

Conferencia impartida el 12 de noviembre 2013 en el auditorio del Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense en Toluca (Estado de México) en la ocasión de la 6a Bienal Internacional de Arte Visual Universitario:

La 6ª Bienal de Toluca

Nicole EVERAERT-DESMEDT

Le agradezco al Doctor Edgar Miranda Ortiz su invitación a participar como jurado en la sexta Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, organizada por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y presentada en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense en Toluca. Ha sido para mí un gran placer y un honor.

Les contaré cómo hice el trabajo preparatorio a mi visita de la muestra y a la reunión con los otros dos miembros del jurado. Recibí en formato digital dos carpetas con unas 150 obras seleccionadas para la muestra y clasificadas en 8 categorías: fotografía, gráfica, instalación, video, arte objeto, dibujo, escultura y pintura. Por otra

parte, tuve acceso al catálogo en el sitio de la Bienal, en donde cada obra se encontraba acompañada de un descriptivo muy claro con el nombre del artista, el título de la pieza, la técnica o material, las medidas o duración, el tipo de obra – es decir, su relación con uno de los tres subtemas de la Bienal: *globalización, tecnología o tradición* -, así como una breve descripción hecha por el artista. Quiero felicitar a las personas que arreglaron todo ese material, que me resultó muy fácil de consultar.

Mi primer objetivo no fue el de escoger 9 obras para otorgar los premios, sino que emprendí poner de realce algunas líneas maestras que se desprendían del conjunto del catálogo. Revisé las obras para ver cómo se posicionaban con respecto a los temas. Al cabo de esa revisión, me quedé con unas 30 obras.

Ahora, empezaré (1.) por comentarles mi método de selección, tanto para esas 30 obras como para las 9 que quería ver premiadas. Luego (2.), les presentaré las líneas maestras con algunos ejemplos tomados de las 30 obras, y al final les diré (3.) cuál fue mi propuesta para las 9 obras finalistas, y (4.) cómo se desarrolló la reunión del jurado.

1. Mi método de selección

Mi selección se basa sobre **dos criterios**: la pertinencia de la pieza con respecto a los temas de la Bienal (tal como eran presentados en la convocatoria) y su carácter efectivamente artístico (en el sentido de la comunicación artística que comentaré).

1.1. Los temas de la Bienal

Leyendo la convocatoria, se entiende que los tres temas - globalización, tecnologías y tradición - son **interrelacionados**.

De hecho, los fenómenos de la globalización no se pueden analizar – dice la convocatoria – sin considerar los medios utilizados, esto es, las tecnologías.

Y la globalización se opone a lo local, a la tradición, es decir, a los patrones culturales heredados por generaciones, que constituyen la identidad de un grupo social determinado. El término de “tradición” en sí mismo es muy largo, pero la convocatoria precisa que se trata de poner la tradición en relación con la globalización para ver los efectos de la globalización sobre la tradición.

Por otra parte, no se trata tan sólo de utilizar las nuevas tecnologías o una técnica tradicional en la elaboración de la obra, sino que hace falta que la obra en su contenido “diga” algo al respecto, que proponga una reflexión sobre los temas.

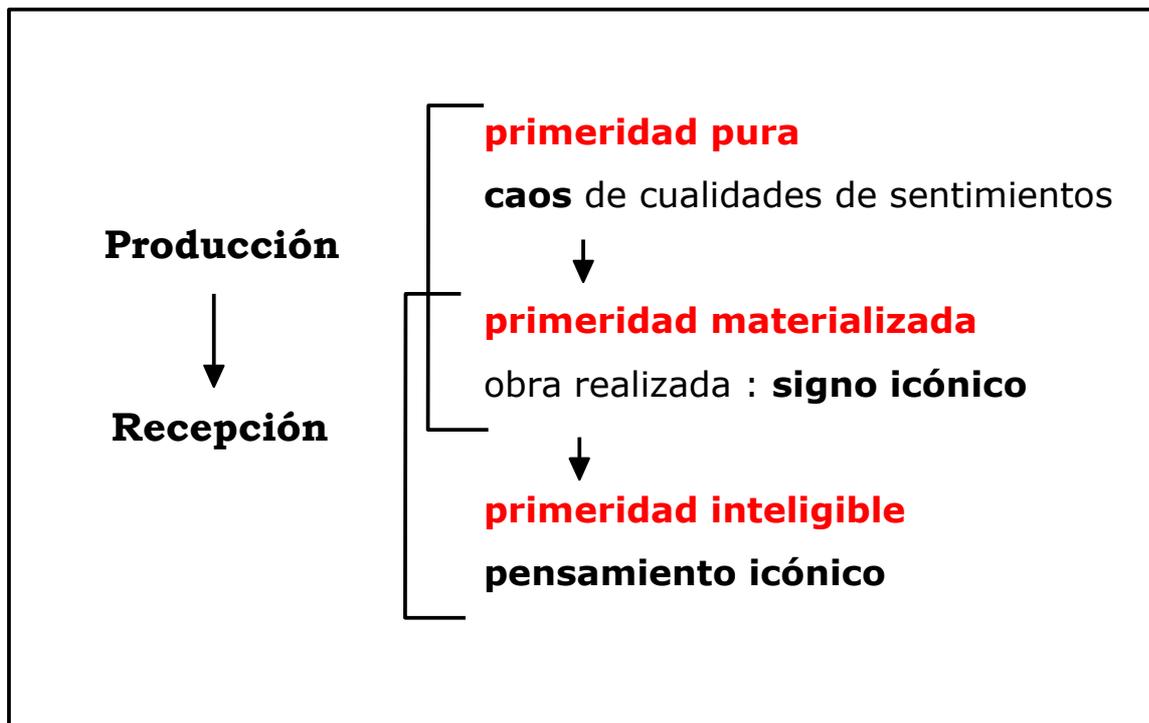
Por lo tanto, las obras que encuentro más relevantes son las que consiguen cruzar dos o tres de los temas propuestos, y eso a la vez en el plano de la **expresión** y del **contenido**.

1.2. La comunicación artística

Entre las obras bien relacionadas con los temas, seleccioné las piezas que me parecían adecuadas para provocar en el receptor una interpretación artística. Me refiero a mi modelo de la comunicación artística, elaborado a la luz del pensamiento semiótico de C.S. Peirce.

Considero que una obra de arte, más que un objeto, es un **proceso**... Un proceso por el cual una cualidad, una emoción es captada por el artista, parcialmente materializada en su obra (nunca puede materializarse completamente), y vuelta inteligible, dada a pensar al receptor.

El esquema siguiente resume el proceso de la comunicación artística:

En ese esquema, hay que explicar el término de “primeridad”. Me refiero a las tres categorías de Peirce. Según Peirce, tres categorías son necesarias y suficientes para dar cuenta de toda la experiencia humana. La primera categoría o *primeridad* corresponde a la vida emocional, mientras que la *segundidad* caracteriza la vida práctica y la *terceridad* es la categoría de la vida intelectual, cultural, social. Una obra de arte tiene que ver con la **primeridad**. Hace circular la primeridad. Hace pasar la primeridad (esto es, lo posible, las cualidades, las emociones, los sentimientos) de un estado caótico, confuso, vago, indistinto a un estado inteligible, pensable, mediante un estado intermedio, el de una materialización (en un objeto o un evento).

En la **producción** de la obra, el artista efectúa el pasaje de un caos de cualidades de sentimientos a la obra realizada, que es un signo icónico¹ en el cual la primeridad se materializa parcialmente. La primeridad es una cualidad total, infinita y posible, esto es, imposible actualizable, irrepresentable. Sólo puede ser pensada, o más bien “vista en el pensamiento”, sentida en el pensamiento, es decir, pensada icónicamente.

