

Anonymous Gallery, 14 de Nov. 12 - 15 hrs.

Todo es perfecto apunta y comenta sobre utopías modernas generadas por movimientos que han integrado, como pilar y fundamento de su práctica, premisas e ideales que implican la inclusión del arte en la vida cotidiana principalmente mediante el diseño. Durante el mismo periodo, la instrumentalización del arte comenzó a ser validada por medio de la producción de objetos utilitarios, siempre con una intención artística y con la finalidad de establecer las bases para reflexiones tanto contemplativas como críticas de manera continua y orgánica.

La exposición, no se centra únicamente en la relación arte-diseño, sino que presenta objetos que existen en espacios intermedios e híbridos del arte con otras disciplinas además del diseño -cómic, arte sonoro, arte público, moda, prácticas artesanales y arte por instrucciones-, poniendo también en duda la identidad y límites entre unos y otros, más allá de la utilidad que pueda tener su categorización.

La interfase consciente entre arte y diseño tiene raíces en el constructivismo ruso, el productivismo y otras vanguardias del siglo XX como De Stijl o Bauhaus, que respondieron a nuevas formas de producción de la época, mismas que suscitaron desplazamientos entre la entonces esfera autónoma del arte y la producción industrial en diseño y otras áreas. A finales de los 90 inició una discusión sobre las relaciones entre el arte y el diseño, dando pie al término *designart* que vagamente engloba cualquier obra de arte que se mezcle con arquitectura, diseño de productos, de mobiliario, o diseño gráfico.

Los artistas y diseñadores que han sido incluidos en la muestra son los siguientes: Will Berry, Santiago Borja, Pedro Cerisola, Déjate Querer, Edgar Clément, Héctor Esrawe, Robert Gober, Emiliano Godoy, La Carpintería MX, Laila Hotait Salas, Aurelia Medina, Edgar Orlaineta, Sebastián Romo, Sol Lewitt, Tom Sachs y Rodolfo Samperio.

Curaduría y textos, Sandra Cerisola

II. TEXTOS SOBRE ARTISTAS (MARIO & HERNÁN AGREGAN PÁRRAFO CON INFORMACIÓN BIOGRÁFICA Y ACADÉMICA)

1. Will Berry (Tennessee, 1954) VIVE Y TRABAJA EN DF

Will Berry, artista de alto rigor tanto técnico como conceptual, investiga principalmente la abstracción y la materialidad en la pintura. Los materiales y ocasionales elementos gráficos en su obra actúan de manera metafórica para tocar otros temas -históricos, socioculturales, políticos y personales- de manera velada, oblicua y a la vez profunda.

Su obra se inserta en la tradición pictórica del sur de Norteamérica perfilada por maestros de la pintura contemporánea como Cy Twombly o Robert Ryman. El díptico incluido en la muestra, se refiere al Manifiesto Constructivista y a la postura que adopta este movimiento respecto al color, los materiales, el tiempo y el espacio. Al estar hechas con blanco de plomo y aluminio, el color y tonos de las pinturas tienen una profundidad particular y cambian con la luz y la temperatura, representando así el dinamismo y cualidades cambiantes de la modernidad.

Will Berry nació en Nashville, Tennessee en 1954. Sus primeros estudios universitarios fueron en literatura inglesa en Hampden - Sydney College. Posteriormente, cursó la licenciatura de arquitectura en la Universidad de Tennessee y en 1993 concluyó la maestría en pintura en la Universidad de Boston. Ha expuesto de manera individual y colectiva tanto en México como en Estados Unidos desde el 2006. Recintos como el Museo Franz Mayer, Museo Universitario del Chopo, Instituto Cultural Cabañas, Galería Caja Blanca, Page Bond Gallery, Zeitgeist Gallery, Universidad de Vanderbilt y Bentley Gallery han presentado su trabajo. La obra de Will Berry forma parte de importantes colecciones como; Colección Jumex, Museo Franz Mayer, Museo Nacional de la Estampa, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Try Me Collection,

Virginia Museum of Fine Art, Tennessee State Museum, Huntsville Museum, EMI, Universidad de Vanderbilt, entre otros. Se le han comisionado distintos proyectos de murales en México y Estados Unidos. Del 2007 al 2011 trabajó en *Music of the Stones*, un proyecto multidisciplinario para estudiar el modelo visual y los potenciales en la composición de la música y en 2011: *El Cinturón de fuego de Pacífico-México y Guatemala*, una serie que presente gente y culturas a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, sus ceremonias, rituales y mitologías, para la televisión pública francesa-alemana.

