

CATALOGO

SPECTRUM

HACER VISIBLE LO INVISIBLE

Exposición de Arte Mágico y Místico
en Punto Magnolia

Magnolia
ESPACIO DE ARTE

SPECTRUM

Hacer visible lo invisible

Es una exposición organizada por Arte Mágico y Místico. Se llevó a cabo del 12 al 17 de Noviembre del 2021 en Ciudad de México.

Spectrum es una exposición que reúne obras que abordan lo fantasmal. Aquí la idea de fantasma se concibe como algo incorpóreo, por ello las imágenes que se muestran enseñan lo que no se ve pero se piensa, se siente o se sabe ahí. La exposición se integra de imágenes que dan materialidad a historias de vida que no son reconocidas o tomadas en cuenta porque no se concideran importantes o productivas.

En esta exposición el fantasma más que una ilusión, es algo que existe pero que no se percibe con la mirada convencional, por eso los artistas crean imágenes de lo que no ven pero lo perciben y muestran desde su perspectiva particular.

Participaron Alfonso Zárate, Anahi H. Galavíz, Antonio Lozano, Carlos Mier y Terán, Danyra Amaro, Gabriela Zubillaga, Idaid Rodríguez, Levira Lecuona, Lizette Abraham, Mayté Ibáñez, Miriam Sánchez Varela, Perla González, Pilar Villela, Radharani Torres y Sofía De la Cueva.

Spectrum se compone de artistas de distintas generaciones que presentan obra de múltiples medios y formatos. La organización y la gestión, así como la curaduría fue realizada por los artistas visuales Gabriela Zubillaga y Carlos Mier y Terán como parte de Arte Mágico y Místico. En este cuarto evento decidieron colaborar con el espacio de arte Punto Magnolia, fundado por el artista visual Alfonso Zárate y la diseñadora Cynthia Bernal.

Arte Mágico y Místico crea eventos que se acercan a la vida mágica del día a día, por ello el texto de sala que acompaña esta exposición es escrito por una médium desde sus propios argumentos y procesos de conexión con su espiritualidad.

SPECTRUM

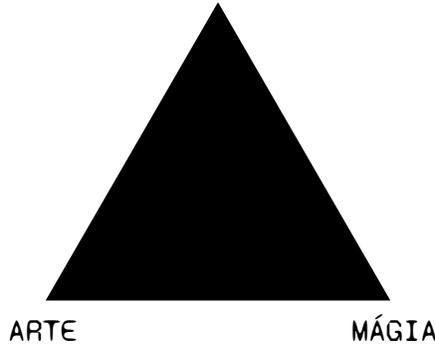
Hacer visible lo invisible

12-17 Noviembre en Punto Magnolia

SPECTRUM

MEDIUMNIDAD

HACER VISIBLE LO INVISIBLE

La Mediumnidad está intrínsecamente ligada al arte en todas sus concepciones al igual que la magia. Forman entre sí un triángulo en el que cada una depende de la otra. La mediumnidad se considera esa conexión entre el mundo real y espiritual y es de este modo que el artista plasma sus ideas con la ayuda de los llamados Maestros Sutiles. Y son llamados así, porque son personas con un alto nivel de conciencia y que han trascendido, y que han hecho la promesa de ayudar desde el plano donde se encuentran a todo aquel que solicite su ayuda para crecer en cualquier ámbito. Se manifiestan de manera diferente a cada uno y dependiendo el grado de conexión que tengan consigo mismos. Estos maestros los van guiando de la mano para su mejor desempeño sin que algunos hayan siquiera logrado percibirlos. Mientras más conectados están con el universo, mejor es la interrelación con ellos. Todo artista es un Médium Inspirado y tienen la facultad de transmitir la finura, la sensibilidad, la belleza y cada una de las emociones que en su momento han sentido como fuente de inspiración.

La mediumnidad siempre ha existido y en los últimos tiempos poco a poco se le ha ido reconociendo pero sin considerarla todavía como el vehículo por el que el artista se apoya para transmitir lo que desea compartir.

Antes de desarrollar mi mediumnidad como profesionalista me mostraba escéptica y pensaba que ese mundo no existía y que las personas que desarrollaban esas cualidades pertenecían al grupo de personas con trastornos emocionales. Y a medida que se me ha desarrollado esta capacidad me he dado cuenta que todos la poseemos y la desarrollamos de diferente manera y con características diferentes. En mi caso, recibo la información, unas a manera de imágenes, otra a manera de mensajes mentales y otras con lo que yo llamo corazonadas. como Médium yo puedo compartir con ustedes esta experiencia .

Considero que el Arte ha sido pieza fundamental en la expresión del hombre para poder recrear y plasmar situaciones y emociones valiéndose de diferentes medios como lo son las imágenes, los materiales y los sonidos y de esa manera dejar un legado a través de la historia. Aquí es donde comienza a hacerse la conexión entre lo tangible y lo intangible. entre el artista y el mundano.

La Magia también juega un papel muy importante dentro del arte. Ya que a través del manejo de la energía de fuerzas desconocidas o sobrenaturales han habido manifestaciones de arte-magia a lo largo de la historia y es de este modo que algunos artistas lo han plasmado en su obra. Como Médium puedo decir con certeza que cada una de las obras realizadas por estos jóvenes artistas, expresan la magia, los sueños, los miedos, las imágenes fantasmagóricas a través de su arte.

Los invito a dejar de lado los prejuicios y abrirse a lo inimaginable para poder contactar con su propia magia. Dejense guiar por este camino plagado de emociones que cada uno de los artistas han plasmado de diferente manera a través del Arte, con la ayuda de la Mediumnidad y de la Magia.

Medium Espiritual
VirLuck.

Alfonso Zárate

Zárate concibe la idea de la práctica artística como una colaboración. Su propuesta se centra en la documentación de los fenómenos socioculturales que arrojan los barrios como Tepito y colonias populares como la Guerrero, enfatizando su producción artística en torno a las creencias religiosas, sistemas de sobrevivencia, trabajo de colaboración y participación comunitaria.

Descripción de obra participante

Muchos de los artefactos que exhibe en sus obras están relacionados con el narcotráfico, pero otros son tótems de la vida interior y religiosa de la gente, como amuletos, estatuillas de santos, e incluso ropa, que sostienen a la gente y juegan un papel central en la cultura espiritual de México. El resultado es un arte que se siente fantasmal, piezas que parecen revelar el espíritu de las personas, y lugares que son usualmente subterráneos, invisibles para cualquier persona fuera del bajo mundo de Tepito.