En la **recepción** de la obra, el receptor que entre en la lógica de la obra prosigue el movimiento de la producción, efectuando el pasaje de la obra realizada al pensamiento icónico, esto es el pensamiento

1. En la clasificación de los signos (o más exactamente, de los procesos semióticos) propuesta por Peirce, el signo icónico es un signo que remite a su objeto en un nivel de primeridad. Es el único tipo de signo capaz de dar paso a cualidades de sentimientos. Un signo icónico no significa un signo visual ni figurativo. Hay iconos olfativos, táctiles, sonoros, cinéticos o gustativos (tal como la magdalena de Proust).

que vuelve inteligible la primeridad. Lo que hace esencialmente una obra de arte – su especificidad, en mi opinión – es lo siguiente: mediante un dispositivo de signos icónicos, una obra de arte lleva al receptor más allá del límite de lo representable, a un nivel de pensamiento icónico (un pensamiento capaz de contemplar una cualidad total y posible).

Ahora bien, de mi modelo de la comunicación artística se desprende que una obra de arte no puede ser una demostración lógica, una argumentación, ni la mera ilustración de un concepto. De hecho, los conceptos se sitúan en la *terceridad*, mientras que hemos dicho que la obra de arte tiene que ver con la *primeridad*. Hacer que una pieza no sea tan sólo la **ilustración de un concepto**, sino una obra de arte – es decir, en el nivel de la primeridad -, pudo ser difícil en el caso de la convocatoria de esta Bienal, puesto que los temas propuestos son precisamente conceptos: globalización, tecnologías y tradición.

Concebir una pieza adrede para contestar la convocatoria imponía al artista hacer una especie de recorrido al revés: partiendo del concepto dado, tenía que olvidárselo provisionalmente para dejar venir unas cualidades, unas emociones (primeridad), y luego darles forma, materializarlas en lo que será la obra, delante de la que el receptor pueda llegar a pensar en alguna posibilidad nueva relativa al concepto.

Por cierto, más cómoda fue la situación de los artistas que ya habían realizado cierta obra, y al leer la convocatoria, se dieron

cuenta de que dicha obra expresaba algo pertinente relativo a los temas de la Bienal.

2. Las líneas maestras de la muestra

Al cabo de mi primera revisión del catálogo, me quedé con unas 30 obras que me parecieron más o menos pertinentes con respecto a los temas de la Bienal y susceptibles de provocar una interpretación artística. Me puse a clasificarlas según la manera cómo cada una enfocaba los temas, y así es cómo llegué a evidenciar algunas líneas maestras de la Bienal.

He aquí el **plan** que seguiremos...

1) Los aspectos negativos de la globalización

- Poder y destrucción
- Consumismo generalizado
- Uniformización de los valores
- Víctimas de la globalización

2) Los aspectos positivos de la globalización:

- La abertura a los otros

3) Los aspectos negativos de las tecnologías

- La tecnología que deshumaniza
- La caducidad tecnológica y el abandono

4) La explotación positiva de las tecnologías

- Jugar con la tecnología
- Tecnología y naturaleza

5) La tradición transformada por la globalización

- Revisión de un mito
- Pérdida de identidades locales y nacionales
- Formación de una nueva tradición
- Abertura de la tradición a la globalización
- Inserción de la globalización y la tecnología en la tradición
- La tradición amenazada por la globalización
- La tradición generalizada

2.1. Los aspectos negativos de la globalización

2.1.1. Poder y destrucción

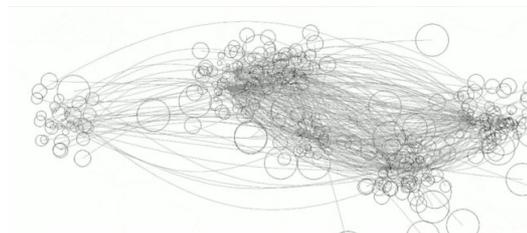
La globalización, en relación con las tecnologías, se manifiesta en la lucha por el poder, la dominación mundial y la destrucción masiva por las armas.

O. Nube de odio

por Adrián Olam

Video, 08:19

<http://vimeo.com/44361943>

Ese video ha sido puesto en Vimeo.com hace un año. No fue realizado adrede para la Bienal, pero entra perfectamente en los temas de “globalización” y “tecnologías”. La descripción por el artista es muy clara:

Microdocumental que explora las relaciones de tensión políticas, económicas, culturales y militares a nivel global, partiendo de la elaboración de un modelo computacional que gráfica la red compuesta por estas relaciones, así como un escenario hipotético de ataque nuclear a escala mundial.

Una voz digital femenina pronuncia un texto que aparece simultáneamente en la pantalla en 8 idiomas. El idioma oral cambia de una frase a otra. El texto habla de la lucha por la dominación global, de escalamiento y de destrucción expansiva.

Hay una perfecta adecuación entre la **expresión** y el **contenido**. De hecho, esa obra se refiere a la tecnología y la globalización en su contenido y utiliza en su expresión la *tecnología* (gráfica computacional) y la *globalización* (texto en 8 idiomas). Además, el video sigue en su construcción el mismo principio de *escalamiento* del que habla en su contenido.

La tensión va creciendo hasta el final, debido a varios medios, tales como:

- la alternancia entre las pantallas con el texto y las donde se gráfica progresivamente el mapa del mundo y luego las trayectorias de las bombas;
- la enumeración de 11 tipos de bombas, clasificadas desde una escala baja hasta una escala alta;
- la música y otros sonidos (de motor, teléfono, silbido);
- la repetición de dos frases:

Estas cifras son correctas.

Así comienza.

Como la amenaza no deja de aumentar a lo largo del video, el receptor espera una respuesta a la afirmación de “Así comienza”, una respuesta que sería algo por el estilo de “Así termina”, es decir, con una explosión general...

Pero no, nos quedamos al final con una sorpresa. El texto dice “Excepto que no lo hace”, es decir que ninguna bomba se pone en marcha, y el escalamiento “sigue indefinidamente”. Sin embargo, esa sorpresa final no produce alivio, sino que toda la tensión se mantiene... indefinidamente.

A pesar del tono científico, de los gráficos y de la frase “estas cifras son correctas”, el video no argumenta, no demuestra, no da pruebas, sino que crea un ambiente emocional, y esa **emoción** pone al receptor en condiciones de **pensar** en su propia experiencia. De hecho, los receptores venimos a este video con nuestra experiencia colateral de las varias tensiones que hay en el mundo, y encontramos en la pieza de Adrián Olam un espejo para reflejar y contemplar todas esas tensiones.

¿Es perfecto ese video? Casi, pero lamento que el texto en francés sea muy malo, incomprendible. Será una traducción automática: otro uso de tecnología, pero no pertinente aquí. Incluso en español, la última frase no es clara: “Excepto que no lo hace”. He aquí el texto final:

Así comienza. Cada una de ellas (las bombas) encontrará su camino a casa. Y, a través del escalamiento, odio, razón o falta de, esto sigue indefinidamente. Excepto que no lo hace.

Pero... ¿Quién no lo hace? (¿cada una de las bombas?). Y ¿no hace qué? (¿encontrar su camino?). Para entenderlo, hay que desplazar la frase intermedia “Y, a través del escalamiento, odio, razón o falta de, esto sigue indefinidamente”.

De una manera general, el trabajo de Adrian Olam, que se puede ver en Internet (48 videos en Vimeo.com), es muy productivo e interesante.

En la misma línea de los aspectos negativos de la globalización, con poder y destrucción, podemos citar de paso:

Humo en los ojos

Por Eder Lindorfe,

Video, 02:06

Ese video enseña una explosión de un pozo de petróleo en el mar y luego una explosión en la gasolinera, y el artista comenta que:

El mundo entero consume del petróleo, y a la inversa, el petróleo consume al mundo entero.

<http://vimeo.com/72250474>

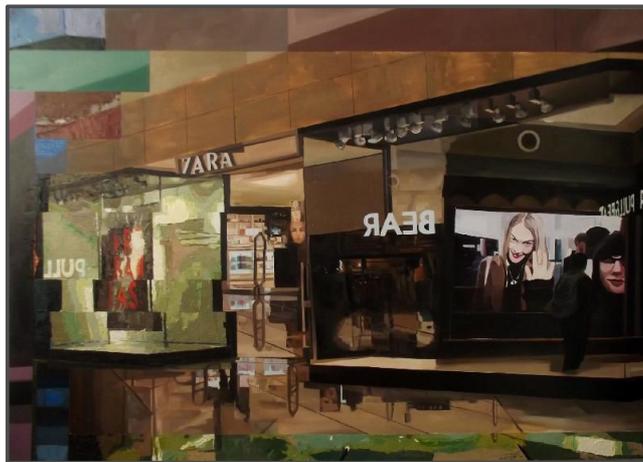
2.1.2. Consumismo generalizado

Una consecuencia de la globalización es el consumismo generalizado.

