado como formando parte de la obra. De hecho, la pintura sobre tejido cobra sentido por su relación con el texto. Ese texto es una argumentación poética, convincente y conmovedora, que propone una auto-reflexión sobre lo **intercultural**. El **título** de la obra es bien escogido, puesto que el telar aparece como una metáfora de conexión social.

Esa obra consigue **captar cualidades** de sentimiento mediante las anécdotas relatadas en el texto, y **materializarlas** en un tejido que funciona como muestra, teñido del mismo color que la faja de la tatarabuela. La pintura con el apoyo del título y del texto lleva al receptor a **pensar** en la riqueza de la **tradición**, la que al mismo tiempo se abre a la **modernidad**.

La obra responde a los requisitos de la convocatoria en los planos **técnico** y **conceptual**.

3.2. Categoría de 39 egresados

3.2.1. Primer lugar: *Inmigrante M.A.*, escultura, por Teruaki Yamaguchi

Esa obra es mucho más que una escultura: es una instalación compuesta de una escultura y un documento, y el conjunto cobra sentido como registro de una **intervención artística**.

El **ensayo académico** que acompaña la pieza es muy claro y informativo: comenta la situación de Méxicali para lectores que no la conocen, y presenta una reflexión sobre la frontera, la inmigración y la identidad. Luego, describe el **proceso de elaboración** de la obra alrededor de Marco Antonio, un indigente que vive en Méxicali:

Anteriormente cruzó a Estados Unidos como inmigrante ilegal y formó una familia en San José del estado de California; sin embargo por un problema legal lo deportaron a la República Mexicana. Su sueño es volver a cruzar la frontera para vivir con su familia de nuevo.

Teruaki Yamaguchi realizó el retrato escaneado en 3D de Marco Antonio y envió el archivo digital a la empresa *Sculpteo* de San Francisco para imprimir el retrato en 3D. Después de la impresión, la pieza regresó por el artista para exhibirse. Pero el documento adjunto en la instalación es una factura ya pagada por el artista y dirigida a la dirección de la familia de Marco Antonio en San José (cerca de San Francisco). Se supone, pues, que se hicieron dos copias de la escultura, una para la familia y otra para la exposición.

Por ese proceso, Marco Antonio pudo "realizar su sueño virtualmente y enviar su cuerpo digitalizado" a su familia, concluye el artista. Sin

embargo, añade que esa intervención plantea la cuestión de la relación entre **el arte y la realidad**, y entre **el arte y la moral**.

De hecho, esa acción no cambia la triste situación de Marco Antonio y su familia. Un contacto virtual no cambia la realidad física.

Pero esa acción no se dirige tan sólo a una familia separada por la frontera, sino a todos nosotros los **receptores**. No se trata de una acción social de ayuda a los inmigrantes, sino de una **acción artística**, que hace todo lo que puede hacer una obra de arte: modifica nuestra percepción de la realidad introduciendo en ella lo posible (la "ficción", escribe el artista). El arte no cambia el mundo, pero contribuye a hacer sensible e inteligible la necesidad de cambiarlo, y eso ya es mucho.

Esa obra es conmovedora por su proceso de elaboración y también por su resultado tan delicado: una escultura pequeña de tan sólo 12 x 3,6 x 4,8 cm. A partir de la emoción, los receptores son conducidos a una reflexión sobre la inmigración por un lado, y por otro lado sobre la función del arte.

Por cierto, la obra de Teruaki Yamaguchi responde a todos los requisitos de la **convocatoria**: innovación técnica por todo su proceso y calidad en la ejecución; innovación espacial por el formato y el montaje; innovación conceptual por su reflexión muy relevante; y un informe completo, correcto, interesante.

3.2.2. Segundo lugar: APAIA, instalación sonora, por Adrián Cuevas Iturbe

Por lo que ya se percibe en las fotos de presentación y en el video, la obra parece muy atractiva, **impactante** en los planos visual y sonoro.

Responde a los requisitos de la **convocatoria**:

- **Innovación técnica** y realización perfecta.
- **Innovación espacial**: escultura en continua transformación.
- **Innovación conceptual**: el contraste entre el centro (elementos orgánicos "muertos") y las bolas (elementos inorgánicos, desechos de poliéster, pero con colores placenteros) lleva al receptor a pensar en el desastre ecológico. Por cierto, ese tema es de los más relevantes hoy en día.

El **ensayo académico** plantea el problema ecológico e intenta explicar el proceso técnico de elaboración de la obra:

Escultura sonora hecha de frascos de vidrio, distintos polímeros, materia orgánica, bombas de agua, sensores infrarrojos, relevadores, programación en Arduino y MAX/MSP.

El **resultado del proceso técnico** es una maravilla, una escultura en movimiento visual y sonoro:

Aún siendo una misma programación que se repite, el sonido difícilmente vuelve a ser el mismo debido a los movimientos variables de los polímeros que se sumergen, flotan y se hunden dentro de cada frasco.

3.2.3. Tercer lugar: *Atrapada*, técnicas mixtas, por Rocio Romero

Otra pequeña maravilla: esa pieza (20 x 9 x 5 cm) en donde una silueta pintada se ve "atrapada" y multiplicada entre varias capas transparentes de resina sintética. En el mismo movimiento se encuentra "atrapada" y transmitida una viva emoción. Por lo tanto, el título de la obra me parece bien acertado.

La pieza responde perfectamente al requisito de la convocatoria desde el punto de vista **técnico**: innovación y realización perfecta. De hecho, como comenta la artista en su ensayo, su experimentación con la resina cristal la llevó a convertir "lo bidimensional de la pintura convencional a una redimensión casi escultórica".

Conclusión

Fue un gusto participar en el jurado de esta Bienal. Me dio la oportunidad de descubrir obras conmovedoras y relevantes: no solamente las 6 piezas premiadas, sino también algunas otras que me habían llamado la atención en su carpeta por el interés de su proceso de elaboración - lo que es para mí lo más importante -, pero al ver las piezas expuestas, coincidí con mis colegas en que les faltaba la perfección del resultado.

Agradezco a Tania Aedo y Verónica Conzuelo su agradable y estimulante colaboración. Entre las tres, nos pusimos fácilmente de acuerdo - sin necesidad de recurrir al voto -. Muchas gracias también al Dr. José Edgar Miranda Ortiz por su invitación y a todo el equipo organizativo por su disponibilidad y eficacia.