Ilumina con tu luz mi camino

de Alfonso Zárate, dos módulos de aluminio, plástico e instalación eléctrica, 120 x 8 x 5 cm, 2021

ANAHI HERNANDEZ GALAVIZ

(Ciudad de México, 1990)

Artista Visual egresada de la FAD, UNAM. Cuenta con exposiciones entre las que destacan la exposición individual Milimétrica, Claustro de Sor Juana, 2021. Genealogía del padecimiento, Casa Galería, 2015. la muestra colectiva La causa de las causas, MAM, 2019. Fue coordinadora en Casa Galería (2015-2016). Colaboró como entintadora y dibujante en el cómic Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa. Directora de divulgación educativa en TACO, (2018-2021). Es directora del proyecto Atópica Editorial, en el que imparte talleres de autoedición. Su producción se centra en libros de artista y la elaboración, investigación y difusión del fanzine.

Descripción de obra participante

Pléyades

Pléyades es serie de monotipos que forman parte de la novela gráfica experimental/proyecto de dibujo Milimétrica realizado en papeles de distintas texturas, en alto contraste. Cada serie plantea cómo a través del reconocimiento corporal por medio de la práctica del yoga, la meditación, el reconocimiento de la naturaleza y el cosmos; se puede llegar a un proceso de sanación desde la profundización en las emociones. Y cómo a partir del duelo se puede generar un proceso creativo de producción plástica.

La serie Pléyades es resultado de una residencia de producción que se llevó a cabo en la Casa de Cultura San Rafael durante el mes de junio del 2021. Cada obra de la serie corresponde a una estrella de la constelación de Tauro (Alción, Mérope, Electra, Celeno, Taigete, Estéropo, Maya, Pleione y Atlas) y hacen referencia a las nueve dimensiones mencionadas en el libro Cosmología Pleyadiana de Barbara Hand Clow.

Núcleo terrestre

de Anahi Hernández Galavíz, monotipo sobre papel liberón, enmarcado con marco color madera clara, 28 x 30cm, 2021

Campos morfogénéticos

de Anahi Hernández Galavíz, monotipo sobre papel liberón, enmarcado con marco color madera clara, 28 x 30cm, 2021

Seres elementales

de Anahi Hernández Galavíz, monotipo sobre papel liberón, enmarcado con marco color madera clara, 28 x 30cm, 2021

ANTONIO LOZANO

(Acapulco, Gro.)

Estudió la Licenciatura en Artes en la UAEM, así como el Seminario de Fotografía Contemporánea 2013 del Centro de la Imagen y el Programa de Formación del Festival Fotoensayo en Pachuca. Ha obtenido la beca del Fonca, de la Fundación Jumex en Programas Públicos, la beca del PECDA en Morelos y Guerrero. Su trabajo ha sido presentado en Zona Maco Foto, el 2º Festival de Arte Contemporáneo de Acapulco, el Encuentro de Arte Contemporáneo AGORA en Oaxaca, 2019, el Coloquio Latinoamericano de Fotografía en 2017, el Festival Photoespaña en 2016 y 2015. Ha sido seleccionado en el XXVII Encuentro Nacional de Arte Joven, en la 1º Bienal De Artes Visuales de la UNAM y ganado el 1er lugar en el concurso de fotografía de la Revista Punto de Partida de la UNAM. Su trabajo ha sido exhibido en Estados Unidos, España, Brasil y Argentina.

Descripción de obra participante

El fantasma

En el pelo, biológica y mágicamente está contenida parte de la memoria del cuerpo. A partir de este referente, creo una ficción donde el fantasma del niño que fui regresa "encarnado" en forma de pelo. En estas imágenes exploro la presencia extraña, inquietante de este ente, este fantasma del pasado que regresa a la casa que una vez habitó. En la que realiza rituales donde invoca su "cuerpo" perdido, ahondando con ello en una de las características de los fantasmas, la nostalgia que sienten por su cuerpo y el pasado perdido.

El fantasma

de Antonio Lozano, (1 de 15) fotografía digital, impresión en papel fotográfico mate, enmarcado blanco en madera con acrílico, 30.5 x 48.5 cm, 2017

El fantasma

de Antonio Lozano, (2 de 15) fotografía digital, impresión en papel fotográfico mate, enmarcado blanco en madera con acrílico, 30.5 x 48.5 cm, 2017

CARLOS MIER Y TERAN

(Ciudad de México, 1978)

Licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. Taller Multidisciplinario de arte contemporáneo Interacción Urbana 2000-2002. Seminario de Medios Múltiples I, 2002-2004. Tutor en el Taller interdisciplinario de producción artística la Colmena, FAD, UNAM, desde 2007 a la fecha, 2021. Artista multidisciplinario, crea proyectos que vinculan las artes, la educación y la interacción del público dentro de contextos específicos. El miedo en la memoria y las ensoñaciones que estas producen en las personas forma parte de sus líneas de trabajo actual tanto formal como conceptual. Fundador del proyecto Huaunzontle, epazote y perejil, una miscelánea cultural en arte y educación. Su obra ha participado en exposiciones e intervenciones con instalaciones, video y performance en instituciones públicas y privadas tanto del país como del extranjero. Reconocimientos: premio de adquisición UAEM en la 4ª, Bienal Nacional de Arte Visual Universitario, Toluca, México; Mención honorífica en instalación, XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven 2008; Mención honorífica intervención en fachada. World Trade Center ArtFest 05, México D.F.; "Jóvenes creadores" CONACULTA-FONCA (2004-2005).

Su obra ha sido publicada en 2019 ARK MAGAZINE #23 / ARTE Y ARQUEOLOGÍA. "Ocupaciones eventuales", Seminario de medios Múltiples, FAD, UNAM. "Sin límites" Arte Contemporáneo en la Ciudad de México 2000-2010, Editorial RM. Citámbulos. Journey to the Mexican Megalopolis.

Ponente y prologuista 2015 Desplazamientos Sedentarios, Museo de Historia de Tlalpan, México, D.F. 2015. Galería Ami kanoko, "El Propósito de Escribir una Crítica de Arte" 2014.