Espacio de consumo

Por Adriana Mejía

Óleo/tela, 100 x 140 cm

Esa pintura representa un centro comercial mediante fragmentos de imágenes que se superponen, creando - como lo dice bien la artista -:

un ambiente artificial, caótico, estrafalario, embriagador, transportando al consumidor-espectador a un espectáculo ilusorio.

2.1.3. Uniformización de los valores

Otra consecuencia de la globalización en la vida diaria es la uniformización de los valores.

De la serie Trazos Estructurados

Por Oscar Bernal Castillo

Óleo/tela, 100 x 80 cm

Esas tres pinturas hiperrealistas representan escenas típicas de la vida diaria:

- Una chica se viste con ropa y zapatos de su madre y se mira en el espejo.
- Un chico trabaja en el campo llevando sacos pesados.
- Un niño camina por la calle con su madre.

Estamos, pues, en el registro de la tradición: los hábitos, las costumbres.

Pero, en cada imagen, a la realidad representada por la pintura se añade un dibujo esquemático que representa lo que imagina el personaje pintado:

- La chica que se mire en el espejo se ve en su imaginación como una señorita rubia y maquillada, según un modelo globalizado.
- El chico trabajador imagina al sol personificado que sentiría lástima por él y a un burro que podría ayudarle a llevar los sacos.
- El niño que camina con su madre ve en su imaginación casas tales como los niños por todas partes suelen dibujarlas, esto es, con un techo y una chimenea, aunque en la realidad es poco probable que su hogar sea de ese tipo.

Es emocionante el acercamiento entre la pintura y el dibujo, correspondiente a la oposición entre la **realidad** de la **tradición** y el **imaginario** de la **globalización**.

Encontramos el mismo acercamiento entre la realidad tradicional y lo imaginario globalizado en esa foto²:

2. Esa foto se encontraba en las carpetas que recibí y en el catálogo en el sitio de la Bial pero no aparece en la muestra.

Sueños televisivos

Por Agustín Ramos

Fotografía, 13 x 19,75 pulgadas

Asistimos a una partida de fútbol que se da en una especie de campo baldío. En primer plano, en el lugar del gol, se encuentra el marco de un viejo televisor echado a la basura en ese campo baldío. Un joven corre detrás de la pelota, la que está a punto de marcar un gol atravesando el televisor. Los espectadores de la foto estamos delante del televisor, vemos la partida a la vez en el campo real y en la pantalla imaginada de la televisión.

Esa foto no da a pensar la relación entre la **tradicción** y la **globalización**. De hecho, el fútbol es una realidad tradicional, una actividad muy sana, pero lo que pasa debido a la globalización es que los jóvenes practican ese deporte soñando con resultar tan famosos como los futbolistas que admiran en la televisión. Interpretan, pues, su propia realidad a través de “sueños televisivos” (título bien escogido).

2.1.4. Víctimas de la globalización

No todos somos iguales en la globalización: hay quienes la aprovechan y hay las víctimas.

PRONAF

por Alejandra González Aragón

Serie de fotografías digitales, 30 x 20 cm cada una

Pronaf (**P**rograma **N**acional **F**ronterizo) es una institución fundada en 1961 para elevar el nivel económico, urbanístico, social y cultural en las poblaciones fronterizas de México, entre las cuales Ciudad Juárez. El proyecto era el de fomentar el consumo de artículos y servicios producidos en México. Pero, en la realidad, los que beneficiaron de ello fueron los Norteamericanos.

Las fotos enseñan lo que queda hoy en día del proyecto Pronaf en Ciudad Juárez: ruinas, lugares vacíos, cemento, basura.

La primera foto de la serie muestra un grafito en un muro, diciendo “Sicario: no hagas”. Por lo tanto, interpretamos la desolación y el **abandono** como una consecuencia de la **violencia** que reina en la zona.

Seguimos con la violencia y las víctimas de la globalización...

A mí me gusta tu arma

por Fabiola Rayas

Fotografía, 10 x 16 cm

En esa foto, el acercamiento entre lápices de labios y balas de revólver evoca dos actividades ilegales y lucrativas, facilitadas por la globalización: el mercado de armas y la trata de mujeres. El título “A mí me gusta tu arma” suena como una frase dicha por un macho, expresando desprecio y **violencia** hacia las mujeres.

Otra pieza sobre la **violencia** de las armas...

Autorretrato

por Nabor Sandoval Diaz

Ensamble y fundición de juguetes de plástico, 110 x 20 cm

La pieza representa un fusil hecho con juguetes de plástico fundidos. Con el título “Autorretrato”, entendemos la pérdida de identidad en el anonimato del ejército. Y el artista comenta:

(Es) un autorretrato que representa lo que fui en el ejército, sólo una herramienta, sólo una arma más, que en cualquier momento puede ser sustituida.

Ese objeto es interesante, pero no precisamente relacionado con el tema de la globalización. De hecho, un fusil no implica globalización: hubo armas y ejércitos en todos los tiempos; y un fusil no es de las nuevas tecnologías.

2.2. Los aspectos positivos de la globalización: la abertura a los otros

Lo más a menudo se oye hablar de todo lo malo que trae la globalización, olvidando los aspectos positivos que son los **intercambios**, las comunicaciones facilitadas. Por ejemplo, gracias a la globalización se puede organizar una Bienal internacional tal como ésta en Toluca. Gracias a la globalización puedo venir de Bélgica y encontrarme con las amigas y los amigos en México... Veamos algunas obras que presentan la globalización desde la perspectiva de la comunicación y la abertura a los otros.

Y en el centro de la tierra había fuego

por Bernhard Hetzenauer

Cinta documental, 16 mm/super 8/HDV, 78 minutos

https://www.dropbox.com/s/n8o7hrcup05e0ea/UidMdE_SP_L-R-C-Sw-Ls-Rs_EBU-R128stereo-YouTube%20sharing.mov

Bernhard Hetzenauer comenta su película de esta forma:

Dos historias de vida en apariencia inconexas descubren el nudo que las une en Ecuador. Vera Kohn, psicóloga y maestra zen, nacida en Praga en 1912, llegó a Ecuador huyendo de la segunda guerra mundial en 1939. Hace unos pocos años, un joven Austríaco, director de esta película, se conecta con ella. Ambos tienen algo en común.

De hecho, un paralelismo se establece entre Vera Kohn que, como judía, tuvo que huir de Praga ocupada y Bernhard Hetzenauer cuyo abuelo se alistó de joven como voluntario de las SS. Bernhard entrevista a Vera porque espera, a través de la historia de ella, afrontar mejor la de su abuelo.

En la muestra de la Bienal, sólo se ven los primeros 15 minutos de la película (que es de 78 minutos). Es un buen lanzamiento, una invitación a ver la totalidad. Ya se entiende que la película es bien construida, con una alternancia entre secuencias en colores para las entrevistas, y en blanco y negro para las transiciones y las imágenes del pasado.

La película empieza con la voz de Bernhard Hetzenauer diciendo:

Durante un viaje por Sudamérica me encontré en Ecuador con una mujer de casi cien años.

Antes de ver esta pieza de la Bienal, yo nunca había oído hablar de esa mujer Vera Kohn, pero después de ver la primera parte de la película, busqué en Internet y me enteré de que ella era una personalidad muy reconocida en Ecuador. Trabajó como terapeuta zen hasta el final de su vida. Fue homenajeada en la ocasión de sus cien años, y murió poco después en el 2012. Me parece muy

importante que Bernhard pudo entrevistarla a tiempo, puesto que nos da de ella un retrato con mucha atención y sensibilidad.

