

20 de octubre de 2017

DESPLAZAMIENTO DEL LÍMITE

UNA ESPECULACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DEL CUERPO

- La muestra se inaugura el martes 24 de octubre de 2017, a las 19:00 horas, en el Antigua Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico).
- Pintura, escultura-instalación y video-instalación de la artista mexicana Gabriela Gutiérrez Ovalle, estará exhibida del 24 de octubre al 28 de enero de 2018.
- Las obras de Gabriela Gutiérrez se apropian de las salas de Antigua Colegio en un diálogo que transita ente el cuerpo y sus límites.

La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, tienen el agrado de presentar la muestra *Desplazamiento del límite; una especulación sobre las políticas del cuerpo*, de la artista mexicana Gabriela Gutiérrez Ovalle; que será inaugurada el martes 24 de octubre a las 19:00 horas; en el Antigua Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra N° 16, Centro Histórico).

La obra de Gabriela Gutiérrez Ovalle se distingue por ser una reflexión propuesta alrededor del concepto cuerpo, como una plataforma de producción creativa. La artista identifica su práctica como un suceso multidisciplinario que le permite desarrollar procesos bajo una lectura crítica sobre las ideas de las fronteras o geografías del cuerpo, que se han constituido para Gutiérrez Ovalle en ejes de su creación artística y como una experiencia antropológica y social.

El trabajo que se exhibe, en 148 m², está integrado por cuatro trípticos, producidos entre 2015 y 2016; la escultura-instalación *Acerca del cuerpo*, realizada en 2009; y la video-instalación *Detonaciones* de 2017; que constituyen un pronunciamiento formal que se traduce en entender al “museo” como un espacio de enunciación pública de los dilemas sociales desde “el cuerpo como contenedor del deseo, el cerco como límite de la memoria, la frontera como intervención geopolítica, la naturaleza como eterno enemigo de la idea tecnócrata de progreso”.

Las piezas de Gabriela Gutiérrez establecen un diálogo muy interesante con el espacio de las salas del que fuera el antiguo colegio jesuita. La creadora articula su inmersión en esta atmósfera y propone a la pintura como una estructura que deviene espacialidad y a la escultura como membrana arquitectónica hecha de restos humanos (miles de cabellos tejidos) que dejan entrever emociones que no requieren explicación. Mientras que la video-instalación, es una apropiación de registros antiguos seleccionados del Internet, que muestra lo que le sucede a nuestro límite humano: la Tierra, al planeta cuando es fracturado o explotado por iniciativa humana; en una serie de detonaciones que generan una “fascinación” a la vez que un impacto frente a un suceso espectacular pero destructivo.

Semblanza

Gabriela Gutiérrez Ovalle (1961, Ciudad de México)

- Su principal línea de trabajo se ha desarrollado en la pintura. Ha incursionado en la instalación y la escultura además de desarrollar instalaciones sonoras y video-instalaciones.
- Ha realizado exposiciones individuales en la Galería Le laboratoire, Ciudad de México (2016, 2014 y 2011); Galería Proceso, Cuenca, Ecuador (2015); en el Museo de la Ciudad de Querétaro (2013); Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México (2012); Museo Experimental El Eco y Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antigua Palacio

del Arzobispado, Ciudad de México (2009); Escuela de Arte Superior de Diseño de Mérida, España, (2008); Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas (2007); Instituto de México en Madrid, España (2003); Galería Landucci, Ciudad de México (2003); Museo de la Ciudad de México (1999); Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, (1994), entre otras.

- Ha participado en numerosas exposiciones colectivas: Galería Le laboratoire, Ciudad de México (2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010); Galería Nina Menocal, (2013, 2012 y 2011); MUAC (2010); Bienal FEMSA, Monterrey (2009); Museo Mural Diego Rivera (2008); Museo Carrillo Gil (1994); Maison de l'Amérique Latine, París (1992), Instituto Cabañas, Guadalajara (1991), Museo de Arte Moderno (1990).
- Ha participado con la Galería Le laboratoire en las Ferias de Arte SCOPE Miami Beach 2013 y ZONA MACO 2014 y 2016.
- Ha sido becaria del FONCA Jóvenes Creadores (1992-1993); y del Sistema Nacional de Creadores en México (2005-2008; 2010-2013 y 2014-2016).
- Su obra se encuentra en las colecciones de varios museos e instituciones como los Museos de Arte Moderno y de Hacienda (Ciudad de México); Museo de la ciudad de Querétaro; y Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (Zacatecas).

Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Horario: martes de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Informes al tel. 3602 0000 exts. 1028 y 1076, o en www.sanildefonso.org.mx

Admisión general a las exposiciones temporales: \$50.00. Estudiantes y maestros con credencial vigente: \$25.00. La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso, *Prepa Sí* (CDMX) y *En contacto contigo* de la UNAM. Los martes la entrada es libre para el público general.

Gabriela Gutiérrez Ovalle **Declaración de artista**

Me interesa construir estructuras alrededor de la noción de límite, abordándola como un mecanismo que establece relaciones de control y opresión, a partir de estrategias y formas de pensamiento que en esta sociedad se aplican sobre los individuos.