Descripción de obra participante

Estas obras son consecuencia de una investigación multidisciplinaria; desde la escultura, la psicología, la antropología y la arquitectura; que he llevado a cabo a lo largo de más de 10 años sobre las relaciones afectivas, las relaciones espaciales de los habitantes de la CDMX y sus vínculos con el sentimiento de miedo. Antropobjetos del miedo es una serie de esculturas de pequeño formato cuyas formas responden a la pregunta ¿qué forma tiene el miedo y qué materia lo contiene? La respuesta a ello derivó en un catálogo escultórico de múltiples variaciones formales y materiales a manera de metáforas. Antropobjeto del miedo como Bola de ratas pertenecen a la serie hechas con pvc, chapopote, resinas poliéster que son derivados del petróleo. Estos materiales son cotidianos en la construcción y configuración de la CDMX. Configuran en bola de ratas y antropobjeto del miedo formas que representan un objeto orgánico y tumoroso al cual a uno le salen unas extremidades en forma de patas de araña y adherido a una piedra como un fósil. Bola de ratas del tamaño de una pelota de fútbol y textura rugosa asemeja a una roca volcánica, negra y pesada. Representan unos objetos milenarios como si hubiesen sido encontrados en una excavación cuyas formas nos remiten a las ideas de juego, enfermedad, explosión demográfica, animal, insecto, acumulación, plaga, incertidumbre, despojo vestigio, obscuridad. Yo las concibo como esculturas que resguardan una memoria viva del miedo de la CDMX.

Cúmulo de miedo

de Carlos Mier y Terán, resina negra, edición de 3 ejemplares, 10 x 10 x 9 cm, 2018

Bola de ratas

de Carlos Mier y Terán, resina negra, 24.5 x 24.5 x 24.5 cm, peso 10 kg, 2020

Antropobjeto del miedo V cristal

de Carlos Mier y Terán, resina cristal, 12 x 12 x 9 cm, 2021

Cúmulo de miedo

de Carlos Mier y Terán, cera negra, 19 x 19 x 14 cm, 2018

DANYRA AMARO

(Ciudad de México, 1988)

Artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM.

A través de mi obra exploro la construcción de identidades desde la narración oral. Valiéndome de múltiples medios como el bordado, performance, video y dibujo, pretendo corporizar estas narrativas. Gran parte de mi trabajo ha sido realizado para y con la participación de la pandilla "Juárez Fuerza Callejera", de la cual fui miembro a partir del año 2011 hasta el 2019. Mi trabajo ha sido publicado y presentado en diversas exposiciones nacionales e internacionales, entre las cuales destaca, "México-Paris : Jeune Creation" Université Paris III Sorbonne Nouvelle, París Francia.

Descripción de obra participante

Chivis

La obra "Chivis" es parte de una serie de prendas de vestir bordadas para integrantes de la pandilla "Juárez Fuerza Callejera". Cada playera y camisa contiene la historia de cómo fue que su dueño llegó hasta el lugar en que la pandilla radicaba, así como las acciones que le acontecieron para poder pertenecer a ella. En esta camisa, la narración es hecha y bordada por Danyra Amaro, apodada "Chivis" (la que se chivea y la cuenta historias). En ella se cuenta como a partir de una serie de intercambios de ropa es llevada a formar parte de "Juárez Fuerza Callejera".

Chivis

de Danyra Amaro, hilo y tela, medidas variables, 2021

GABRIELA ZUBILLAGA

(Acapulco, Gro. 1987)

Artista multidisciplinaria. Licenciada en Artes Visuales por el Centro Morelense de las Artes y egresada de la Maestría en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en distintas ciudades de la República. Ha sido beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2011 y 2017. Ha impartido talleres y clases a niños, jóvenes y adultos mayores en distintas instituciones. Fundadora y directora de Arte Mágico y Místico desde 2019.

Su trabajo artístico explora las relaciones afectivas con otros cuerpos, elementos y el entorno. La raíz de sus inquietudes artísticas y de gestión es una respuesta a las estructuras de conocimiento y sociabilidad que priorizan la razón, la lógica, la practicidad y la individualidad sobre lo emotivo, sensitivo, colectivo y el placer.

Descripción de obra participante

La obra textil que participa en esta exposición es principalmente negra haciendo referencia a la sombra, la parte oscura de lo que vemos. Negra es una escultura que hace referencia al cabello femenino como una característica seductora que da miedo al sistema patriarcal puesto que se considera inapropiado que las mujeres porten el cabello suelto, en distintas culturas se considera que debe ser recogido o tapado. Negra abstrae la belleza del cabello como poder seductor intimidante.

Los tapices Fantasma y Mediumnidad, Magia y Arte, fueron realizados especialmente para la exposición. El primero representa un fantasma convencional de color blanco que se conecta a nuestra realidad con el hilo negro que sale de su pecho. El segundo es la imagen simbólica a la que hace referencia el texto de sala de Vir Luck, en la que se representa la mediumnidad como una conexión con la divinidad por medio de la magia y el arte.

Fantasma

de Gabriela Zubillaga, tapiz tejido a mano con lana sobre urdimbre de algodón, 30 x 94cm, 2021

Mediumnidad, magia y arte

de Gabriela Zubillaga, tapiz tejido a mano con lana sobre urdimbre de algodón, 30 x 38cm, 2021

Negra

de Gabriela Zubillaga, flecos de nylon y fieltro, medidas variables aproximadas 100 x 100 x 50 cm, 2017

IDAID RODRIGUEZ

Idaid Rodríguez (Ciudad de México, 1975). Es maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM donde participó en el Seminario de Medios Múltiples II. Realizó su estancia de investigación de maestría en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. Entre sus principales exposiciones destacan su participación en la X Bienal de la Habana (2009) y Mexico Inside Out. Texas (2013) entre otras. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, 2012-2015. Su obra es una reflexión sobre las distintas posibilidades de construcción de la memoria. La actividad onírica es un detonante creativo en su método de investigación. En su trabajo el dibujo es un medio para comunicar el pensamiento.

Descripción de obra participante

Pabellón de mujeres

Dibujos con tinta realizados a partir de la narración de Olivia Martínez Rojas de 69 años, quien trabajó en el pabellón de mujeres del Manicomio General de la Castañeda en el año de 1964. Los dibujos forman parte del proyecto: "Las ruinas circulares". Este proyecto surgió en el 2010 a partir de un sueño en el que el autor se veía en el interior del manicomio. Esta obra es un ejercicio sobre el valor de los sueños como un detonante creativo. Esta pieza fue premiada con mención para la Ciudad de México en la X Bienal FEMSA Monterrey 2012.

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (1 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (2 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (3 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (4 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (5 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (6 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (7 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

Pabellón de mujeres

de Idaid Rodríguez, (8 de 8) tinta sobre papel, 21 x 28 cm, 2012

LEVIRA LECUONA

(Cancún, Quintana Roo, 1988)

Licenciada en Fotografía y egresada de la Maestría en Artes Escénicas ambas por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia de investigación en el CITRU/INBA sobre mujeres y performance en México. Ha participado como ponente en encuentros de investigación sobre cuerpo, arte, feminismo y tecnología. Como artista audiovisual y fotógrafa ha participado en muestras individuales y colectivas y como performer en diversos encuentros.