Se puede comparar y medir la diferencia de contenido y expresión entre la obra de Bernhard Hetzenauer y la entrevista de la misma Vera realizada por un tal Paco Salvador Moral en la emisión “Vivencia” en la televisión de Ecuador.³ Ese señor no manifiesta ninguna empatía con Vera Kohn, lee el curriculum de ella de una manera aburrida, se impacienta cuando Vera habla, no la escucha sino que se escucha a sí mismo. Los dos no alcanzan a un diálogo. En tal ambiente, Vera Kohn no sale valorizada y el receptor se desinteresa del asunto.

Todo lo contrario en la película de Bernhard Hezenauer, en donde Vera Kohn se encuentra valorizada por el diálogo (con voz queda, respetando el habla lento de Vera y sus momentos de silencio) y por la manera de filmarla (con primeros planos sobre su rostro y sus manos, por ejemplo).

Esa película enseña el lado positivo de la globalización: las comunicaciones facilitadas, la posibilidad de viajar por el mundo y encontrar a los otros. Bernhard dice en su película:

Hablé con Vera lejos de Austria. La distancia me ayudó, y me ayudó a escuchar a Vera.

Al final, Bernhard recorre las calles de Quito, filmando a la gente y dice:

3. La entrevista se encuentra en Youtube : <http://www.youtube.com/watch?v=eAD3n3hSREk>

Una atmósfera espontánea me invadió, un sentimiento de libertad. Esperaba poder llevarme conmigo a Europa algo de ese sentimiento de vivir.

Descubrir lo bueno que tienen los pueblos del otro lado del mundo: eso, lo permite la globalización.

Pasemos a otra obra que aprovecha la globalización en el sentido de abrirse a los otros y utiliza la tecnología de la comunicación para coleccionar sus datos.

Autorretrato oral

por Juliana Rojas Gutiérrez (Mila Gros)

Instalación gráfica expandida, 5m x 2m

Lo interesante en esa obra es su **proceso** de elaboración. Es un proceso que se puede decir de “estética relacional”. Juliana Rojas Gutiérrez lo describe como sigue:

Serie de sombras proyectadas realizada por medio de la autodescripción de 7 personas desconocidas para mi, contactadas a través de la página web:

<http://artroomtalent.com/artshow/> y de Facebook. La auto descripción funciona en este proyecto como dispositivo relacional para generar identidades construidas colaborativamente.

Se trata efectivamente en este proyecto de crear nuevas identidades, representando lo no-visto, y esas nuevas identidades son “construidas colaborativamente”. De hecho, el retrato que resulta del proceso no representa al individuo tal como aparece exteriormente, sino que materializa una imagen mental, elaborada con la palabra y la imaginación, y consigue captar un sentimiento, a la vez el sentimiento que el retratado tiene de sí mismo y el sentimiento de la artista en su acercamiento al otro.

Ese nuevo proyecto es del todo coherente con los trabajos anteriores de Juliana Rojas Gutiérrez. Pude ver en Internet su tesis de maestría (UAEM, Toluca, 2011) bajo el título “Retrato imaginario: aproximaciones al discurso no visto”. En esa tesis, Juliana describe su trabajo anterior. Ella realizó varias series de retratos con el mismo principio de **representación a partir de lo no visto**, tal como a partir del relato de una persona ciega describiendo el rostro de otra persona (un familiar o amigo del ciego). Esa persona no es vista, ni por el ciego que la describe, ni por la artista que la representa. En la tesis, Juliana reflexiona sobre su **relación a los otros**:

Lo prioritario en este trabajo es la idea de la presencia de otro sujeto en mí (p. 30).

Reflexiona también sobre la relación entre la **imagen** y lo **visual**:

La imagen no es necesariamente algo asociado a la vista, el mundo visual no es un terreno exclusivo de quienes poseen la capacidad de ver (Cap. 1).

Los ciegos ven por el olfato, por el paladar, por la intuición, por la memoria (p. 66).

Ver no es lo mismo que mirar, la principal diferencia radica en la implicación del pensamiento en la mirada. Desde esta consideración, la ceguera no es una limitación en la creación de imágenes, sino por el contrario, ofrece la posibilidad de negar la obviedad de lo visto (p. 76).

La mejor imagen es la no-vista (p. 93).⁴

Encontramos el mismo intento de **abertura a los otros** en las fotografías de Metztli Martínez y las de Italia Rodríguez...

Mi rostro de otros

por Metztli Martínez

Fotografía y acetato, 43 x 28 cm

4. Se podría sugerir a Juliana otra serie de realizar a partir de un "retrato chino", ese juego consistiendo en describir a una persona en términos de "ver como", planteando preguntas tales como "¿Qué sería la persona si fuera un animal, un mueble, una profesión, una planta, un color, etcétera?".

Ella comenta:

He decidido reconformarme. El contacto con el mundo exterior me marcó, soy un conjunto de frases, ideas y sentimientos ajenos, que se han fundido conmigo.

Las fotografías intervenidas con acetato materializan esa fusión con los otros.

Yo como el otro

por Italia Rodríguez

Fotografía digital, 11 x 17cm

Ella comenta:

En esta serie de auto-representaciones, utilizo mi cuerpo como receptáculo de una identidad-cascarón, adopto un nuevo yo que no tiene rostro. El mecanismo de selección de un nuevo personaje es el siguiente: basarme en el hallazgo espontáneo de una persona que anda por el mundo con el rostro y el cuerpo cubiertos.

La acción de disfrazarse de personas encontradas puede ser interesante, pero el resultado me parece un poco decepcionante ... ¡en comparación con las fotos de Cindy Sherman!

2.3. Los aspectos negativos de las tecnologías

2.3.1. La tecnología que deshumaniza

Gif o Escultura me

por Omar González López

Ensamble escultórico mecanizado 120 x 100 x 100 cm; video

0:31 minuto

<http://www.youtube.com/watch?v=txFcoa2kshU>

Esa escultura mecanizada representa a un personaje que patea rítmicamente, y el artista comenta que “la pieza surge a partir de la idea de un gif animado”.

Esa obra explota la **tecnología** en su **concepción**, puesto que sigue el modelo de un gif animado, y en su **contenido**, puesto que representa al ser humano transformado en un autómatas.

¿Tenemos que considerar como obra la escultura o el video? La cuestión se plantea porque el video no se conforma con registrar la escultura: al ver el video, no sabemos si la escultura represente el cuerpo completo o sólo las piernas. Además, el video desdobra la imagen, evocando un clon y acentuando así el efecto de estructura mecánica no humana.

La obra siguiente nos enseña también el ser humano mecanizado, y sí es un video...

Música con el estómago
por Daniela Carral Cortés
Video, 2:58 minutos

<http://www.youtube.com/watch?v=diS6NXTqALM>

En la pantalla negra, hay dos puntos luminosos y una cara de mujer recortada, de la que sólo la mitad está iluminada. A los 17 segundos, empieza a salir de la boca de la mujer una cinta de papel, que parece de negativos de fotos o tickets de caja... Son más bien de partitura musical, según la artista:

Mi intención con ésta obra, fue la de aparentar que soy un cierto tipo de aparato, del que se extrae música por medio de una partitura, misma que es en realidad la partitura de la canción que se escucha de fondo. Podría funcionar yo misma, como algo parecido a una pianola.

Estamos, pues, en el tema de la **tecnología** transformando el ser humano en una máquina.

Ahora bien, me parece que hay algo más en esa obra, porque interviene la intertextualidad. Ese video retoma una imagen **tradicional**, haciendo una variación tecnológica de la *pitonisa*. En la mitología griega, la pitonisa es la sacerdotisa de Apolo, el dios de la luz, las artes y la adivinación. La pitonisa es una joven sencilla, ingenua. De ella salen los oráculos, pero ella misma no entiende lo que dice, sólo repite lo que el dios le dicta. Sus oráculos son incomprensibles para la gente de a pié, y deben ser interpretados por sacerdotes calificados.