2. Santiago Borja (Ciudad de México, 1970) VIVE Y TRABAJA EN DF

La obra de Santiago Borja consiste -a grandes rasgos- en articular superposiciones entre **sitios/objetos** presentados y aceptados como parte del patrimonio cultural universal, y **oficios artesanales** que responden y operan principalmente de manera anónima y dentro de contextos locales -históricos, geográficos, culturales e identitarios-. La coexistencia de ambos en un mismo objeto y misma realidad ontológica, suscita el cuestionamiento de las estructuras y dinámicas de la cosmovisión occidental predominante y reposiciona ciertas manifestaciones culturales (sub)alternas al igual que su origen y causas. A la vez se restablecen cargas de significado y queda abierta la posibilidad de nuevas lecturas. El trabajo de Santiago Borja es hecho en colaboración con artesanos, cuyos nombres se incluyen en los créditos y como co-autores.

3. Pedro Cerisola (Ciudad de México, 1980) Vive y trabaja en DF

El trabajo de Pedro Cerisola se basa en la aplicación práctica de la geometría sagrada y sección áurea. La implicación de lenguajes y contenidos abstractos y perennes en objetos diseñados para la vida cotidiana y doméstica, responden al interés de Cerisola por crear impresiones positivas constantes, que puedan surgir a través de la percepción de la armonía y proporciones originadas en diversas corrientes espirituales, pero que han sido desacralizadas y recontextualizadas en ambientes laicos. Su práctica involucra también la producción de los objetos por él mismo y de manera local anulando las diferencias entre autor y productor e implicando una contrapropuesta y cambio en los patrones económicos.

Los procesos creativos de Cerisola se complementan y nutren de otras prácticas y disciplinas, principalmente literatura, dibujo y fotografía.

4. Edgar Clément (Ciudad de México, 1968)

Artista autodidacta, escribió e ilustró *Operación Bolívar* (1984), una novela gráfica sobre la conquista en México, que mezcla -de manera caótica y con una lógica interna-, periodos históricos al igual que realidad y ficción. Clément representa la memoria mexicana -cultural, colectiva y popular- y el imaginario mexicano contemporáneo. Su trabajo se nutre más por la cultura y la mitología populares que por corrientes o tendencias artísticas.

Ha trabajado para varias editoriales, entre ellas *Marvel*, sin embargo, actualmente siendo receptor de la beca para creadores del Fonca, está totalmente enfocado en su trabajo personal.

5. Déjate Querer LAS DOS VIVEN Y TRABAJAN EN DF

Ana Paula Alatríste (Ciudad de México, 1981) y **Rocío Cortés** (Ciudad de México, 1982) influenciadas por la abstracción geométrica del modernismo del S. XX, la teoría del color, y especialmente por la producción artística feminista de los 90 y principios del S. XXI (Juddy Chicago, Annette Messager o Annie Sheburne, por ejemplo), Ana Paula Alatríste y Rocío Cortés utilizan el fieltro como materia prima para crear textiles que oscilan entre pintura y tapices o tapetes. Al desplazar el acto pictórico y la pintura como objeto autónomo, -considerada hasta la segunda mitad del S. XX como lenguaje artístico primordialmente masculino-, hacia una producción de oficio y a un ambiente cotidiano o doméstico, la pintura se reposiciona como lenguaje también femenino además de que se le asigna una utilidad y función fuera de los espacios expositivos tradicionales y más allá de la sola experiencia estética.

7. Emiliano Godoy

Depleted Thonet de Emiliano Godoy fue hecha con motivo del 150 aniversario de la silla No. 14 de Michael Thonet (1796-1871), diseñador austriaco que alrededor de 1830 desarrolló una técnica para doblar madera que permitía una producción mayor y menos costosa de sus diseños. A finales del S.XIX, ya con una fábrica en funcionamiento, empezó a producir la Silla No. 14, que se convirtió en el modelo más popular de los 26 diseños de Thonet -entre sillas y mesas- fabricados de manera industrial y masiva.