Es una artista interdisciplinaria interesada en la investigación de la relación cuerpo, imagen y tecnología desde una perspectiva feminista. Percibe el arte feminista como un dispositivo político que permite visibilizar las estructuras de poder que generan violencia, pero también como un espacio de creación de nuevos imaginarios colectivos. Los medios sobre los que crea e investiga son: cuerpo, imagen fija y en movimiento, instalación y performance. Busca con su obra reflexionar sobre el papel de las tecnologías de la imagen como generadoras de discurso e identidad en el mundo contemporáneo.

Descripción de obra participante

Danzante cósmica

Serie de fotografía de retrato que busca conectar a quien las mira con el gran misterio. La danza del venado es una tradición en la que se presenta la cacería y trascendencia del animal sagrado. Se cree que el danzante es el médium del espíritu del venado cola blanca. Esta danza prehispánica es tradicional del sur de Sonora y Norte de Sinaloa para las comunidades de yaquis y mayos. En sus manos la danzante lleva dos Senasos, sonajas construidas con calabaza y su cara pierde la identidad al devenir cabeza de venado. La danza que originalmente es realizada por hombres es realizada en este caso por una mujer que siente la guía de este gran espíritu animal. Esta sesión fue hecha en colaboración con la bailarina y coreógrafa Wendoline Robles e inspirada en una de sus performances.

Danzante cósmica

de Levira Lecuona, (1 de 4) piezografía b/n enmarcada en madera, 25 x 25 cm, 2021

Danzante cósmica

de Levira Lecuona, (2 de 4) piezografía b/n enmarcada en madera, 25 x 25 cm, 2021

Danzante cósmica

de Levira Lecuona, (3 de 4) piezografía b/n enmarcada en madera, 25 x 25 cm, 2021

Danzante cósmica

de Levira Lecuona, (4 de 4) piezografía b/n enmarcada en madera, 25 x 25 cm, 2021

Lizette Abraham

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Diseño, actualmente es docente en el Instituto de Superior de Artes Visuales "IMAGO", gestora de la "Galería Moloch" e integrante del colectivo de mujeres "Habitación Propia".

Seleccionada en 2019, por segunda vez, en la "Bienal Internacional Fotográfica de Bogotá". Obtiene en 2018 la beca "Fondo Nacional de Jóvenes Creadores" FONCA y ganó el premio especial Canon en el "Tercer Concurso de Fotografía Contemporánea de México". En 2016, obtuvo el primer lugar en el "Festival Internacional de la Imagen" FINI, en la Categoría Técnicas Alternativas Profesionales.

Cuenta con dieciséis exposiciones individuales y más de setenta colectivas en diferentes partes de la república, así como en Los Ángeles, Miami, Nebraska y Berlín. Su obra ha sido publicada en portadas de libros y revistas digitales, como, Lee mas, de Ghandi, Vice, Forum, Cultura Colectiva, Replicante, Picnic, entre otras.

Las imágenes de Lizette se enfocan en la construcción de imaginarios fotográficos. En la mayoría de sus fotografías explora los materiales textiles como el hilo y la tela entre otros. Sus fotografías construidas, son una mezcla de las artes escénicas, la instalación, el performance y procesos digitales con los que desarrollan una estética entre lo onírico y el realismo mágico y la reflexión social.