Así como los oráculos salen de la boca de la pitonisa a pesar de ella, asimismo sale la cinta de papel mientras la nueva **pitonisa electrónica** mueve apenas la boca sin inmutarse. En mi opinión, la imagen de la mujer-pianola se enriquece mucho gracias al

acercamiento metafórico con la pitonisa. El tratamiento de la luz y la sombra en el video contribuye a crear un ambiente de misterio, a la vez tecnológico y místico.

2.3.2. La caducidad tecnológica y el abandono

De la serie: OB-SOLETA

por Rafael Monroy Mondragon

Fotografía digital, tríptico, 28 x 32 cm cada una

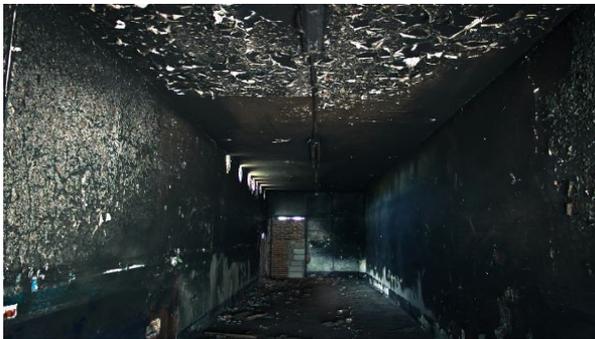
Ese tríptico fotográfico resulta de diferentes intervenciones *en situ*, a partir de televisores y monitores abandonados en el paisaje. La carcasa de esos aparatos es utilizada como molde que se rellena de cemento. Esas obras son abandonadas en el mismo lugar donde se construyeron. Con ese proceso, los objetos tecnológicos que habían perdido su valor de uso y de cambio, y estaban reducidos al estado de basura, cobran un nuevo valor, el de puro objeto, de escultura integrada en el paisaje.

Encontramos el mismo tema del abandono debido a la caducidad en la arquitectura de empresas:

Pemex, 1 y 2

por Antonio Monroy

Díptico fotográfico, 100 x 150 cm

Son fotos del interior de edificios en ruinas. El artista comenta:

Es común encontrar sitios en ruinas recientes dentro de las grandes urbes, las cuales son producto y reflejo de los cambios drásticos de flujos económicos, sociales y políticos.

2.4. La explotación positiva de las tecnologías

2.4.1. Jugar con la tecnología

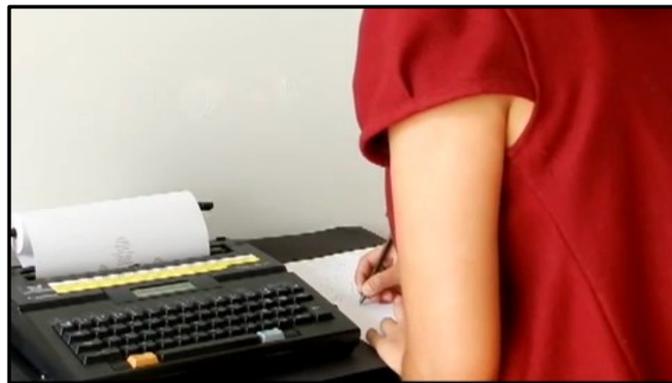
Algunas obras explotan la tecnología en su proceso de producción, no para criticarla, sino para lograr un resultado asombroso, lúdico y poético.

Territorio exquisito

por Pía Vásquez

Video, 1:14 minuto; técnica: arte electrónico

<http://www.youtube.com/watch?v=1bDqmg7npw8&feature=youtu.be>

Desde el catálogo en el sitio de la Bienal, pensé que la obra fuera un **video**, que me pareció interesante. En ese video, la pantalla se divide en dos partes: por un lado, una máquina de escribir funciona automáticamente, escribiendo palabras dispuestas en forma de poema; y por otro lado, la artista realiza un dibujo de connotación tecnológica. Luego, la máquina se ve en primer plano y se puede leer las palabras que se inscriben. Después vemos el dibujo que se está realizando con un marcador conectado electrónicamente (se ve el hilo de conexión).

Ese video provoca la curiosidad del espectador, y el **título** le da una pista para interpretar. La artista comenta:

Territorio exquisito está basado en el juego del cadáver exquisito de los surrealistas, esta máquina traduce los movimientos generados al realizar un dibujo y los codifica en forma de poemas.

Pía Vasquez publicó anteriormente en Youtube (<http://www.youtube.com/watch?v=p-DbqSe-HfY>) otro video con el mismo título, que enseña el proceso de elaboración tecnológica del programa, cuyo el video presentado en esta Bienal de Toluca muestra una aplicación. Así que la trayectoria de la artista aparece muy coherente. Hay también en Youtube otros videos de ella, todos muy interesantes.

Antes de ver la muestra, creí que la obra fuera sólo el video. Pero no, es una **instalación interactiva**. Así como el juego surrealista del cadáver exquisito, el programa “Territorio exquisito” permite lograr resultados aleatorios y a veces sobrecogedores, poniendo al receptor-jugador en la situación poética de esperar lo inesperado.

Esa obra está en perfecta relación con el tema de las **tecnologías**, y al mismo tiempo revisita una **tradicción**, en el sentido de una manera de hacer importante en la historia de la literatura.⁵

5. Al principio, en 1925, el juego del cadáver exquisito consistía en que los participantes escribieran cada uno a su vez una parte de una frase en el orden de “sujeto – verbo – complemento”, sin saber lo que los precedentes ya habían escrito. Luego hicieron también cadáveres exquisitos en dibujos y en novelas policíacas. Hoy en día se hacen por Internet: hay un sitio apoyado por el Ministerio de la Cultura en Francia que invita a todos los internautas a participar (<http://www.infohsurr.net/JEUX/>).

Otra instalación interactiva que utiliza la tecnología de manera lúdica:

Nada somos y aquí estamos

por Montana (José Carlos Escobar Vallejo)

Ensamble, materiales mixtos; medidas: 100 x 25 x 20 cm

Descripción por el artista:

Consiste en un monitor que al mismo tiempo oculta y proyecta el reflejo del espectador. A primera vista lo único que se puede observar es una luz blanca y una leyenda que indica el nombre de esta pieza. Sin embargo el espectador tendrá que usar los lentes de aumento que penden del monitor para “encontrarse” con su reflejo.

La descripción es muy clara, así como la página de presentación con 4 fotos de la instalación activada por una espectadora. El **título** es muy bien escogido: es cierto que, delante de la pantalla blanca, el

espectador es “nada”, pero aquí “está”, puesto que puede hacer aparecer su reflejo.

Esa obra utiliza la **tecnología** de manera interactiva, permitiendo al espectador jugar con la pieza. Se refiere también a la **tradición**: mirarse en un espejo es una costumbre, desde la mitología con Narciso hasta la vida diaria. A lo largo de la tradición, hubo varios tipos de espejos, desde una superficie de agua, luego de vidrio, y ahora ese espejo electrónico.

2.4.2. Tecnología y naturaleza

Veamos obras que producen una **imitación tecnológica de un fenómeno natural**, o al contrario, una **imitación por medios clásicos de un resultado tecnológico**.

Código autógeno

por Vianney Cortés

Instalación electrónica, 50 x 30 x 25 cm

Descripción de la obra por la artista:

Explora el mecanismo más común de comunicación que se da en la zona pelágica (esto en, en el fondo del mar): la bioluminiscencia; evoca e interpreta las posibilidades evolutivas de una medusa electrónica y el código, probable, proveniente de su propio cuerpo.

Una medusa electrónica: un fenómeno asombroso, por el gusto de verlo. Es una pieza bien en relación con el tema de **tecnología**, y coherente con la producción de Vianney Cortés: se puede ver en su página de Internet varias instalaciones electrónicas.

(<http://www.vianneycortes.com.mx/menu.html>)

La Isla de las Rocas y La Isla Yacú

por Reynel Ortiz

Fotografía e impresión digital, 16 x 20 pulgadas

Son fotos de lugares difíciles de acceso, que, según dice el artista, “buscan recrear escenarios similares a los que han sido descubiertos gracias a las cámaras de Google Earth”. Esas fotos presentan, pues, con medios clásicos, paisajes extraños, tales como los recién descubiertos gracias a la **tecnología** de Google Earth.

www.diagrama.1 y www.möbius.1

por Cecilia Barreto

Acrílico, resina de polímero sobre tela;

políptico: 240 x 180 cm

Cecilia Barreto realiza en pintura un montaje de imágenes recortadas y superpuestas, que se parecen a imágenes virtuales. Ese montaje produce un efecto de vértigo por la acumulación de recortes y pone en duda la distinción entre la realidad y la realidad construida.