En *Depleted Thonet* -3 impresiones secuenciales tomadas del catálogo de Thonet de 1904 y modificadas digitalmente por el artista-, los objetos de mobiliario diseñados por Thonet van gradualmente perdiendo partes y fracciones hasta volverse disfuncionales o inexistentes. Esta obra metaforiza gráficamente, las consecuencias que habría implicado la forma de producir este tipo de mobiliario, si se hubiera prolongado en el tiempo bajo las mismas condiciones en que inició.

Se puede establecer una relación entre las impresiones de Godoy con la pieza de Joseph Kosuth *One and Three Chairs* (1965) -que consiste en una fotografía en tamaño real de una silla, una silla, y la impresión de la definición del diccionario de la palabra "silla"-, la pieza de Kosuth se refiere a un proceso de abstracción conceptual y de desmaterialización del objeto artístico. Ambas obras tienen una secuencia lineal y ambas anulan alguna de las características fundamentales que definen el objeto original, en el caso de la silla de Kosuth la materialidad, y en el caso de Godoy/Thonet, la materia prima y la posibilidad de seguir produciendo ese tipo de objetos de la misma manera, es decir que la "desmaterialización" de los muebles propone una economía consciente respecto al uso de los recursos naturales.

Joseph Kosuth es uno de los artistas conceptuales más relevantes del S. XX y en *Depleted Thonet*, Emiliano Godoy (con formación y trayectoria profesional principalmente como diseñador), toma prestados métodos y estrategias propias del arte conceptual para comunicar y representar una problemática actual relativa a la fabricación masiva de productos y sus consecuencias en distintos ámbitos, a la vez que establece su postura, como productor y diseñador, al respecto.

9. Laila Hotait (Líbano/Madrid, 1980) VIVE Y TRABAJA ENTRE DF, LÍBANO Y MADRID

Con una formación multidisciplinaria -literatura, estudios islámicos, arte sonoro y dirección de cine- e influenciada por el movimiento dadaísta, Laila Hotait combina elementos encontrados, desechados y en desuso (en este caso una maleta y un teléfono viejos), con piezas de sonido diseñadas por la artista en un collage multidimensional a través del que se crea un ambiente de tensión narrativa no textual. El momento justo antes de contestar el teléfono y no saber qué va sonar, o la maleta, que a la vez que hacen referencia a la *Boite-en-valise* (1941) de Duchamp y al *ready-made*, representan un instante congelado de transición y de no retorno. Lo que contiene la maleta no está a la vista, pero se sabe que está llena porque desde dentro suena *Se me olvidó que te olvidé* de Diego Cigala con intervenciones sonoras hechas por la artista. La obra de Hotait aborda de manera poética y sutil temas relacionados con lo cotidiano, lo doméstico, y lo íntimo, a la vez que toca cuestiones políticas, culturales y de género.

10. Aurelia Medina VIVE Y TRABAJA EN MADRID

Diseñadora y artista que -influenciada principalmente por el constructivismo ruso y la abstracción geométrica-, usa el diseño como laboratorio para investigar e implementar teorías sobre temas y cuestiones relativas a la abstracción, los materiales, la geometría, la producción, la espiritualidad y lo social. Con una propuesta estética totalmente coherente e integrada a su vida y a su práctica, Aurelia Medina diseña y produce objetos útiles y funcionales pensados para mediar e influir de manera positiva en la vida y la relación con el mundo en ámbitos desde personal, hasta público (mobiliario urbano) y desde producciones mecánicas y masivas, hasta diseños exclusivos para la alta moda. Para esta muestra han sido incluídas dos mesas que fueron producidas localmente, con bajo impacto ambiental, de manera justa -en términos laborales y comerciales-, y con implicaciones económicas que se contraponen a tendencias de consumo globales.