Descripción de obra participante

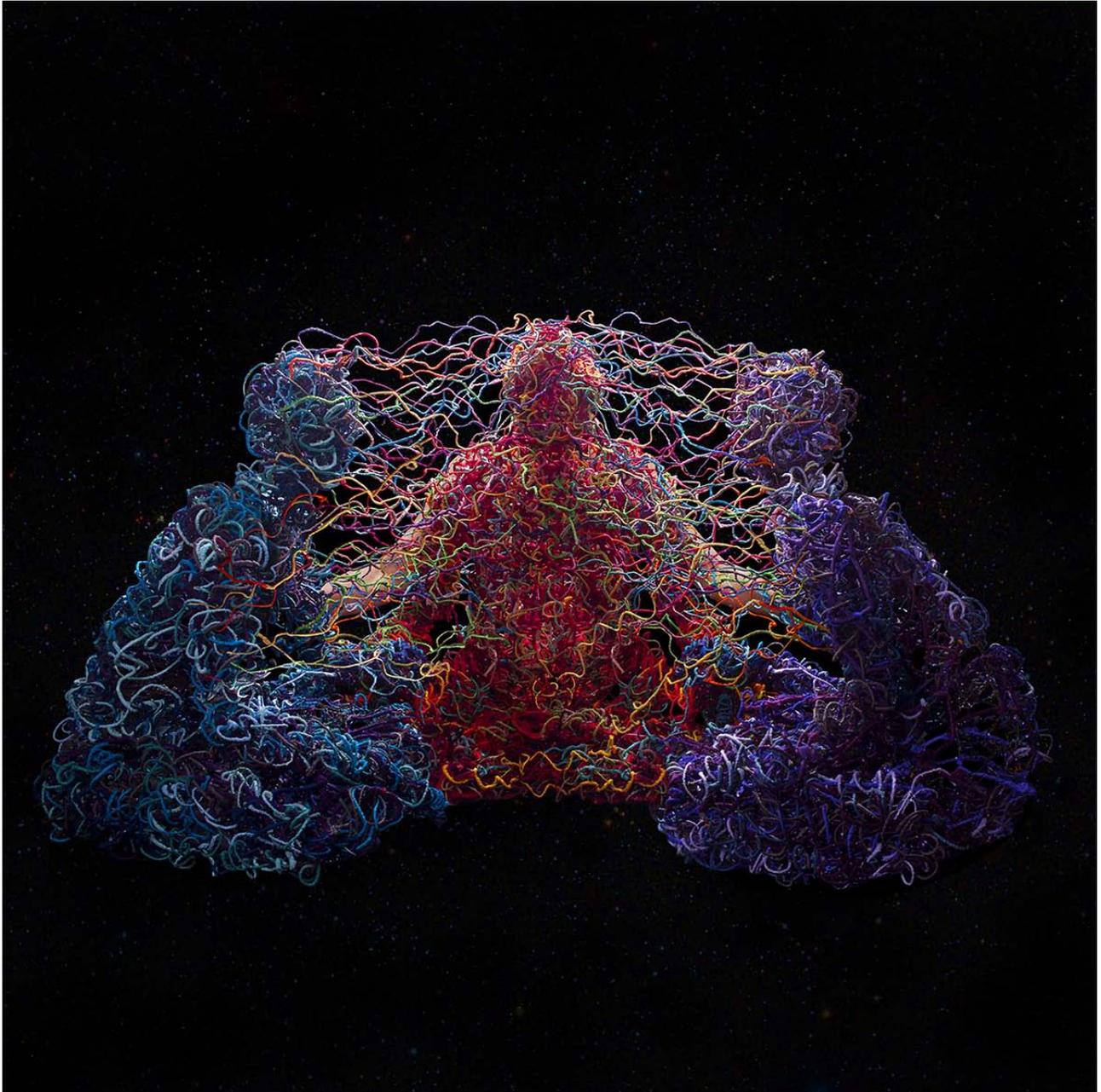
Serie Curando el trauma

Curando el Trauma, es una serie de imágenes inspirada en el aislamiento que viví en la pandemia. Es el reflejo de la necesidad de una conexión más haya de los cuerpos y las mentes. Este proyecto me invita a repensar mi humanidad en relación a los otros, es una puerta visual para resignificar las formas en las que nos relacionamos como humanos en el mundo. Estos meta cuerpos son energía de múltiples colores que están conectados entre sí como si no hubiera barreras físicas ni emocionales. Estos entrelazamientos me ayudan a imaginarme un ser humano que cuando se refleje en el otro, sea ese otro, y se sienta como ese otro. Comento entre líneas que somos los otros, no estamos separados y nos afectamos creando reacciones en cadena entre nosotros y el mundo que nos rodea.

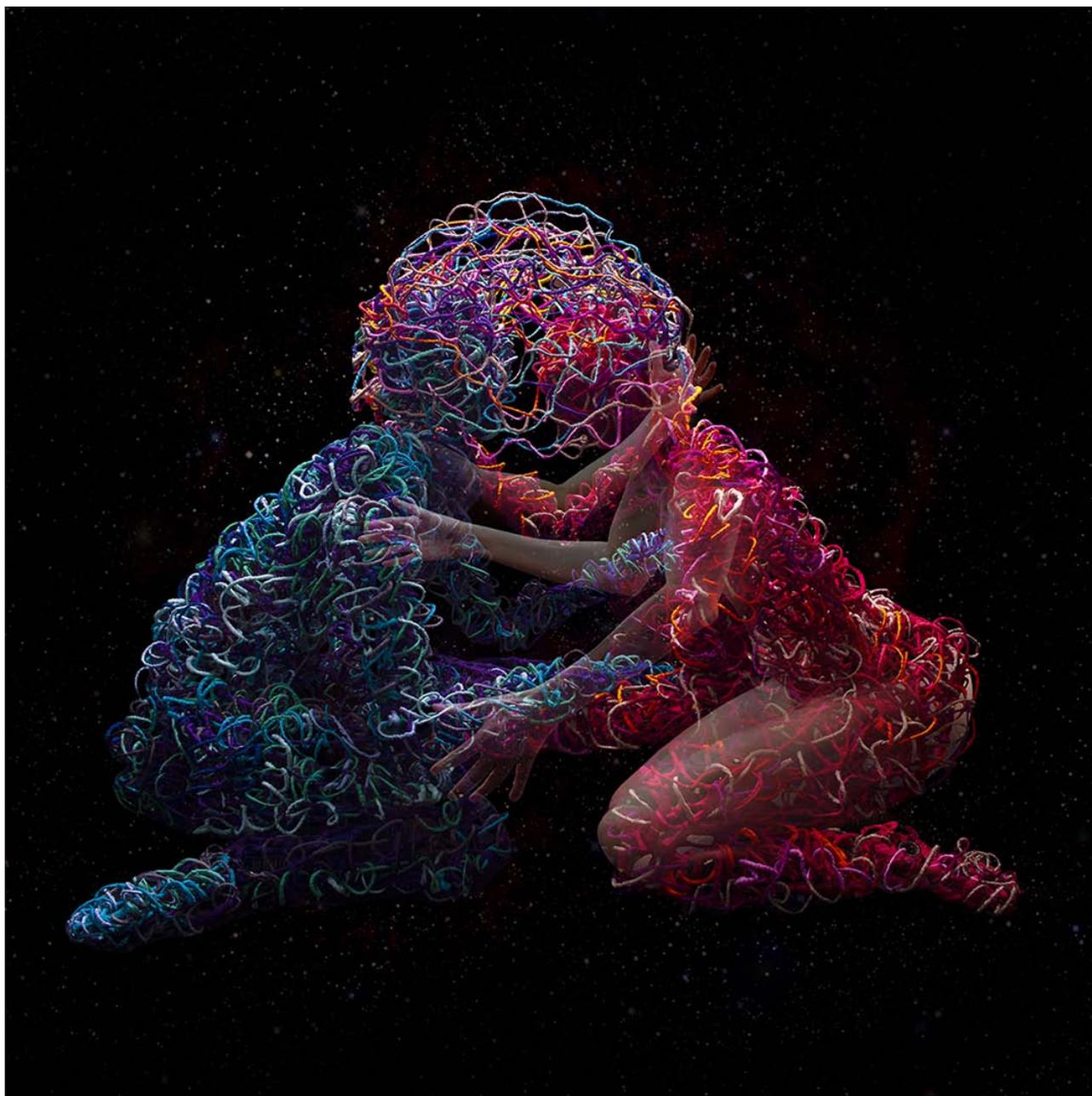
Abrir el universo

de Lizette Abraham, fotografía en papel algodón, enmarcado blanco, 33 x 33 cm, 2020