Esas pinturas son en relación con los temas de **globalización** y **tecnología**, y son coherentes con la producción de Cecilia Barreto, que se puede ver en Internet: <http://www.flickr.com/photos/ceciliabarreto/>.

2.5. La tradición transformada por la globalización

2.5.1. Revisión de un mito

Prometeo

por Juan Caloca

Video, 04:18 minutos

<http://vimeo.com/71473238>

En la pantalla se ve el paisaje de una metrópolis al anochecer. El único cambio en la **imagen** a lo largo del video es que la noche se hace cada vez más oscura hasta que lleguemos a la pantalla negra. Se percibe en el paisaje un cartel de empresa con el dibujo de un fogonazo y coronado por un pararrayos.

Durante todo el video, se escucha un **ruido** de viento, y al final, el viento se hace más fuerte y se oye un trueno, mientras la pantalla pasa al negro.

Una voz de hombre lee un **texto**. La voz es muy clara, queda, convincente. El texto, que me parece bien construido, habla de *resistencia* y llega a la propuesta de “actuar en el presente contra el presente, en favor de un futuro”.

El **título** “Prometeo” nos da una pista de interpretación. Prometeo es el arquetipo del rebelde, capaz de sacrificar su libertad física para tener libertad espiritual. Robó el fuego a los dioses para darlo a los humanos. Lo hizo por amor a la humanidad. Prometeo representa la racionalidad, las ciencias y las artes. Luchó contra el poder violento de Zeus. Fue condenado por Zeus a permanecer por la eternidad encadenado a una roca y con el hígado comido cada día por un buitre.

A la luz del título, y por lo tanto del mito de Prometeo, el **final** del video permanece **abierto**. La propuesta es la de resistir siguiendo el modelo de Prometeo. Ahora bien, ¿Qué nos dice Prometeo hoy en día? ¿En qué puede ser un modelo para los rebeldes actuales? Hay que tener en cuenta que Prometeo no hizo ningún daño a los humanos, todo lo contrario. Tomó el partido de los humanos contra el todopoderoso Zeus. No actuó con violencia.

Pero, ¿cómo interpretar el trueno final? ¿Es sólo la evocación del fuego traído del cielo por Prometeo? O, ¿es la evocación de una bomba que destruya “todas las formas eternizadas del pasado”?, según dice el texto al final. La verdad es que “es ciertamente difícil hablar de resistencia”, según dice el texto al principio. Me parece que ese video consigue captar un **sentimiento** de rebeldía y fomentar una **reflexión** en el receptor sin imponerle una respuesta determinada.

2.5.2. Pérdida de identidades locales y nacionales

Debido a la globalización, todos los lugares se parecen y por todas partes pasa lo mismo.

No sólo en México

por Guillermo Castañeda

Fotografía digital;

90 x 120 el muestrario y 10,5 x 14,8 cada postal

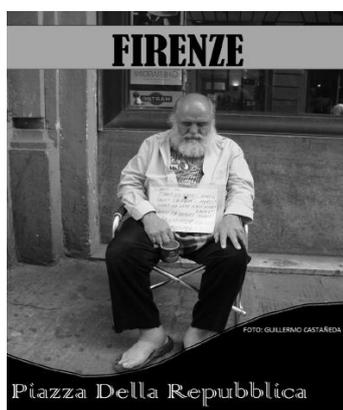

El artista describe su pieza y comenta el título:

Es un muestrario de 11 diseños de postales que realicé con fotografías de indigentes, recopiladas de un viaje por distintas ciudades de Europa. Resulta altamente común que los mexicanos usemos cotidianamente la despectiva frase "Sólo en México", esta expresión que muchas veces nos estalla en la boca cuando somos testigos o parte de alguna injusticia.

Esa obra es perfectamente relacionada con los temas de la Bienal:

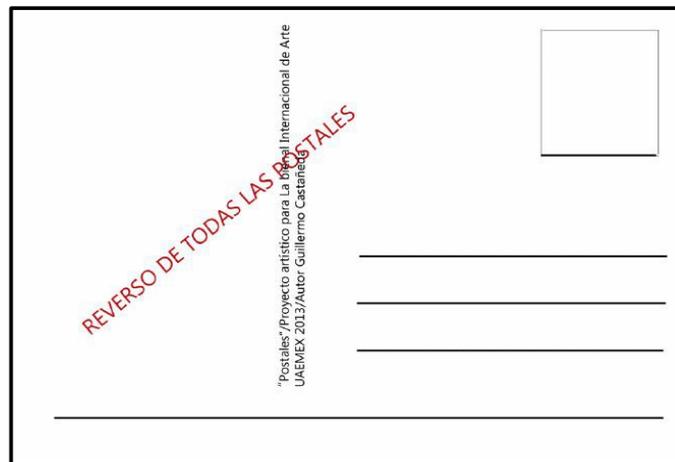
- Nos muestra que el problema de la pobreza es mundial, no todos aprovechamos la **globalización**.

- Toma en cuenta la **tradicción**, esto es, la costumbre de enviar postales turísticas cuando viajamos, pero cambia el contenido de ellas. Quita a las ciudades (París, London, Roma, Florencia y Venecia) sus características más típicas que se ven habitualmente en las postales, para enseñar sólo la presencia de indigentes en todos los lugares.

- Con el título del muestrario, cuestiona otra **tradición**, esto es, la costumbre de los Mexicanos de pensar y decir que todo lo malo pasa “sólo en México”.

Otro detalle me llamó la atención porque relaciona muy bien esa obra con la **Bienal de Toluca de 2013**: es la mención de ella al reverso de todas las postales, precisamente en el lugar donde se suele imprimir los datos editoriales de las postales.

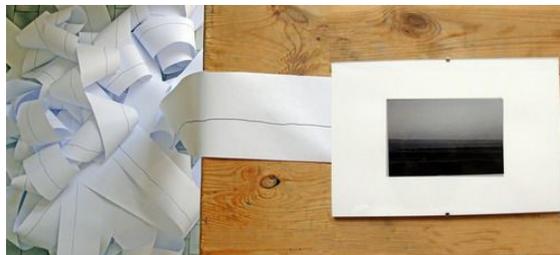
Ese trabajo propone una **reflexión** sobre varios niveles (la pobreza en la aldea global, el turismo y una costumbre de habla), y todo eso sin argumentación, sólo con una serie coherente de **imágenes** y un **título**.

Quedamos en el turismo, con la **costumbre** de admirar paisajes...

Extensión del paisaje (I)

por Paola Montoya

Instalación

En una mesa, se encuentra una foto de paisaje llano con en medio la línea del horizonte, y a continuación de la foto, hay una larga tira de papel con una línea en medio, correspondiente a la línea del horizonte. La tira de papel se enrolla en desorden en el suelo al lado de la mesa. Como dice el título, el mismo paisaje se extiende.

La artista comenta:

El paisaje como ingrediente para la formación de una identidad en una época global, se ha volcado en utopía.

De hecho, los paisajes en la aldea global tienden a **uniformarse**, y los turistas buscan ver paisajes ya vistos, tal como el mar con la línea del horizonte.

Veamos una obra que denuncia la pérdida de identidad de una nación...

Símbolo descarnado

por Darío Meléndez

Instalación, 150 x 90 x 240 cm

Material: materia orgánica, vitrina, mesa y mantel blanco

Comentario por el artista:

Instalación conformada por un águila y una serpiente muertas al interior de una vitrina sobre una mesa con mantel blanco. Los organismos son una clara referencia al escudo nacional, y el hecho de que se encuentren en estado de descomposición es una metáfora de la situación actual del país. Por otra parte el mantel blanco es una alusión a un rito de carácter funerario.