Reflexiono sobre las ideas de imposibilidad y acotamiento a las que nos vemos sujetos desarrollando formalmente la idea del CERCO que he trabajado desde diferentes aristas en mi producción a través de la instalación y la pintura.

A través de la idea de límite señalo la imposibilidad ante la que nos topamos una y otra vez al intentar desplazar la condición a la que estamos sujetos, sin poder lograrlo. La consciencia y la imaginación son herramientas liberadoras de las cuales podemos echar mano para generar horizontes distintos a los impuestos por un sistema que regula prácticamente todo.

En mi obra construyo barreras (metafóricas) usando cabello humano como material formal y concentración simbólica para bloquear o separar los espacios. También he construido estructuras conceptuales cercanas a la idea del CERCO.

Entiendo el cuerpo como el primer límite o frontera desde donde se realizan todo tipo de intercambios: físicos, intelectuales, emocionales, espaciales, etc. También es el primer límite donde se establecen las diferencias: lo que separa a un cuerpo del otro.

A pesar de que un individuo está aparentemente bordeado por sus propios límites corpóreos, separado de los demás y de su entorno, en realidad se ve constantemente influido por muchos factores tanto físicos, emocionales como políticos y sociales. El cuerpo no está aislado sino en constante afectación entre él y su contexto. Por ende contiene una dimensión política *per se*.

A partir de la estrategia de separar, atomizar y desvincular a las comunidades, el sistema crea una particular ilusión de individualidad como objetivo de realización y éxito personal. De esta manera (entre otras) ha logrado dominar y subordinar a los cuerpos.

Hay límites insolubles, límites definitivos que tienen que ver con la desaparición de un cuerpo, privándolo de la vida. Una cosa es que un cuerpo desaparezca y muera naturalmente por un proceso de vida y otra que le obliguen a desaparecer a través de la violencia, la negligencia y la corrupción de quienes ostentan el poder sobre los cuerpos de los demás.

La figura de la frontera como separación o delimitación entre un cuerpo y el espacio, entre dos espacios-territorios ha sido protagónica en nuestros tiempos. Hoy en día el sistema capitalista busca contener sus fronteras en un intento por limitar el desbordamiento que el sistema mismo ha generado.

El desbordamiento también puede leerse desde la violencia con la que se expresa una realidad que ya no puede ser contenida ni silenciada por más que se intente. El territorio de este país es un gran cementerio con miles de cuerpos desaparecidos, perdidos en fosas clandestinas que eventualmente son descubiertas. Se desentieran cientos de cuerpos ya irreconocibles. Las calles que uno transita están desbordadas de indigentes que viven al día o simplemente terminan muriendo sin más cobijo que unas cuantas mantas, cajas o periódicos. La mayor parte de la juventud en este país no tiene horizonte ni posibilidad de construirse un futuro. Todo esto transcurre con cierta normalidad entre nuestros habitantes. Esta realidad ha sido asimilada y se presenta como una vida paralela pero lejana para todo aquel que aún puede sostenerse. Ahora que hemos vivido esta terrible catástrofe natural debido al sismo del 19 de septiembre del 2017, por momentos hemos sentido que esas fronteras se disuelven.

Cuando abordo la idea del CERCO en mi obra intento hacerlo a partir de la construcción de una estructura formalmente simple que adquiere complejidad desde los diferentes enfoques que construyo o represento alrededor de esa idea, ya sea a partir de estructuras tridimensionales o a través de la pintura. Con esta estructura pretendo poner en crisis la forma misma; volviéndola elástica por ejemplo o alterando su perspectiva (como si se tratase de una estructura maleable) en un intento quizás de romperla. En otras ocasiones la abordo como un dispositivo que propicia la necesidad de ubicación en el espectador. Se puede estar adentro o afuera del cerco; es decir, afuera (como celador) o como quien contempla una estructura amenazante que se le impone; adentro, como quien se encuentra atrapado, sitiado, contenido o sujeto dentro de ella. De esta manera el problema de situación o ubicación va más allá de una mera visión de perspectiva formal y estética. Aborda un problema existencial, de posicionamiento político y social frente al simbolismo y la forma de esta estructura.

No todo puede ser explicado verbalmente, hay medios o lenguajes alternativos al verbal a través de los cuales se logran comunicar otros niveles de experiencia. En mi obra trato de conectar los procesos de investigación que ocurren al interior del taller, relacionando elementos tanto formales como racionales-subjetivos y sensibles, con lo que acontece en la realidad. El mundo contemporáneo exige que todo sea explícito y por ende a veces termina vaciándose de contenido. Al situar la obra y sus elementos en un estado fronterizo entre lo aprehensible y lo inasible se conserva cierto hermetismo a través de la parte de silencio alojada dentro de la experiencia artística.

Adopto una postura de austeridad reduccionista en relación a los elementos y materiales que utilizo. En algunas de mis prácticas conviven técnicas tradicionales como la pintura al óleo sobre bastidor y en otras ocasiones recorro a elementos de carácter orgánico o industrial que contengan un potencial simbólico que pueda aportar algo a mi investigación. La austeridad a la que me refiero tiene que ver con el ir restando elementos buscando quedarme con aquellos que contengan, según mi criterio, la mayor concentración de sentido posible.

UNAM

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Museo de la Ciudad de México