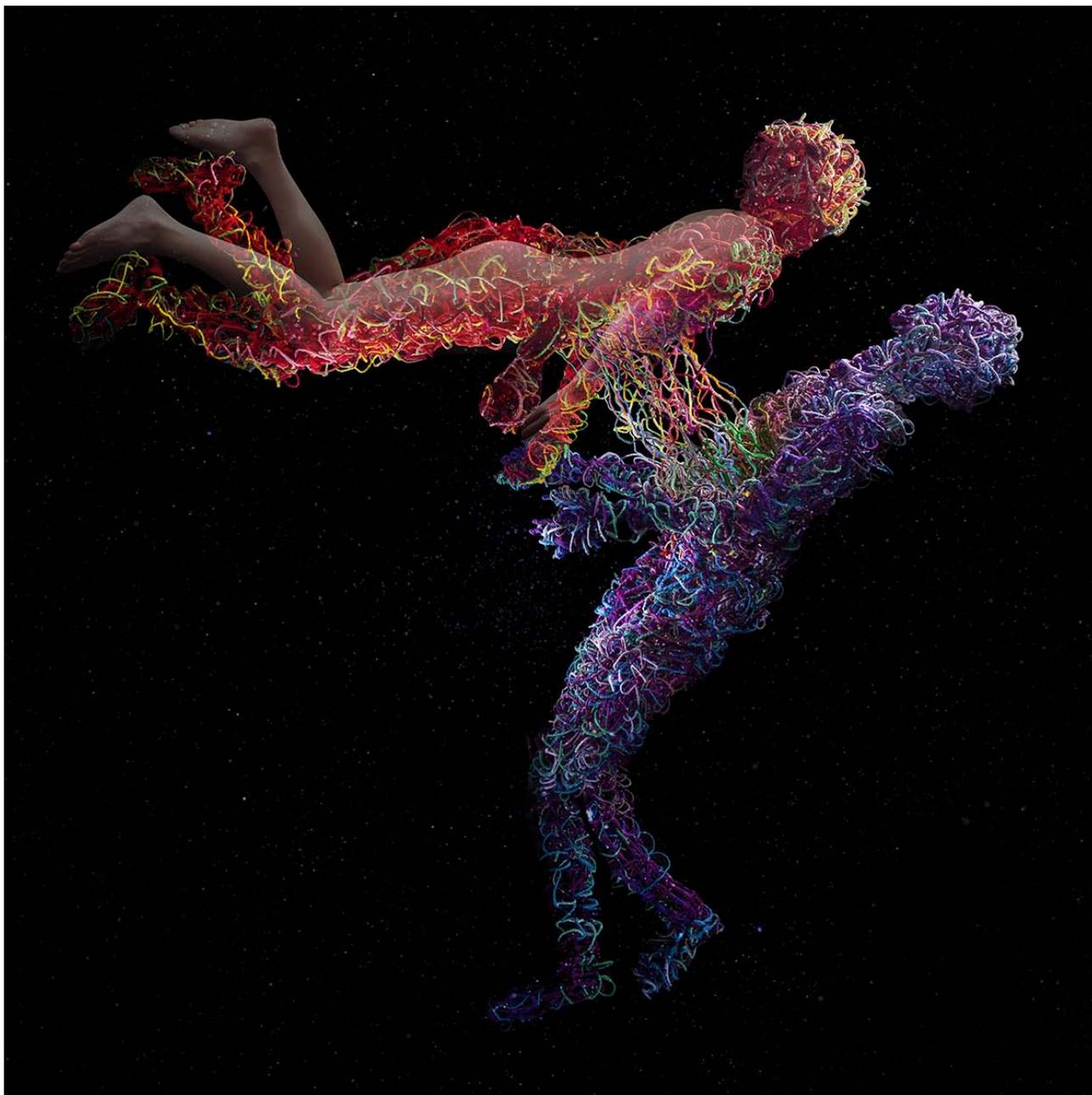
Tú eres mi otro yo

de Lizette Abraham, fotografía en papel algodón, enmarcado blanco, 33 x 33 cm, 2020

Tu vuelo, mi vuelo

de Lizette Abraham, fotografía en papel algodón, enmarcado blanco, 33 x 33 cm, 2020

MAYTE IBÁÑEZ

(Ciudad de México, 1985)

Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales por la ENAP UNAM en 2008, y de la maestría en Artes Visuales orientación gráfica en 2015. Cursó una tutoría de Perfeccionamiento Cacográfico, Xilográfico y Planográfico en el CEARG en 2013. Cursó el Diplomado de Ciencia y Neurociencia para el Arte y el Diseño. ICONOS Instituto 2016. Diplomado de Ilustración Científica y Arte Naturalista. Historia Natvrae y Drawworld. (2018-2019) Diplomado en Neurociencias Arte y Cultura. Edición 2019. ACT. UNAM. Actualmente estudia la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.

Participación en exposiciones colectivas: "Gabinete de monstruosidades" Museo Casa Diego Rivera" 2014 "Naturaleza Urbana" Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. 2012. "Estampa, pintura y escultura" en la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica A.C 2010. "A través de sus Ojos" en la Delegación Gustavo A. Madero. 2007 "Visiones Transitorias" presentadas en la Contraloría General del Distrito Federal 2006. Exposición individual: "Construcciones" Universidad de Tepantlatlo. 2017

Descripción de obra participante

Dulce Interior / Second sight

Las dos series forman parte de un proyecto más extenso que explora las relaciones que guarda la figura del infante con sus connotaciones oscuras o aparentemente ocultas a partir de la construcción histórica de su concepto.

"Dulce interior" cuestiona la idea comúnmente aceptada del periodo infantil como un espacio de inocencia, de una vivencia dulce y sin mácula que busca protegerse de los peligros del exterior nutriéndose de elementos que dulcifican la vida, siendo estos sin embargo los que en su afán de protección transforman y consumen al individuo, convirtiéndolo en una imagen espectral de sus posibilidades, develando un interior que se corroe a partir del exceso de dulcificación.

"Second Sight" Trabaja las múltiples posibilidades de la percepción de aquello que se nos oculta a la vista y que sin embargo presentimos, el interior que se nos oculta y se desvanece, visiones fantasmales que nos rodean y conforman, donde la figura infantil encarna el lazo entre los mundos de lo visible y lo invisible.

Dulce interior

de Mayté Ibáñez, (1 de 6), lápiz de grafito y color sobre papel, enmarcado negro, 23 x 33 cm, 2021

Dulce interior

de Mayté Ibáñez, (2 de 6), lápiz de grafito y color sobre papel, enmarcado negro, 23 x 33 cm, 2021

Second sight

de Mayté Ibáñez, (1 de 3), lápiz de grafito y color sobre papel, enmarcado negro, 23 x 33 cm, 2021

Second sight

de Mayté Ibáñez, (2 de 3), lápiz de grafito y color sobre papel, enmarcado negro, 23 x 33 cm, 2021

MIRIAM SANCHEZ VARELA

(Ciudad de México, 1977)

Licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la UNAM. Cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea 2011 en el Centro de la Imagen, bajo la tutoría de Ana Casas, Jesús Sánchez Uribe y Alejandro Castellanos. Su obra se encuentra dentro de la plataforma de fotografía Contemporánea PICS del Centro de la Imagen. Becaria del programa Jóvenes Creadores en las emisiones 2011-2012 y 2007-2008 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA); Finalista en el concurso Slide Show Contest, dentro festival Palm Springs Photo Festival, en California, USA, 2011; Seleccionada para participar en los visionados de fotografía: Descubrimientos Photoespaña en Guatemala 2009; Primer Lugar Quinto concurso Nacional Rostros de la Discriminación 2009; Reconocimiento en el Concurso, 2004, "Eliminando Barreras: Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Segundo Lugar en el Concurso, 2003, Ecos de Juventud, Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad organizado por la CNDH.

Exposiciones individuales en la Universidad del Claustro de Sor Juana, 2012 y en Alianza Francesa-Polanco, 2014. También ha participado en diversas exposiciones colectivas dentro de la República Mexicana.

Su Obra ha sido publicada en: Revista Digital P3 (Portugal), Revista Vela-Magazine, USA, Octubre, 2013; Suplemento para la Revista 192 sobre el Cuerpo, editado por Hydra-Plataforma Fotográfica, Revista TRANSE; Revista Ojo de Pez No. 25(España); Libro Descubrimientos 2010 Photoespaña, editado por PHE Books; Revista Pic Nic, entre otros.

Descripción de obra participante

Luz Profunda

Es un ensayo fotográfico que muestra un fragmento de la vida de jóvenes y niñas ciegas en un espacio que para mí es onírico: el agua; en donde ellos se sumergen y potencian sus sentidos y sus supuestas carencias desaparecen, donde son libres. En este foto-ensayo la luz y el agua en contacto con el cuerpo de las personas fotografiadas funcionan como elementos simbólicos, incluso, espirituales para sumergirnos en una experiencia sensorial.

Luz profunda

de Miriam Sánchez Varela, (1 de 6), fotografía digital, impresión fina digital con tintas 100% pigmento sobre papel lustre libre de ácido, enmarcado con aluminio negro, 23.5 x 35 cm, 2008

Luz profunda

de Miriam Sánchez Varela, (2 de 6), fotografía digital, impresión fina digital con tintas 100% pigmento sobre papel lustre libre de ácido, enmarcado con aluminio negro, 23.5 x 35 cm, 2008

Luz profunda

de Miriam Sánchez Varela, (3 de 6), fotografía digital, impresión fina digital con tintas 100% pigmento sobre papel lustre libre de ácido, enmarcado con aluminio negro, 23.5 x 35 cm, 2008

PERLA GONZALES

Artista Visual, nacida en el estado de Chihuahua. Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por la Facultad de Artes en la Maestría en Producción Artística, Licenciada en Artes Visuales por el Centro Morelense de las Artes, cursa su especialidad en Arte Contemporáneo y Crítica.

Ha sido Becaria por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, por su proyecto "Autorretrato Remini- e-sencias" Identidad, Memoria e Inmaterialidad en el Arte.

Becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Morelos en coordinación con CONACULTA con el proyecto llamado Individuo Imperfecto.

A lo largo de su carrera ha participado en diferentes exposiciones, las ultimas realizadas son Reflecta (Instalación de memorial para 117 víctimas encontradas en las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, 2018), y Dimorfo, (Instalación expuesta en el Centro Cultural Teopanzolco, Morelos, 2020)

Descripción de obra participante

Esencia de Artista, Destilación de la memoria

Surge a través de la destilación de sustancias que evocan recuerdos. Me seduce la idea de disminuir la participación del ojo que resulta ciego para las posibilidades de percepción sensorial, transitando por el camino abstracto de la memoria involuntaria; indagando en aquello que estimule una equivalencia entre una imagen visual, y lo inmaterial o etérea de la misma, buscando aquello que estimule el ejercicio sinestésico de oler un recuerdo.

Esencia de artista, destilación de la memoria
de Perla González, esencia pulverizada, edición de 10 piezas, 2021

Pilar Villela

(Ciudad de México, 1972)

Pilar ha presentado su obra de manera individual y colectiva en México y en el extranjero. Ha escrito numerosos artículos sobre arte contemporáneo y organizado actividades como exposiciones y encuentros académicos, concentrándose especialmente en la relación entre arte, desmaterialización y economía. Ha sido docente en diversas instituciones como la ENAP (ahora FAD) de la UNAM, la ENPG La Esmeralda, la Universidad Iberoamericana y Centro de Diseño y Televisión. Además ha trabajado en diversas instituciones culturales como la Sala de Arte Público Siqueiros, el MUCA Roma y el Canal 22. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores, promoción 2013-2016. Entre 2017 y 2018 fue Coordinadora de Paperworks Feria del Libro de Arte.

Descripción de obra participante

Los dibujos sobre espejos tratan sobre la imagen en sus múltiples apariciones. En su labor de constante productora de imágenes, al ver cada pieza nos vuelve parte de ella, de la pieza como imagen. Estas obras intentan así evidenciar el lugar desde donde surgen las imágenes para hacerlas consientes como eso: imágenes. En el mismo sentido Pilar apela en este evidenciar el carácter de imagen de las imágenes a algo que ella llama "Imágenes de segundo orden" o postproducidas, reapropiadas.

El triunfo de afrodita

de Pilar Villela, espejos tallados montados en aluminio, 185 x 87 cm, 2014

RADHARANI TORRES

(México DF, 1982)

Es Artista Visual, diseñadora gráfica y docente. Enfocada en la pintura al óleo así como en gráfica y bordado. Estudió la Licenciatura en Diseño y Comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México; realizó estudios en Anatomía Artística en la Academia de San Carlos. Individualmente presentó su obra en "Waves of resistance", Espacio Fidencia, (2018); "Hierática", Museo Casa de Cultura Salamanca (2018) y "Tótem und Tabu", El Cerdo de Babel, Saltillo (2016) entre otros. Colectivamente formó parte de "Mórfosis", Casa de la Cultura "Emilio Carballido" (2020), "Abierto de pintura de Lumen edición 2019", Museo de la cancillería, (2019) y "A million Zeros, a 21 st century archetype", B(x) space, Brooklyn (2019). Su obra forma parte de la colección de Grupo Reforma. Fue comisionada en 2017 por Bayer para la muestra de sus 100 años en México con una pieza intervenida en Paseo de la Reforma. Beneficiaria del programa "Jóvenes Creadores" FONCA (2011- 2012). Es docente de las materias Historia del Arte y Fundamentos del diseño desde 2010 en el Instituto nacional de Animación y Arte Digital. Obtuvo dos menciones honoríficas en el Concurso de pintura de Grupo Reforma (2012). Es parte de Colectivo Habitación Propia desde 2018.

Descripción de obra participante

El cuerpo de obra de Radharani está encaminada a la melancolía con tintes macabros cuya intención es expresar temores conquistados y generar la curiosidad de ser observados.

Las piezas que participaron en esta exposición son parte de su obra reciente en la que utiliza diversas técnicas pictóricas y de dibujo mientras experimenta con la realización de escultura textil. Por medio de esta obra se sigue enfrentando a miedos y preocupaciones, la explicación de los mismos y la apropiación de momentos que al no ser físicos no pueden retenerse.

Ajuar

de Radharani Torres, técnica mixta, enmarcado en blanco, 20 x 20 x 8cm, 2021

Distorsión

de Radharani Torres, óleo sobre tela, enmarcado en color madera claro, 40 x 37 cm, 2021

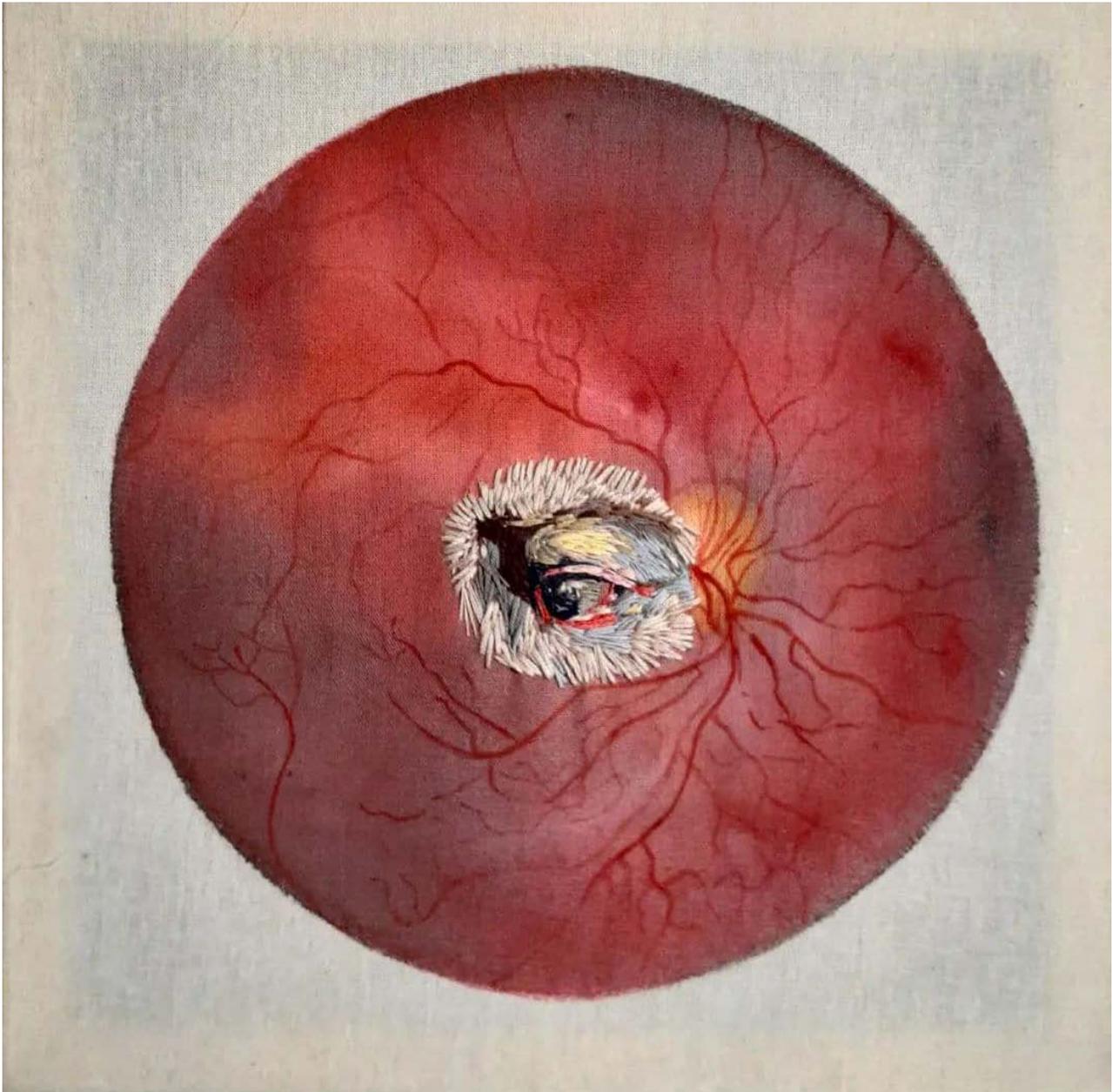
Daniel Johnston's "Casper, the friendly ghost"

de Radharani Torres, óleo sobre tela, enmarcado en color negro claro, 24 x 19 cm, 2021

Mater Dolorosa

de Radharani Torres, acrílico y bordado sobre tela, 30 x 30cm, 2021

Violeta Sobre hidratada

de Radharani Torres, acrílico sobre tela, enmarcado negro, 38 x 38cm, 2021

SOFIA DE LA CUEVA

(Ciudad de México, 1992)

Licenciada en la carrera de Artes Visuales de la UNAM. En 2017 ganó el primer lugar de la Bienal Internacional de arte El escarabajo realizada en Guadalajara, Jalisco. En 2018 ingresa a la maestría en Artes Visuales en el Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM en la especialidad de fotografía. En 2019 se certificó en Desarrollo Web en el bootcamp de la escuela Ironhack de tecnología. Durante este bootcamp desarrolló un videojuego que fue seleccionado como uno de los mejores de la generación.

En 2021 participó en la exposición virtual Math.gif del Instituto de Matemáticas de la UNAM y en el festival de animación Fonima.mx. Su obra consta de imágenes intervenidas digitalmente, animaciones generativas y colecciones fotográficas que buscan crear disrupciones en las dicotomías entre la realidad y la ficción, lo digital y lo material, la magia y la ciencia.

Descripción de obra participante

Oro y Sangre

Serie de obras que hacen homenaje a la Tierra a partir de los símbolos sagrados provenientes del barroco mexicano y las serpientes prehispánicas. Si bien el territorio actualmente conocido como México ha pasado por incontables momentos de destrucción de símbolos e imposiciones religiosas, las manifestaciones sagradas de la Tierra sobreviven de formas sutiles. En lugar de desaparecer, conviven y se funden sutilmente con las imágenes de la nueva religión imperante.

Este homenaje surgió durante momentos de contemplación y estados de conciencia receptivos a la estética y la mística de símbolos sagrados; como resultado, pude apreciar a la Tierra como un ente vivo, mágico y sagrado que resiste ante cada intento de explotación, división y destrucción. Con el paso de los siglos, la Tierra mexicana se ha convertido en un sincretismo de serpientes acéfalas con entrañas abismales y escamas churriguerescas bañadas en oro y sangre.

Oro y sangre I

de Sofía De la Cueva, gráfica digital impresa en papel iridium silver gloss, enmarcado blanco, edición de 4 ejemplares, 43 x 26 cm, 2021

Agradecemos a Punto Magnolia y a cada uno de los artistas participantes por colaborar con Arte Mágico y Místico con entusiasmo y disposición. También extendemos nuestros agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron.

Arte Mágico y Místico
@artemagicoymistico

Magnolia
ESPACIO DE ARTE