Esa pieza entra en el tema de la tradición en la época de la globalización, puesto que una imagen **tradicional**, el emblema de México, se descompone para **simbolizar** la pérdida de identidad de la nación. El problema con esa pieza, en mi opinión, es que se trata de un símbolo demasiado explícito. La obra parte de un concepto (el emblema nacional) para llegar a un concepto (la pérdida de identidad nacional).

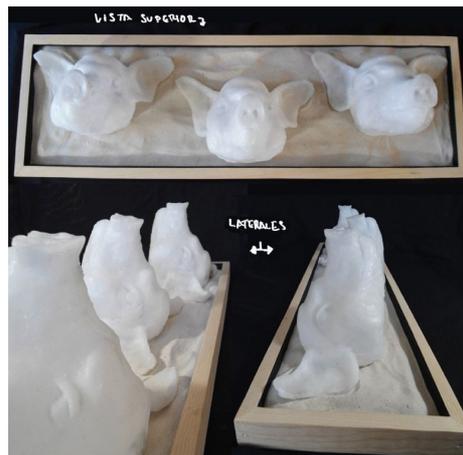
2.5.3. Formación de una nueva tradición

Centro de mesa

por Ricardo Esquivel Ballesteros

Arte objeto, 25 x 30 x 110 cm

Técnica mixta: parafina, arena de mar y madera

Descripción por el artista:

Tres cabezas de puercos vaciadas en parafina reposan sobre una cama de arena de playa. Centro de Mesa cuestiona la naturalización de violencia y como ésta ha dejado de sorprendernos.

Podemos decir que una nueva “tradición” se formó en estos tiempos de globalización: la de aceptar, de acostumbrarse a ver muertos por violencia, matados como puercos. Aquí también, como en la obra precedente, el **símbolo** me parece demasiado explícito.

2.5.4. Abertura de la tradición a la globalización

La tradición se abre a la globalización y se transforma por el contacto con otras culturas... como ese simpático Chac mool al estilo japonés...

Chac mool oriental

por **Juán Villavicencio**

Escultura, 26 x 21 x 15 cm

Cerámica y fragmentos de vajilla japonesa

Descripción por el artista:

Pieza de cerámica construida a semejanza de las esculturas prehispánicas denominadas Chac mool, recubierta con fragmentos de platos de porcelana japonesa, fusionando el bagaje de las culturas antiguas de México con las influencias orientales.

2.5.5. Inserción de la globalización y la tecnología en la tradición

Casas Quma en paisaje de Nishizawa

Casas Quma en paisaje estilo Yamamoto Baiitsu

por Miguel Ledezma

Dibujo digital impreso con inyección de tintas pigmentadas sobre papel; medidas: 86x111 cm; 56x76 cm

Se trata de la inserción de arquitectura modular repetitiva de unidades habitacionales para clase media (de la empresa mexicana llamada “Casa Quma”) en paisajes en el estilo de varios artistas tradicionales tales como los Japoneses. Esa inserción pone de relieve el contraste entre lo **global** de la arquitectura internacional contemporánea y lo **tradicional** de los paisajes pintados.

You are here

por Armando Martínez

Tinta y pintura sobre papel, 106 x 66 cm

Descripción por el artista:

Son cuatro dibujos a manera de mapas, una mezcla de elementos de un mapa de 1589 proveniente del archivo general de la nación y elementos que Google Maps muestra en la actualidad de la zona del nevado de Toluca.

Aquí se ve, pues, la inserción de la **tecnología** de la comunicación actual en un mapa **tradicional**.

2.5.6. La tradición amenazada por la globalización

Una escultura representando pedazos de mazorcas vacías en una canasta...

Al grano dado...

por Patricia Martínez Avila

Escultura, impresión sobre cerámica, 60 x 60 x 45 cm

Basta con representar el maíz para evocar toda una tradición. Se dice “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”. Pero todos sabemos que la tradición del maíz es amenazada por la globalización, y con las mazorcas representadas vacías y quebradas la amenaza se siente aún más fuerte.

La artista comenta:

“Sin maíz, no hay país” es lo que se dice entre los campesinos que luchan por conservar y preservar un recurso renovable que pronto puede llegar a ser no-renovable y prohibido por las empresas trasnacionales.

A la representación de mazorcas vacías y quebradas se añade el **título** de la pieza. De hecho, “ir al grano” significa “atender a lo que realmente importa, prescindiendo de lo superfluo”. Pero, ¿qué tal si se trata de ir “al grano dado”? Es que lo realmente importante ha sido dado, los campesinos han perdido su recurso principal, debido al cultivo del maíz transgénico por las empresas internacionales.

Todo eso no da a pensar esa pieza, y lo hace de una manera muy sencilla. Por cierto, entra bien en los temas de **tradición** y **globalización**.

Otra semilla tradicional amenazada por la globalización: el café...

Semillas

por Patricia Fernández Méndez

Café natural sobre papel acuarela, 69 x 49 cm

El café es una bebida tradicional, y sabemos que los campesinos son víctimas de la explotación por las empresas internacionales. Así pues, como comenta Patricia Fernández:

Esta semilla evoca tradiciones, resistencia, significados sociales, ecológicos y culturales.

La disposición de las semillas sobre el papel produce un movimiento, un efecto de “cosmovisión”, como dice la artista.

2.5.7. La tradición generalizada

Hay tradiciones presentes, con variaciones locales, en la mayoría de las culturas, tales como la pelea, el arreglo del cabello o el consumo del agua... Podemos decir que son tradiciones generalizadas ya antes de que se hable de “globalización”.

Lenguaje original (2)

por David Roy Ocotla

Acrílico sobre tela, 160 x 100 cm

Esa pintura forma parte de una serie sobre la pelea, la lucha cuerpo a cuerpo como medio primigenio de comunicación y acción: una actividad tradicional “globalizada” en el sentido de que se encuentra por todas partes.

El artista comenta:

En la mayoría de las culturas, el fenómeno de la pelea es una constante, ya sea como ritual de paso, deporte, tradición o simple empatía.

Esa pintura consigue captar el ambiente del escenario, con la fuerza equilibrada de los luchadores, la actitud atenta del árbitro, el interés pero también el tedio del público que parece acostumbrado a ese tipo de espectáculo.

Peso muerto

por **Mónica Contreras**

Acción de 21 horas, escultura de pelo y concreto, y dos fotografías

Comentario por la artista:

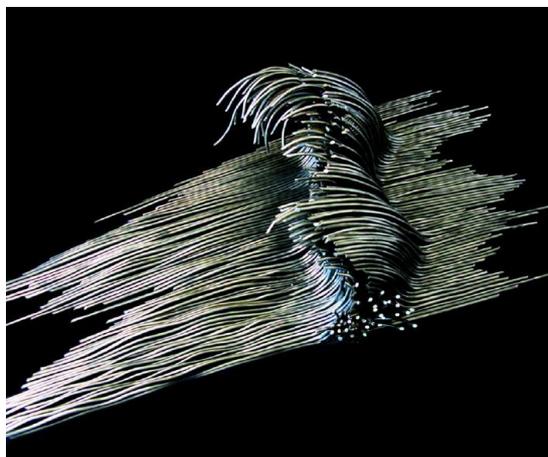
La pieza refiere al rito que implica el arreglo del cabello, el hecho de que para poder ser peinado el individuo debe someterse a las manos ajenas, además del peso cultural sobre el tipo de peinado que alguien se haga que determina su pertenencia social.

La acción y su resultado hiperbólico que se ve primero en las fotos y luego en la escultura simbolizan el peso cultural sobre el individuo, especialmente la mujer. La pieza nos hace pensar que hay que desembarazarse de todo peso muerto, así como la artista, después de la acción, tuvo que cortarse el cabello para liberarse.

La ola

por **Ulises Solano**

Escultura, metal pulido, 200 x 85 x 61 cm

A lo mejor podemos hacer entrar en el tema de la “tradición generalizada” las piezas de Ulises Solano sobre el agua, por la razón de que el agua constituye una necesidad a escala global.

De esta manera tenemos el gusto de contemplar esa ola preciosa hecha de metal, capaz de transmitir con un material sólido sensaciones líquidas y de movimiento.

3. Mi propuesta de premios

La propuesta que sigue es provisional, hecha antes de visitar la muestra y antes del intercambio con los otros dos miembros del jurado. Según mis dos criterios, me planteo las **preguntas**:

1. ¿Está la obra bien en relación con los **temas** de la Bienal? ¿Nos hace entender algo al respecto?

2. ¿Es susceptible la obra de provocar una comunicación artística?
Es decir, ¿consigue la obra
 - a) captar la primeridad (lo posible, las emociones, las cualidades, los sentimientos),
 - b) materializarla (correctamente, perfectamente, con adecuación entre expresión y contenido),
 - c) y volverla inteligible para el receptor?

Dicho de otra forma, ¿nos hace **pensar** a partir de una **emoción**?

Nº 1 *Y en el centro de la tierra había fuego*
Bernhard Hetzenauer

Esa película fue para mí la revelación de esta Bienal. Me emocionó y me interesó mucho, porque pone de realce lo positivo de la globalización, enseña una comunicación profunda entre dos personas muy diferentes, alejadas en el tiempo y el espacio.

Primero, es un documental interesante sobre Vera Kohn, quien habla de su infancia en Praga, su huida de Europa, su llegada a Quito, su actividad de actriz por 20 años, su trauma de guerra, su propia cura con Dürckheim y su trabajo de terapeuta Zen en Quito.

Pero lo emocionante es que no es tan sólo un documental sobre Vera Kohn, sino también sobre el encuentro entre Vera y Bernhard, y sobre la manera cómo Vera logra curar a Bernhard de su “mala conciencia” - como ella dice -. Asistimos en directo a la cura, la que consiste en dibujar con las dos manos y los ojos cerrados, e interpretar luego el dibujo. Así que la película no es tan sólo un

documental sobre algo pasado, sino también el registro de una acción en vivo.

Esa obra capta la emoción de la abertura al otro, materializa dicha emoción de una manera sensible y matizada con un montaje perfecto de las varias entrevistas entrecortadas, y da mucho a pensar al receptor.

Nº 2 *Autorretrato oral*

Mila Gros (Juliana Rojas Gutiérrez)

Interesante proceso de “estética relacional”.

En relación con los temas de la globalización en el sentido positivo de abertura a los otros, y de la tecnología de la comunicación (Facebook y página web para coleccionar los datos).

Esos retratos materializan un sentimiento (a la vez el del retratado y el de la artista en su encuentro con el otro), y proponen una reflexión sobre la relación a los otros y sobre la relación entre la imagen y lo no visto.

Nº 3 *Al grano dado ...*

Patricia Martínez

Bien relacionado con los temas de tradición y globalización: nos hace pensar en la amenaza de la globalización sobre la tradición del maíz, y eso sin argumentación pesada, sino de una manera sutil, tan sólo con la representación de mazorcas vacías y quebradas, y un título muy fuerte, bien escogido.

N° 4 *De la serie Trazos estructurados*

Oscar Bernal Castillo

Buena relación con los temas de tradición y globalización.

Buena relación entre la expresión y el contenido:

expresión: pintura vs dibujo

contenido: realidad vs imaginario

tradición vs globalización.

Nos hace pensar en la uniformización de los valores a partir de un acercamiento emocionante entre pintura y dibujo.

Nº 5 *No sólo en México*

Guillermo Castañeda

Buena relación con los temas de globalización y tradición.

Buena relación con esta Bienal de 2013.

Propone una reflexión sobre varios niveles (la pobreza, el turismo, y un estereotipo en la manera de hablar), y eso a partir de una serie coherente de imágenes y un título.

Nº 6 *Territorio exquisito*

Pía Vásquez

Obra en relación con los temas de tecnologías y también tradición. Explora la tecnología en su proceso de producción (expresión) para lograr un resultado (contenido) lúdico y poético. Se refiere a la tradición literaria del cadáver exquisito.

Pieza coherente con la trayectoria de la artista.

Otro aspecto positivo: la concisión (duración del video: 1:14 minuto).

Nº 7 *Prometeo*

Juan Caloca

En relación con el tema de la tradición transformada por la globalización.

Ese video consigue captar un sentimiento de rebeldía y provocar una reflexión, sin imponer una respuesta determinada. La cuestión sin resolver es: ¿cómo adaptar el mito de Prometeo hoy en día en una metrópolis?

Aprecio la disociación entre la imagen y el texto, y la sobriedad, la economía en los medios utilizados: la imagen que permanece estática, y la voz queda.

Nº 8 *O. Nube de odio*

Adrián Olam

Buena relación con los temas de globalización y tecnologías.

Adecuación entre expresión y contenido: mismo principio de escalamiento.

Consigue captar un ambiente emocional de tensión, que lleva al receptor a pensar en su propia experiencia de las tensiones mundiales.

En su realización, el video es casi perfecto, menos el texto en francés y el final del texto en español.

Pieza coherente con el trabajo de Adrián Olam: 48 videos en Vimeo.com.

Nº 9 *Música con el estómago*

Daniela Carral Cortés

Video en relación con los temas:

- la tecnología transformando al ser humano en una máquina,
- la tradición con la imagen mitológica de la pitonisa.

Doble metáfora: una pianola y una pitonisa.

Ambiente de misterio.

4. La reunión del jurado

Me encontré con otras dos personas para formar el jurado: Pilar Villeta Mascaró y Mario Alberto Méndez Ramírez.

Al principio de nuestra reunión, una sola obra había sido seleccionada por los tres: el video “Prometeo” de Juan Caloca. Por lo tanto la pusimos de entrada en el primer lugar. Luego, visitando juntos la muestra y escuchando los argumentos de cada uno, nos pusimos de acuerdo sobre otras 5 obras. En fin, cada uno propuso una obra que quería defender. Así es cómo lleguemos a un total de 9 obras, y a continuación hemos votado para establecer el orden de los premios.

De mi propuesta provisional, 6 obras resultaron premiadas, más una que se encontraba en mi corpus de 30 piezas. Otras dos no formaban parte de mi propia selección.

He aquí el acta de premiación:

UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México

Toluca, Estado de México, 30 de octubre de 2013

ACTA DE PREMIACIÓN

La **Bienal Internacional de Arte Visual Universitario** es un proyecto que surge en el año 2003. A partir de entonces se ha realizado de forma continua y sistemática a fin de incentivar la reflexión, teorización y producción artística universitaria.

El día 30 de octubre de 2013 el jurado se reunió en la Ciudad de Toluca de Lerdo a fin de designar las obras premiadas en la 6ª emisión de la Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, determinando que:

DE LAS PIEZAS SELECCIONADAS POR EL COMITÉ EL JURADO ELIGIÓ LAS SIGUIENTES:

1ER LUGAR

"PROMETEO" DE JUAN CARLOS CALOCA CARBAJAL

"UNIDAD DE VIGILANCIA MÓVIL: MOTOTAXI" DE MARCELA QUIROGA GARZA

2NDO LUGAR

"Y EN EL CENTRO DE LA TIERRA HABÍA FUEGO" DE BERNHARD HETZENAUER

"DIGESTIÓN MENTAL" DE FABIÁN VARGAS GONZÁLEZ

3ER LUGAR

"AUTORRETRATO ORAL" DE JULIANA ROJAS GUTIÉRREZ

"ESPACIO DE CONSUMO" DE ADRIANA MEJÍA MARTÍN

MENCIONES HONORÍFICAS

"AL GRANO DADO..." DE PATRICIA MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

"MÚSICA CON EL ESTÓMAGO" DE DANIELA CARRAL CORTÉS

"TERRITORIO EXQUISITO" DE MARÍA PÍA VÁZQUEZ CEPEDA

Nicole Everaert-Desmedt

Mario Alberto Méndez Ramírez

Pilar Villela Mascaró

**JURADO DE LA 6ª BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE VISUAL UNIVERSITARIO**

www.uaemex.mx

Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria C.P. 50100 • Toluca, Estado de México
Tels: (01722) 215-9334, 167-1276 Ext. interna UAEM 3380