Aurelia Medina estudió decoración en Córdoba donde tuvo lugar su primer trabajo: Estampados para tejidos. Desde 1975 vive en Madrid y en 1977 tuvo su primera exposición de muebles pintados en la galería Ágora, a las que le suceden otras en la galería Ramón

Durán, una en 1978 y otra en 1980. Posteriormente trabajó como redactora en la revista *Trapos*, publicación dirigida a los profesionales de la moda y el textil. Ha sido responsable de la prensa de Pedro del Hierro durante más de doce años. En la revista *La Cultura de Madrid*, colaboró haciendo reportajes de exposiciones visitándolas con artistas y compilando sus impresiones. Desde el año 2000 se dedica de lleno al diseño de complementos de moda en el vestir, muebles auxiliares y objetos de menaje para la casa. Ha colaborado en diferentes proyectos de ilustración, diseño de joyas, vestuario para teatro y regalos de empresa, entre otros... La primera colección de bolsos la compro Karl Lagerfeld para su desfile de París de P.V. en 2000.

16. Rodolfo Samperio (Ciudad de México, 1974) VIVE Y TRABAJA EN DF

Adoptando estrategias del arte conceptual (epistemológico/relacional/colaborativo) las sillas y mesa de Rodolfo Samperio incluidas en la muestra, no sólo son objetos estética- y armónicamente diseñados, sino que expresan la propuesta de Samperio como diseñador al articular, de manera sintética e hiperbólica, una postura contracultural que opera en sentido inverso a dinámicas de consumo y desecho y a otras tendencias socioculturales dominantes. Además de las cualidades físicas, materiales y escultóricas, los objetos diseñados por Samperio también funcionan como modelos y detonadores o agentes determinantes para un tipo de relación con el mundo coherente con su intencionalidad; la experiencia intangible, efímera y fuera del circuito comercial, es protagónica y prioritaria y quedan sugeridas posturas políticas, ecológicas, económicas y sociales; la economía en el diseño se traduce en economía de recursos y del espacio: nada sobra y nada falta, todo es preciso, justo y se requiere.

11. Edgar Orlaineta (Ciudad de México, 1972) VIVE Y TRABAJA EN DF

Utilizando como plataforma y punto de partida piezas clave de la historia del diseño -principalmente moderno-, y a partir de modificaciones formales parciales, Orlaineta provoca un desplazamiento de las teorías y utopías del diseño, hacia una versión absurda y existencialista de lo cotidiano.

Los objetos son despojados de su funcionalidad y desfasados de la propuesta y manifiesto originales, son similares y mantienen las referencias históricas y cualidades estéticas iniciales, sin embargo su sentido es distinto. Los límites formales de las piezas son literalmente forzados y extendidos; en el caso de *Orange fountain* (2013), la distorsión en las sillas de Harry Bertoia subraya tensiones contradictorias y paradójicas entre la cotidianidad y las utopías funcionalistas; la obra no plantea soluciones ni explicaciones respecto a los problemas de la vida, simplemente manifiesta de manera metafórica los desórdenes crónicos de lo cotidiano.

Las alteraciones y el desplazamiento operan de manera paralela e interdependiente en el plano formal y conceptual; al perder utilidad y volverse objetos primordialmente estéticos, conceptuales y escultóricos, se diluyen las fronteras identitarias entre el arte y el diseño y ambos coexisten en un mismo objeto híbrido.

12. Sebastián Romo (Ciudad de México, 1974) VIVE Y TRABAJA EN DF

La obra maestra desconocida, que comparte título con la novela de Balzac al mismo tiempo que la reproduce en un texto de vinil sobre la superficie de 3 espejos, genera una experiencia compleja y multidimensional, donde por medio de la identificación en varios niveles (artista-novela, espectador-artista-novela-entorno), el espectador es también co-autor, contexto y obra. A través del uso y reflejo de los espejos como soporte, se borran los límites de la identidad entre sujeto, objeto y acto y, a través del movimiento y cambios reflejados, se enfatiza tanto la temporalidad como la interdependencia de los fenómenos; en este sentido, la obra muestra y enfatiza de las características de la realidad (impermanente, interdependiente y sin identidad absoluta). Igualmente el espejo nos permite ser autoconscientes como espectadores y especialmente conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor.