

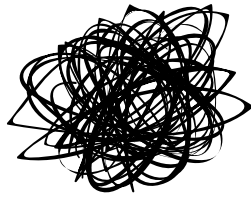
LOS TRÁNSITOS DEL SER

Portada

Eugenia. 2015 | Plácido Merino

Óleo sobre tela, 100 x 70 cm

LOS TRÁNSITOS DEL SER

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Dirección de
Extensión Cultural

↑

Publicado con motivo de las exposiciones en espacios universitarios en el marco del XLVII Festival Internacional Cervantino 2019; Guanajuato, Gto.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos correspondientes.

Universidad de Guanajuato

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino

Rector General

Dra. Cecilia Ramos Estrada

Secretaria General

Dr. Sergio Antonio Silva Muñoz

Secretario Académico

Dr. Jorge Alberto Romero Hidalgo

Secretario de Gestión y Desarrollo

Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez

Director de Extensión Cultural

Coordinación de espacios de arte

David García Aguirre, Yearim Aritsve Hernández Rodríguez, María Antonia Gutiérrez Peña, José Guadalupe Efrén Caudillo Frías, Adrián Rodríguez Cruces, Martín Edgardo Rodríguez Espinoza, Carlos Andrés Arcos Dorado, Karla Nayeli Gutiérrez Chaires.

Prácticas y Servicio Social

Silvia Susana Gutiérrez Macías, Sara Elena López Muñoz, Sara Patricia Ríos García, Camil Catalina Núñez Cabido, María Fernanda Sánchez Padilla, Cristopher Jissis Pérez Aguilar.

Presentación

En el marco del XLVII Festival Internacional Cervantino, las exposiciones que presenta la Universidad de Guanajuato permiten al público un acercamiento a propuestas realizadas por artistas mexicanos con gran proyección internacional.

Al tomar como referencia los procesos creativos de cada artista, estas exhibiciones buscan mostrar a la comunidad universitaria y público en general los matices metodológicos utilizados por cada creador para dar a conocer sus inquietudes, generar lenguajes y proponer revisiones estéticas a temas de profunda reflexión y emotividad.

En cada pieza el creador deja parte de sus sentimientos y de su vida plasmados en una pincelada, un trazo, un concepto o en una reflexión que detonará en cada uno de los espectadores una herramienta que servirá para la introspección, y así reconocer memorias que nos llevarán a campos semánticos donde la emotividad podrá guiarnos por caminos insospechados.

La propuesta que mezcla la ciencia y el arte llega con *Anatomía de una lágrima* en la Galería El Atrio. La artista Edith Medina realiza una profunda reflexión poética e íntima al utilizar sus lágrimas como fuente de creación; primero plantea los diversos elementos simbólicos de este fluido corporal y luego analiza al microscopio su composición molecular para capturar paisajes a través de la lente de una cámara.

La ciencia como herramienta complementa el discurso artístico y genera una confrontación con lo que a primera vista pareciera un mundo ajeno al convencional; sin embargo, la posibilidad de manipular elementos científicos en esta muestra nos ayuda a conocer realidades paralelas, donde el mundo simbólico e intrínseco nos recuerda que todos estamos compuestos de fluidos como las lágrimas.

Plácido Merino presenta *Discursos de muerte y sombra*, exposición realizada en la Galería Polivalente; en ella el artista nos muestra dos series que tienen como eje la muer-

te y las vivencias oscuras de los individuos. A través de su composición, el color y la técnica podemos percibir el dolor y la sombría fuerza de cada obra, que nos conduce sin remedio por senderos de angustia, dolor y sufrimiento.

Eranhini es la exposición del artista Pablo Querea en la Galería Jesús Gallardo. Es un compendio de obras en el que se revisan los últimos 10 años en la vida del artista, donde podemos identificar la madurez y búsqueda constante de la perfección en la técnica utilizada. Sus piezas se centran en el dolor personal y ajeno, ofreciendo al público la posibilidad de observar a detalle desde bocetos y apuntes hasta rostros que nos remiten al sufrimiento no solo físico, sino también del alma.

En el Corredor Tomás Chávez Morado se muestra la exposición *Los hermanos Mariscal*, exhibición que acerca al visitante los trabajos de Nicolás y Federico Mariscal, arquitectos creadores de grandes proyectos a nivel nacional que forman parte esencial de la historia de la arquitectura en México. Entre sus propuestas destacan recintos de suma importancia para el arte y la cultura, como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Esperanza Iris en Ciudad de México, además de monumentos religiosos de gran valor simbólico como el Cristo Rey de Silao. Sin duda, una exposición que nos permite apreciar la fortaleza del patrimonio arquitectónico de nuestro país y su sentido actual.

Presentamos estas propuestas expositivas que van desde lo íntimo hasta lo técnico, deambulando entre sentimientos y acercamientos íntimos a la vida del artista y de sus fuentes de creación. Esperamos que cada una de estas propuestas logren captar el ojo crítico y el análisis reflexivo de cada uno de nuestros visitantes.

Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez
Director de Extensión Cultural

Los tránsitos del ser

Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha encontrado en constante movimiento geográfico. En la mayor parte de los casos como parte de una búsqueda constante de mejorar la supervivencia de la especie y, en consecuencia, generando diversas condiciones para adaptarse a los nuevos contextos naturales y sociales.

Con el paso del tiempo la idea de migración se ha diversificado, ya que factores como el terrorismo, los movimientos sociopolíticos y hasta los fenómenos naturales han promovido que la especie humana transite de una zona a otra, dejando atrás en muchos de los casos familias, amigos y formas de vida. La migración en nuestra sociedad está más latente que nunca, es un tema de fuerte simbolismo para nuestro entorno y no es ajeno para nadie.

En este sentido, cabría preguntarse si la migración supera los tránsitos geográficos como los descritos previamente, o si también estas nuevas lecturas y definiciones nos llevan a cambiar el ámbito de lo geográfico por un tema más íntimo y personal, haciendo de la migración un concepto de traslado no necesariamente para mejorar una situación socioeconómica, sino para repensar las emociones del ser a partir de un tránsito efímero o permanente, lo cual daría como resultado la resignificación del término.

Si centramos esta relectura en el ámbito corpóreo, encontraremos que los tránsitos y migraciones hoy en día nos llevan a comprender en forma distinta los procesos fisiológicos, mentales, de decadencia y muerte del individuo, así como de su materialidad: la carne como un elemento de migración desde el nacimiento a la muerte, la vejez y la enfermedad, o bien como testigo de nuestra propia historia.

Desde lo metafórico, la migración también nos lleva a pensar en conceptos como el abandono y su resultado, en "lo que se queda" como parte de ese proceso inherentemente emocional, y donde la subjetividad de los hechos condena a los involucrados.

En este sentido, se dice que todos somos migrantes porque en algún momento ejercemos ese tránsito con el fin de mejorar, pero también con el propósito de ya no estar o desaparecer.

Las exposiciones que ahora presentamos en las galerías de la Universidad de Guanajuato muestran de manera contundente los diversos matices que el término migración engloba en nuestros días: desde el cambio geográfico para mejorar la condición socioeconómica y de oportunidad como vemos en *Los Mariscal*; las migraciones del cuerpo y sus diversas morfologías con *Discursos de muerte y sombras* y en *Eranhini*; la profunda carga emocional de *Anatomía de una lágrima* y la diversidad de significados en *Lo que permanece* de Colección FEMSA.

Las narrativas presentadas en cada una de las propuestas nos guían por configuraciones distintas, lo cual permite vincular la experiencia subjetiva y particular del espectador con el sentir de cada uno de los creadores, para entonces generar un diálogo que traspasa los formatos y las técnicas: es la imagen en sí y la ausencia de lo que representa, además de los procesos metodológicos con los que cada artista experimenta para expresar una trayectoria emotiva, lo cual da como resultado la obra misma.

Cada uno de los enfoques presentados —comprometido, intimista y con fuertes cargas simbólicas— abre la posibilidad de reflexionar sobre nuestra trayectoria dentro del espacio geográfico, sobre nuestro cuerpo que transita en algo efímero, indefinido o sobre la subjetividad de lo inenarrable. En este punto es cuando sólo queda preguntarse: ¿Somos parte de una migración? ¿Nuestros cuerpos están migrando? ¿Acaso somos migrantes de nosotros mismos?

Mtro. David García Aguirre

The Voyeurists (fragmento). 2017 | Óleo sobre tela, 50 x 76 cm →

PLÁCIDO MERINO

Aproximación 23. 2018 | Óleo sobre papel, 35 x 25 cm [↑]

Las interpretaciones del discurso

Una aproximación a las sombras y la muerte de Plácido Merino

*No he logrado aún pintar
sin dolor y frustración, a pesar de que
en cada obra lo intento.
Me arden las entrañas, se me fractura
el alma y no, no lo dejaré de hacer*

Plácido Merino

La sombra y la muerte, el artista y el modelo, la emoción y la razón, el inconsciente. Esas son las dualidades que nos vulneran con su ráfaga de emociones frente a las obras de Plácido Merino. Dividir o tratar de separarlas resulta casi imposible, pues las disecciones son superficiales: lo que se nos propone es una profunda conexión como espectadores de cada uno de sus trabajos. Los discursos, las emociones y la personalidad de cada uno de los modelos nos permite aproximarnos de forma única a todos estos retratos, cuya íntima e intensa pincelada nos obliga a reconocernos en aquellos sentimientos que, con dificultad, llegamos a afrontar.

La psicología de los modelos, analizada desde una perspectiva artística, genera en Merino una serie de cuestionamientos en torno al inconsciente del individuo. De esta manera, surge la apremiante necesidad de hacer una propuesta pictórica para una serie de retratos *psicológicos* a partir del estudio de uno de los conceptos fundamentales en la obra de Carl G. Jung, y que el artista toma como fundamento para realizar las sesiones que darían lugar a *Sombras*.

En la primera parte de su investigación Merino se aproxima a los modelos vivos comunicantes a partir de sesiones audiovisuales, y en el curso de la misma escucha sus secretos más profundos, sus traumas, sus deseos conscientes e inconscientes, las problemáticas internas del deseo y de lo no dicho. Es así como el artista conoce a cada uno de sus modelos desde una cercanía íntima, obteniendo como resultado una serie de retratos que denotan la emoción pura. Entonces, la propuesta consiste en reconocer la propia *sombra* a partir de la práctica de observarse, escucharse y sentirse como ese sujeto que convive de manera interna e inconsciente en cada uno de nosotros. El diálogo, como premisa principal en las obras del artista, permite una infinidad de lecturas, lo que genera en el observador una emoción de catarsis ante la misma. Posteriormente, la segunda parte de sus investigaciones se realiza en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donde tiene lugar un acercamiento al modelo inerte, lo que provoca en el artista hacer retratos a partir de los aspectos técnicos que el mismo mo-

delo le otorga. Ello da como resultado las aproximaciones e interpretaciones que le permiten realizar su análisis, en un ejercicio similar al que hiciera para *Sombras*. Al conjuntar tanto la experiencia visual recabada en sus múltiples visitas a la morgue como la carga emocional, vivencial y narrativa despertada por la contemplación de la figura, obtiene como resultado una obra plástica en la que el diálogo se vuelca en la identidad que se le confiere al objeto. Dichas aproximaciones con los cuerpos, realizadas a partir del recuerdo, así como de la apreciación generada, están provistas de un rostro que nos lleva a una reflexión sobre el cuerpo-identidad, pero también sobre las cargas emocionales propias otorgadas por el mismo Merino.

La aproximación a los modelos es para el artista un aspecto crucial en el desarrollo de sus propuestas. El discurso es una herramienta que le permite conocer a los diferentes tipos de modelos, ya sean objetos inanimados o individuos comunicantes. A partir de esta premisa el artista otorga identidad a dichos objetos; objetos que –a través de trazos catárticos, fortaleza en las miradas y color en cada encarnación– nos transmiten una lluvia de pensamientos y emociones surgidos de la proximidad del artista con el modelo. Este acercamiento deviene en una especie de *proceso técnico* que Merino realiza de forma natural en todos sus proyectos, lo cual le permite conocer o interpretar de manera técnica-formal o emocional-conceptual las experiencias estéticas que le ofrece cada objeto o modelo.

Hemos visto cómo el artista interpreta los discursos de los modelos, las aproximaciones que ha tenido e incluso la técnica que esto le ha permitido experimentar. Sin embargo, es preciso no alejarse de la premisa que Merino propone sobre un acercamiento íntimo, y es en este sentido que se ofrece este breve texto interpretativo del pintor acerca de su obra:

A lo largo de estos años he pasado por aquellas emociones que hacen al artista: los retos, las frustraciones, los logros, los rechazos, pero sobre todo la rebeldía nata que permite al artista realizar un enfrentamiento íntimo con la obra. Re-pensar al artista como un modelo que responde a una infinidad de lecturas relacionadas con la emoción, y que ese mismo discurso generado a partir de sus obras me permite dialogar y comprender la necesidad expresiva que nos comparte.

Pensar en bruto acerca de la pintura contemporánea nos integra al mundo sicológico de Plácido Merino: una pincelada cargada de estudio, razonada más allá de lo que un ojo novel entiende pero que siente de manera muy profunda. La tormenta de una emoción llevada al máximo sonido, un grito desesperado por transgredir la propia carne reflejada en el otro. Estas reflexiones nos llevan a entender las más extrañas fuerzas que nos recorren ante cada una de sus emociones. Interpretaciones de discursos hablados, de los mudos, de aquellos que arrancan un suspiro de alivio después de un ensordecedor silencio, contener la respiración como efecto primario del choque con la imagen. Rostros-formas-almas-cuerpos- carne que abisman al espectador entre la angustia y el deseo. Su aproximación a la vida, al morbo, a lo tóxico que regenera el alma de sus modelos. La aproximación a cada modelo, a cada momento, a cada mirada, a cada discurso para luego pintarlo. Ese es Merino, su obra; una obra que no podría

entenderse sin entender al artista que sufre en cada carga matérica, en cada golpe de pintura, en cada rasgadura del lienzo, al raspar el lienzo y provocar de manera simbólica que respire el alma de sus obras, y entonces invitar al espectador a adentrarse de la misma manera en la que el pintor se ha adentrado en las mujeres, sus mujeres, sus almas, sus cuerpos, sus gritos, sus fuerzas. Adentrarse en su obra es conectarse a emociones desconocidas, a instantes del pasado que han creado el presente en las interpretaciones mismas de las profundidades del deseo, del espíritu.

Daniela Mar

Trayectoria

Plácido Merino vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudió arquitectura en la Universidad Westhill de Santa Fe, pero sus intereses artísticos lo llevaron a buscar su camino de manera autodidacta: se formó de la mano de una serie de artistas plásticos que lo guiarían y posteriormente se convertirían en sus colegas.

Ha realizado proyectos para diversas fundaciones y ONG, entre ellas el Taller Creativo de Pintura en la Fundación Casa de la Amistad para Niños con Cáncer IAP (2010-2011); también promovió actividades sociales y culturales para niños con VIH sida y parálisis cerebral. Eso generó en el artista una preocupación por entender y escuchar a las personas para compartir inquietudes, necesidades, logros, discursos, emociones, etc. De esta forma consiguió desarrollar parte de sus investigaciones acerca de la emoción y el pensamiento, así como la relación que guardan con su trabajo plástico.

Ha realizado exposiciones individuales en espacios nacionales e internacionales; entre ellas

destacan las montadas en el Museo Roca y el Museo Metropolitano en Buenos Aires, Argentina; así como en el Museo de la Ciudad, el Polyforum Siqueiros el Museo Soumaya en la Ciudad de México. Su obra ha sido exhibida en galerías de Irlanda y Escocia.

También se desempeña como profesor universitario, y en ese campo desarrolla investigaciones sobre los procesos conceptuales-emocionales y la relación del modelo con el artista. En el ejercicio 2017-2018 fue considerado entre las 30 promesas del arte en México por parte del FONCA y de Cultura Colectiva.

En 2017 se le otorgó la distinción a la Excelencia Académica, la cual entrega el Senado de la República a las aportaciones sustantivas en el ámbito de la cultura y las artes en México.

La obra de Plácido Merino forma parte de las colecciones de Grupo Reforma, Lumen e IB Group, y en 2018 varias de sus obras fueron puestas a la venta por Morton Subastas.

T. J. R.

←
El proveedor de infantiles. 2018 | Acuarela sobre papel, 28.7 x 21.7 cm

↑
Sketchbook watercolor. 2018 | Acuarela sobre papel, 28.7 x 21.4 cm

Yo muerto. 2018 | Óleo sobre papel, 21.5 x 24 cm ↑

Mi hermana Norma. 2018 | Óleo sobre papel, 21.5 x 24 cm ↗

Mi padre. 2018 | Óleo sobre papel, 21.5 x 25 cm ↘

↑
Aproximación 24. 2018 | Óleo sobre papel, 25 x 35 cm

↙
Aproximación 1. 2018 | Óleo sobre papel, 25 x 35 cm

↘
Aproximación 4. 2018 | Óleo sobre papel, 25 x 35 cm

Elena. 2015 | Óleo sobre tela, 100 x 70 cm →

Laura. 2017 | Óleo sobre tela, 100 x 70 cm ↑

Eugenia. 2015 | Óleo sobre tela, 100 x 70 cm →

The Voyeurists. 2017 | Óleo sobre tela, 50 x 70 cm ↑

Laura 4. 2017 | Óleo sobre tela, 150 x 100 cm →

The madame who provides her daughters. 2018 | Óleo sobre tela, 100 x 120 cm ↑

De la serie Fantasma, en busca del tiempo perdido | Acrílico sobre papel de algodón →

PABLO QUEREA

Exploraciones | Libretas de apuntes, 10 x 12 cm

El rostro del dolor

Pablo Querea nos hace perceptible un mundo del sub-rostro. Más allá de que las líneas y los trazos de sus dibujos expresen en su propio lenguaje las reflexiones gráficas de lo que él mismo es y de aquello que lo hace ser, estos dibujos nos trasladan a algo más universal, pues por su conducto somos llevados de golpe a un lugar en el que todo espectador puede sentirse partícipe. En este sentido el lenguaje particular se convierte en un lenguaje universal, el de la descarnación interna que nos evoca.

Los rostros de la serie no tienen una marca definitiva que los personalice o les otorgue el sentido de lo individual, de esa identificación que haría del rostro algo particular. Los rostros carecen de la marca del pelo, del perfil y, en casi todos, del mirar directo; es decir, de aquello que le da al rostro una singularidad en medio de la generalidad de lo más humano de cada persona. Son rostros de cualquiera que se rehúsan a ser determinados. Por ello asisten a una especie de borramiento, de descarnación, de descomposición de sus rasgos más humanos, mediante la cual no pueden más que situarse en el mundo igualmente ambiguo del post-rostro y del pre-rostro.

Pero, además, su cualidad interna de *post* y de *pre* los hace rostros no muertos, al menos no muertos del todo, pues estos enredos de rostros tienen vida; de alguna manera sorprendente no están muertos: evocan la muerte, pero conservan algún halo de vida, y de vida sorprendentemente actual, paradójicamente viviente, vida viviente, pero en un trasfondo sólo evocable. En ellos confluye lo post-vivo y lo pre-vivo.

Y así no son del todo rostros, sino algo más y algo menos, son devenires de rostro que aún se resisten a fundirse con lo animal, pero que también lo convocan además de que retienen todo un mundo interior en el que algo está descomponiéndose y configurándose más allá de la carne.

En sentido estricto y figurado, estos dibujos son líneas y manchas, pero líneas y manchas que forman algo deformado. Así como deformada es la locura, deformada en

relación con la normalidad visible y aquí, en estos dibujos, ya sólo ancestral, así lo deformado es en realidad locura, pero locura calma, quieta, contenida, si bien puede desdoblarse salvajemente en cualquier momento. Estas líneas son en realidad esa locura que todos poseemos y que todos podríamos explotar en ella: está allí latente, lista para hacerse expresa. La locura también se hace visible y reconocible en estos rostros, precisamente en su determinación de rostros incompletos. Pero, además, las manchas expresas de tinta y las manchas aciagas y accidentales, hechas por el incansable entrecruce de las líneas, profundizan en un anclaje, un anclaje en la existencia que hace de los rostros figuras reales porque le dan profundidad y sombra a la locura, y así la hace existente, patente y —de una manera de por sí contradictoria— estable. La vida no está hecha de líneas y de manchas, pero sí de profundidad y de sombra, de locura, de equilibrio precario en el entrecruce con la muerte, tal cual los dibujos de esta serie.

Alberto García Salgado

Semblanza Pablo Querea

Pablo Querea Gutiérrez nació en Michoacán y estudió artes visuales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que egresó con mención honorífica y un reconocimiento a la excelencia académica otorgado por la Coparmex.

A partir de 2010 ha realizado diversos proyectos de investigación en artes visuales, sobre todo en las áreas de dibujo y estampas, actividades por las que ha recibido una docena de reconocimientos nacionales e internacionales. Su obra ha sido presentada en museos y galerías de México, Estados Unidos, Rusia, España, Australia, Alemania, Polonia, Rumania y Japón.

Entre los reconocimientos obtenidos destacan la mención honorífica en The Awagami International Mini-Print Exhibition de Tokushima, Japón (2017); diploma laureado en la IV Bienal Internacional de Grabado de Kazán, Rusia (2017), y el Premio Especial Francisco Toledo en el Encuentro Nacional de Arte Joven (2014).

Fue considerado uno de los 30 ilustradores contemporáneos más representativos de México por la revista *Picnic* (2014), así como uno de los siete artistas más destacados de México en la convocatoria Talento Joven de la Affordable Art Fair (2013); obtuvo una mención honorífica en la Bienal Internacional de Grabado de Valladolid, España (2012), así como premios de adquisición en el Salón de Acuarela de Michoacán, en la categoría de "obra innovadora en lenguaje" (2012), y en el Encuentro Estatal de Pintura y Grabado Efraín Vargas (2010).

Hoy en día realiza labores académicas en la Licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores-UNAM, Unidad Morelia). Su trabajo enfatiza la realidad física del cuerpo humano y el valor psicológico del dolor reflejado a través del dibujo. Su obra forma parte de diferentes colecciones públicas y privadas.

Avergozado de ser | Aguafuerte y oxidación natural, imagen 20 x 60.4 cm, papel 49.7 x 69.6 cm [↑]

De la serie Bruxismo. 2019 | Tinta china sobre papel de algodón, 400 dibujos, 15 x 15 cm [↑]

↑
De la serie Bruxismo. 2019 | Tinta china sobre papel de algodón, 400 dibujos, 15 x 15 cm

Exploraciones | Libreta de apuntes, 15 x 15 cm

Exploraciones | Libreta de apuntes, 12 x 10 cm

Del proyecto Eranhini. S/F Bolígrafo sobre papel de algodón 120 x 120 cm

Anatomía de una lágrima (fragmento). 2017-2019 Fotografía digital

EDITH MEDINA

↑
Genealogía de una lágrima, monografías microscópicas. 2016 | Esténcil de madera
con vector de la lágrima cortado en láser

Anatomía de una lágrima

lágrima *s.f.* Líquido salado producido por dos glándulas situadas bajo los párpados

llorar *v.* Intr. y tr. [1]. Derramar lágrimas

Diccionario General de la Lengua Española

Cuando miramos con detalle aprendemos a ver las cosas de manera distinta y podemos visualizar no sólo la forma general, sino también cada una de sus partes. La microfotografía y la ciencia biológica enfocadas en el detalle hace posible observar la anatomía de las cosas, organismos, seres vivos, sustancias, etc. Entonces vislumbra- mos dos realidades: la aparente (representación) y la que conforma a dicho objeto o ser.

El naturalismo del siglo XIX —y todo su imaginario taxonómico— nos reveló la manera en que la ciencia —a partir de medios y técnicas como dibujo, ilustración, grabado, etc.— expresaba la imagen de organismos y seres, haciendo posible tanto la verdad de la naturaleza como la plasticidad que contenía. De ahí que para el desarrollo de la presente exposición se tomen como punto de partida procesos de observación y plasticidad desarrollados por el naturalismo, pero aplicados a nuevas herramientas de visualización y representación.

Anatomía de una lágrima es un proyecto de investigación-producción que explora el concepto de materialidad a partir de la imagen biológica, la tecnología y el dibujo a través de diversas herramientas de la bioquímica médica, la microbiología, la representación digital, gráfica y artesanal. Mediante el uso de microscopios (microfotografía), programas de vectorización de imágenes, cortadoras láser para traducirlos en dibujos, patrones y gráficos en distintas materialidades con la intención de visualizar cómo a partir de un elemento adherido a nuestro cuerpo —la lágrima— podemos entender y expresar la realidad de distintas formas.

La muestra se compone de una serie de piezas que, desde ópticas diversas, expresan la anatomía de la lágrima, tanto de la artista Edith Medina como de quienes en su momento han colaborado en la exploración e interpretación de las mismas a lo largo de ocho años. En este periodo la lágrima ha sido un motivo de búsqueda a partir de dife-

rentes medios: cultivos de bacterias, micrografías, microfotografías digitales transformadas mediante el dibujo sobre papel, madera y textil; todo lo anterior con el propósito de hacer visible la taxonomía de una lágrima y sus posibilidades de representación.

De igual manera, hablar del cuerpo y de aquello que lo estructura es hablar no sólo de órganos y segmentos que podemos construir visualmente, sino también de fluidos, secreciones, sensaciones, alientos, etc. Las lágrimas se conforman como uno de los elementos corporales más importantes no sólo desde un punto de vista biológico, sino también social: es a partir de las lágrimas y de sus construcciones que se edifica todo un complejo panorama de emociones que nos identifica como humanos, pues hasta ahora somos la única especie conocida cuyas lágrimas obedecen a criterios emotivos. De ahí que la lágrima se convierta en un motivo de investigación y exploración en función de sus elementos de carácter social, estético y plástico, y donde la jerarquía visual de la misma la determina y reconstruye al mismo tiempo.

La historia de una lágrima

La antropología, la historia, la fisiología, la neurología: cada disciplina formula sus propias preguntas y llega a sus propias respuestas (...). Aun cuando este registro cultural es muy amplio, cada día surge una gran cantidad de preguntas: ¿Por qué lloramos? ¿Qué tienen en común las lágrimas de felicidad, las lágrimas de duelo, de frustración o de derrota? (...) ¿Cuándo es neurótico o patológico el llanto? ¿Cuándo es patología la incapacidad para llorar? ¿Qué expresan, exactamente, las lágrimas?

Tom Lutz

En la cultura occidental, el acto de llorar expresa básicamente dos emociones: tristeza o alegría. Si bien las razones que pueden provocar el llanto suelen ser diversas, la mayoría de las veces se asocian a procesos emocionales específicos y estandarizados; además, desde el punto de vista de su composición física, el llanto se integra fundamentalmente por lágrimas.

La lágrima contiene en su estructura química un alto contenido de solución salina, y su función consiste en lubricar y limpiar los ojos; de ahí que ésta sea una función estructural del cuerpo humano. Sin embargo, las lágrimas emocionales contienen una estructura bioquímica distinta, se integran y expresan de diversas formas y se sabe muy poco acerca de ellas. Contienen un analgésico natural, que hace que nos sintamos mejor después de llorar. De ahí que “el propósito del llanto posterior a la tensión es eliminar los residuos químicos del cuerpo a través de las lágrimas, de forma similar a como se eliminan residuos a través de la orina”. Los esquemas en que se significan resultan ser bidireccionales: se necesita del otro para que las lágrimas tengan un efecto al momento de ser vistas, y por lo general suelen estar relacionadas con la emotividad de las mujeres.

Mas allá de una serie de criterios estándar a propósito de, y en torno a, las lágrimas y el llanto, este líquido secretado por el lagrimal pueden ser de diversa índole: basal (or-

gánica), reflexiva o emocional; por otra parte, su estructura emotiva puede configurar un mapa abierto de emociones y no corresponde de manera exclusiva a lo que casi siempre consideramos como alegría y tristeza. Las lágrimas abren preguntas acerca de nuestros cuerpos y de la manera en que entendemos sus procesos desde una perspectiva tanto visual y como bioquímica.

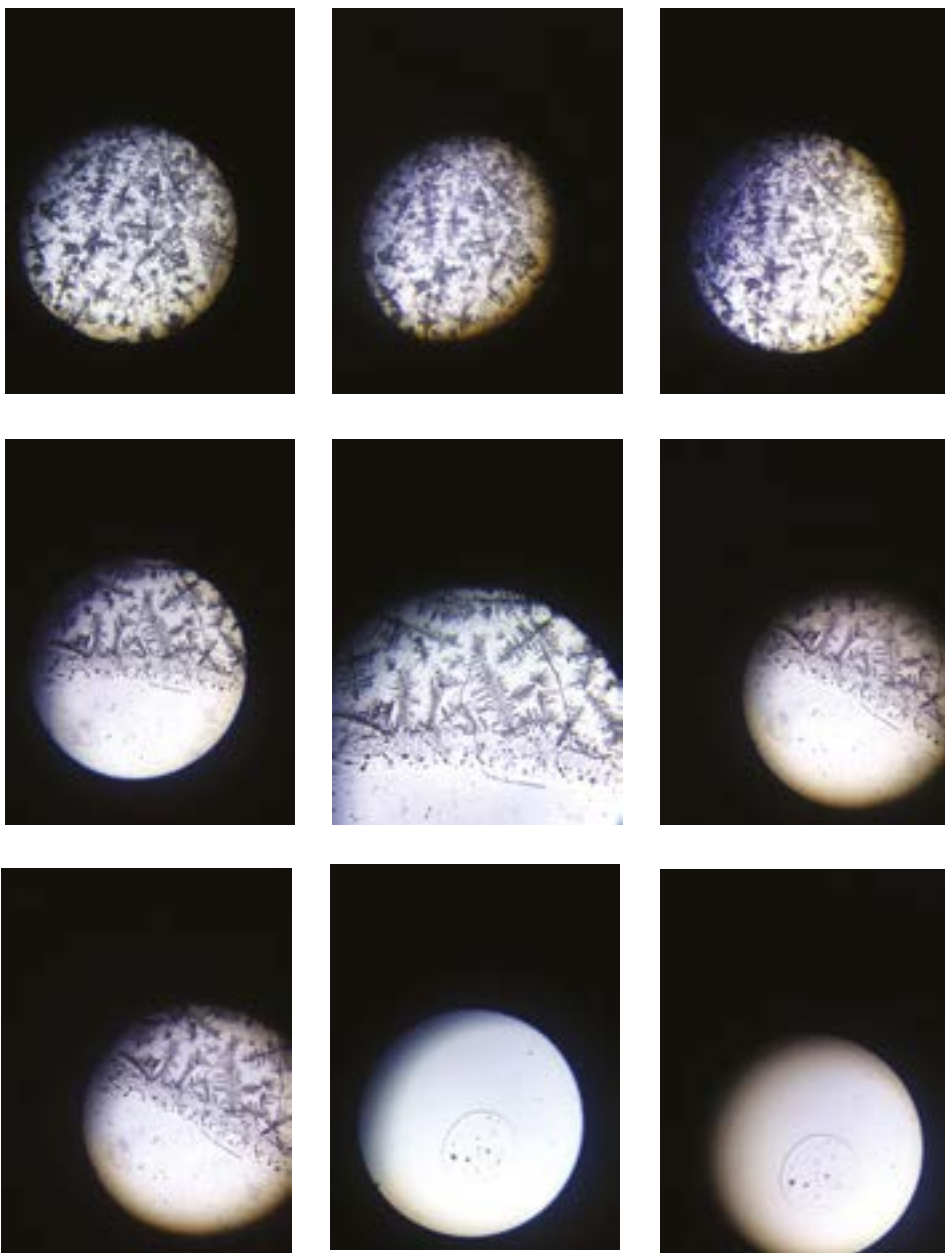
El conocimiento situado del llanto y sus genealogías

Durante el proceso de desarrollo para conformar las piezas de *Anatomía de una lágrima* —desde su inicio y pasando por obras tales como *Cultivo de lágrimas* (2011-2013), *A lágrima viva: fisiología biológica social de una lágrima* (2013) y *Geneología de una lágrima: morfografías microscópicas* (2014-2018)— cada uno de esos componentes han configurado un universo de conocimiento y metodologías que se han desdoblado no sólo hacia las piezas de la obra de Edith Medina, sino a pedagogías de investigación, producción y desarrollo de piezas de otros creadores, investigadores y creativos. A su vez, ellos han tomado como referencia estos procesos para integrar proyectos en los campos de la docencia, el diseño, el bioarte, la investigación biomaterial y la arquitectura, y de esa manera detonar nuevos acercamientos a lo material, lo biológico y lo social. Con esto se plantea una doble línea de trabajo: generar visualizaciones que puedan ir más allá de las convergencias entre arte y ciencia, y situar esta línea de investigación en un conocimiento transdisciplinario abierto a la vinculación de disciplinas como diseño, bio-matemáticas, ingeniería de los materiales, bioquímica y antropología, entre otras. Es así como resulta posible edificar un sistema donde el arte, sus preguntas y sus abordajes permitan articular otras formas de conocimiento.

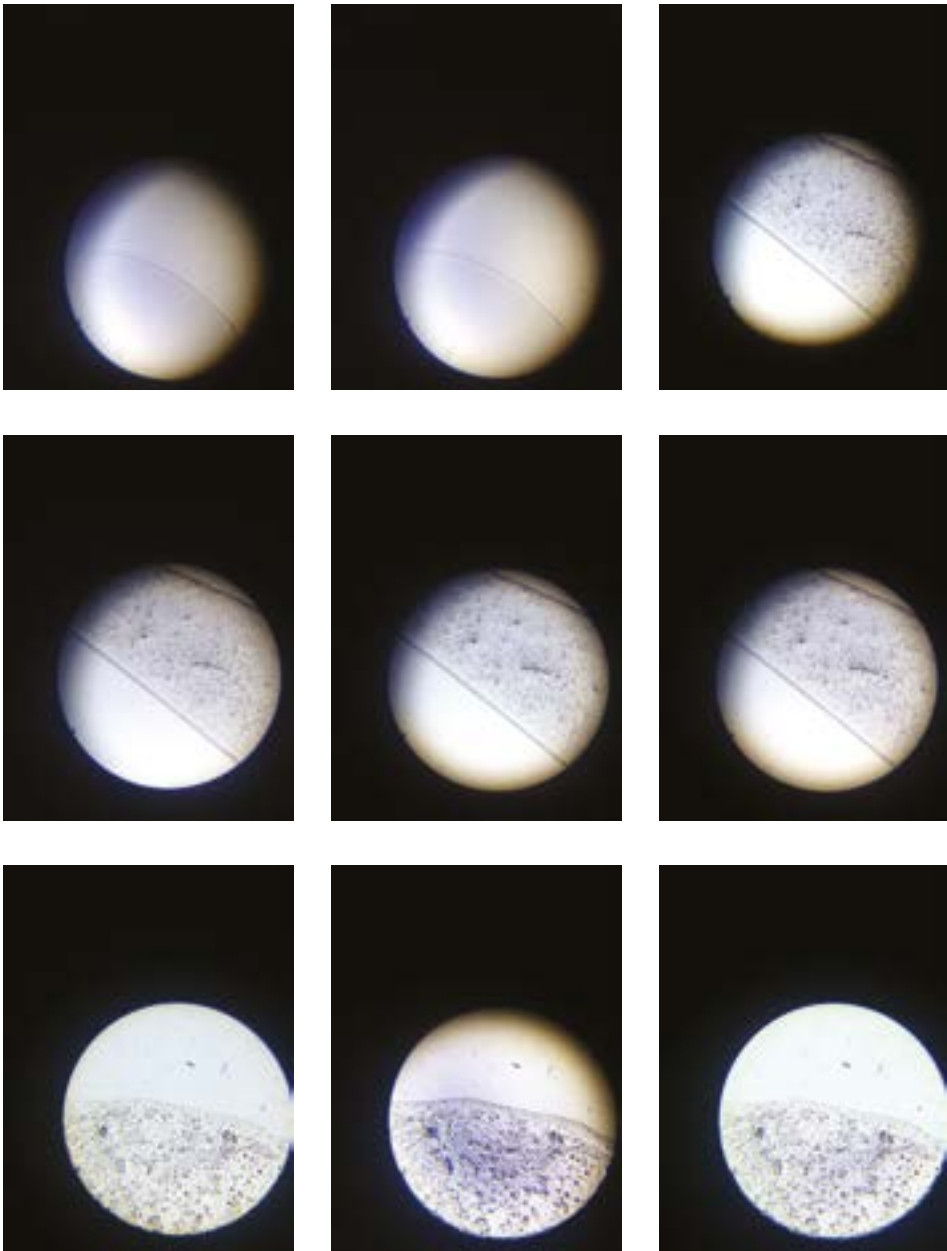
Anatomía de una lágrima se integra como una infografía de las relaciones biológicas, culturales y sociales sobre la construcción de la lágrima, el llanto y su implicación en diversos campos de estudio.

Biology Studio

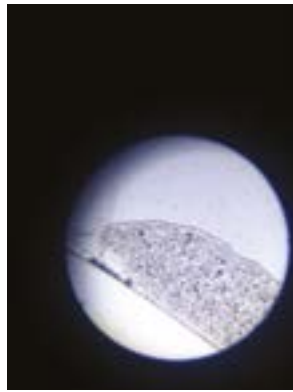
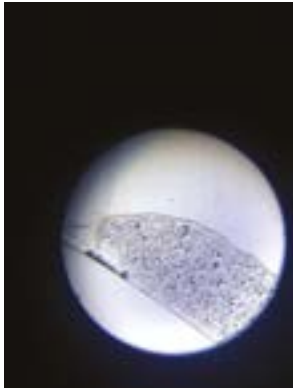
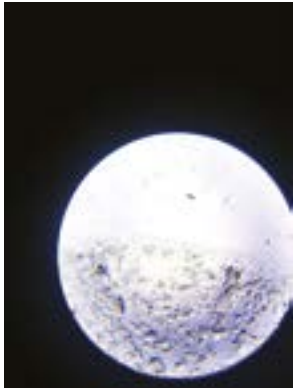
Estudio mexicano especializado en biología, diseño y naturaleza.

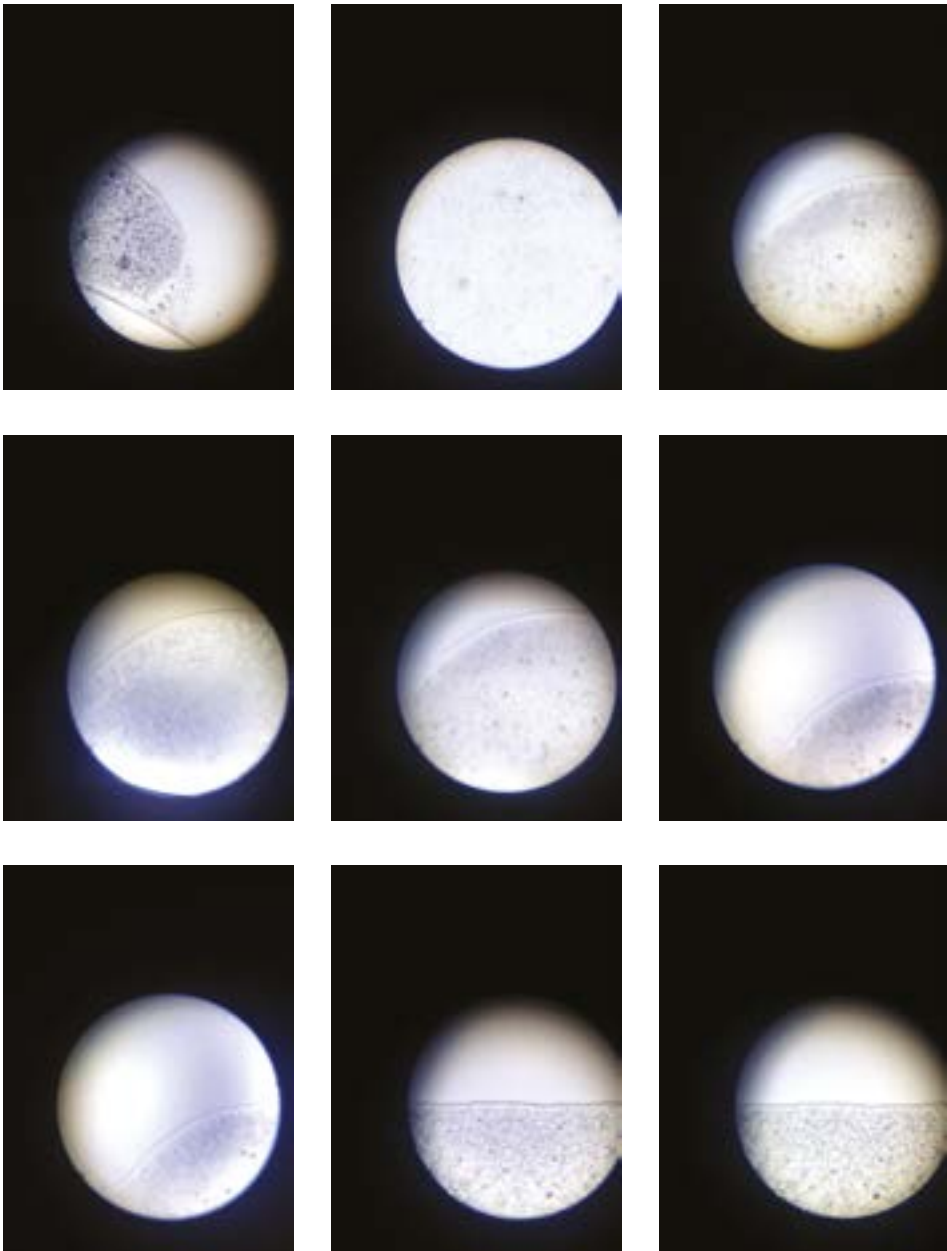

Anatomía de una lágrima. 2017-2019 | Fotografía digital [↑]

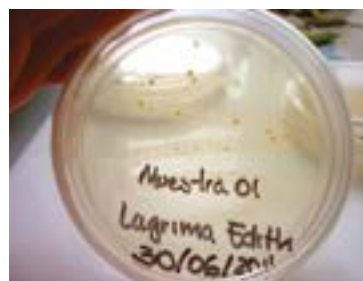

↑
Anatomía de una lágrima. 2017-2019 | Fotografía digital

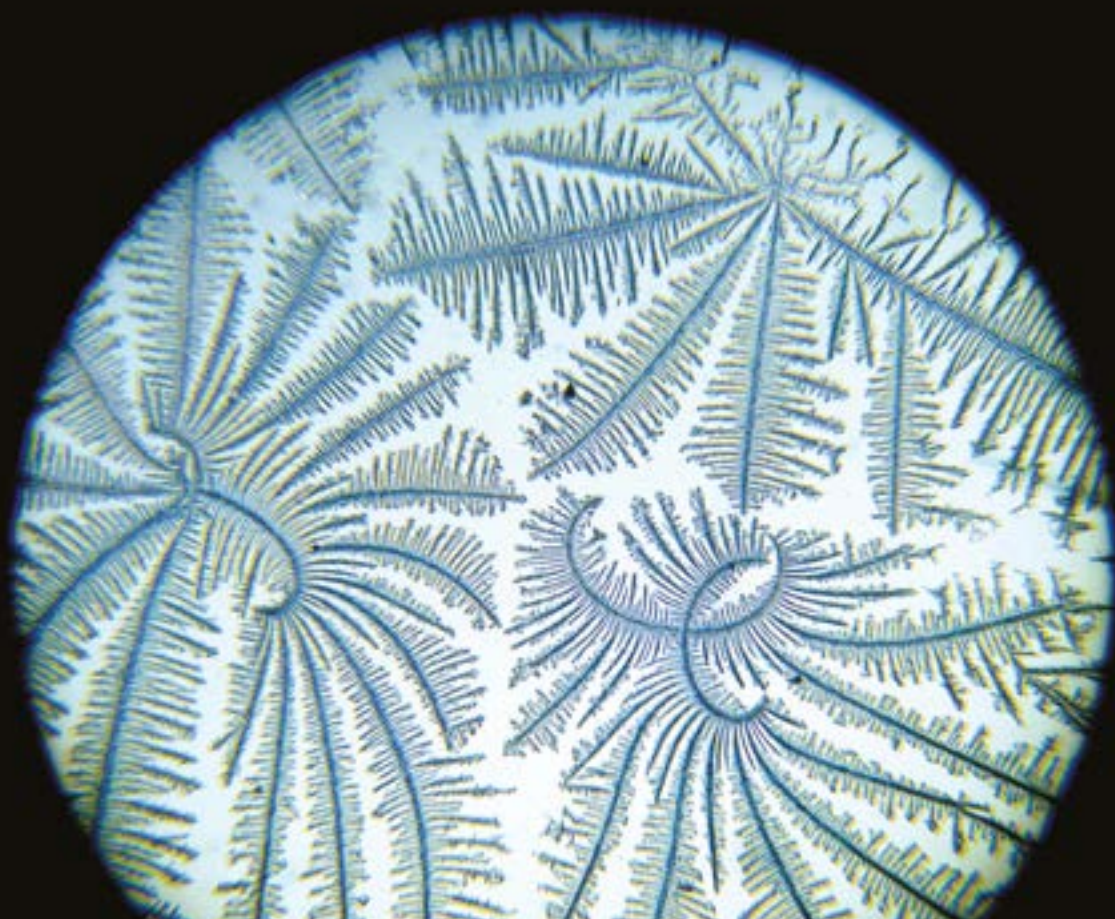

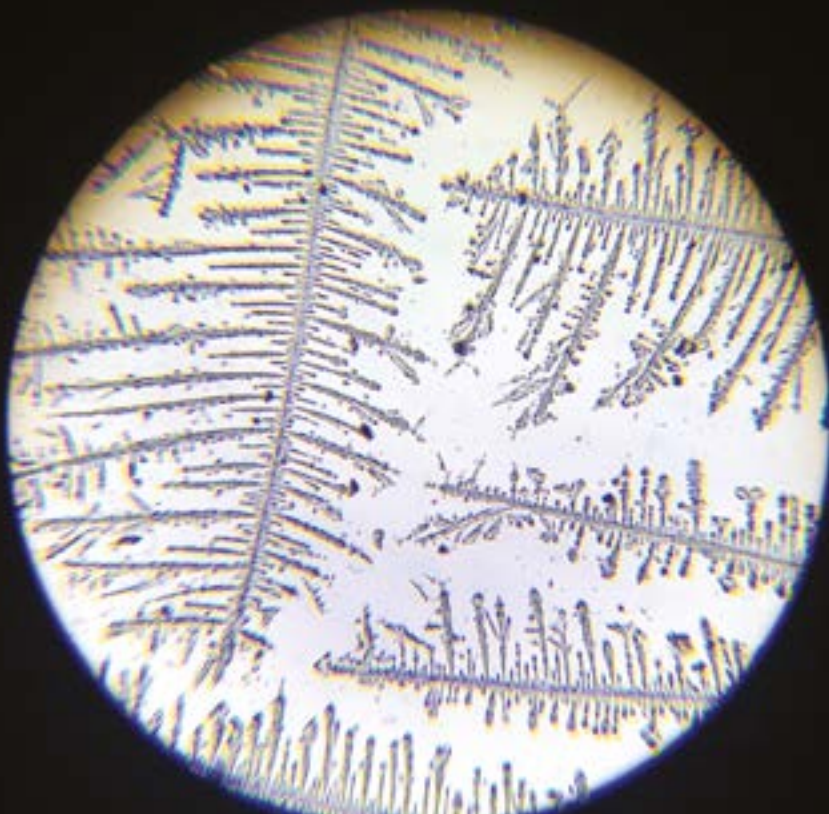
↑
Anatomía de una lágrima. 2017-2019 | Fotografía digital

Cultivo de lágrimas. 2011-2013 | Tubos de recolección de lágrimas con líquido lagrimal de la artista [↑]

↑
Anatomía de una lágrima. 2017-2019 | Fotografía digital

↑
Anatomía de una lágrima. 2017-2019 | Fotografía digital

→
Interior del Palacio de Bellas Artes | Ciudad de México. 2015

LOS HERMANOS MARISCAL

Nicolás y Federico Mariscal: los precursores

Nicolás y Federico Mariscal son arquitectos que debemos recordar porque dedicaron su vida a crear parte de nuestro México; fueron ejemplo de entrega y dedicación, y plasmaron una visión adelantada al revolucionar los conceptos de la arquitectura en México durante las primeras décadas del siglo pasado.

Fueron íconos de la arquitectura mexicana e incorporaron el modernismo con distintas técnicas y elementos en sus obras; también son el mejor ejemplo de los visionarios que emprendieron grandes proyectos en los albores del siglo xx y en el periodo de la Revolución, desarrollando un estilo emblemático que ha acompañado a los mexicanos a lo largo de los años.

En esta muestra podremos conocer la manera en que su vida y obra siguieron caminos paralelos, pues incluye los trabajos realizados por los dos hermanos, encontrando en cada trazo hitos de la arquitectura y del desarrollo nacional; fueron catalizadores de cambios en la arquitectura mexicana e influyeron directamente en la formación de arquitectos como Luis Macedo y Pedro Ramírez Vázquez.

Se incluyen muestras de su persistente promoción de una nueva arquitectura a través de una constante labor ensayística sobre teoría, historia y crítica, visión que difundieron en centros escolares, libros, revistas y periódicos. Su labor docente confirma a Nicolás y Federico Mariscal como referente insoslayable de la arquitectura de la Revolución.

Pasados los embates de la historia, y una vez firmada el acta de nacimiento de un nuevo país mediante la Constitución de 1917, los sucesivos gobiernos estaban urgidos de proporcionar la comunicación y el contacto entre diversas regiones, dotar la es-

estructura urbana a las distintas localidades, extender la educación a partir de un nuevo concepto del mundo, así como generalizar el sentido de patria para consolidar la identidad nacional.

Con miras a dar a luz una arquitectura acorde con ese nuevo país, la revista *El arte y la ciencia* (1899-1911), recién creada por Nicolás Mariscal, impulsó a los arquitectos e ingenieros de América y Europa a debatir teóricamente a propósito de las características que debería asumir la nueva arquitectura, y coincidieron en que debería ser al mismo tiempo nacional y moderna.

La exposición que hoy se dedica a Nicolás y Federico Mariscal incluye los proyectos y obras realizadas por ambos hermanos, en los que trabajaron tanto de manera conjunta como por separado; tal es el caso de las escuelas primarias que proyectó Nicolás Mariscal, o el concurso de la sexta Inspección de Policía en 1908 ganado por Federico Mariscal, mientras el concurso para el Banco Agrícola Hipotecario y Mutualista fue ganado por ambos; en todas ellas plasmaron tanto su apego a la función como la buena técnica constructiva.

Sus obras perduran y mantienen su funcionalidad aun con el paso de los años, y una buena muestra de ellos son el Teatro Esperanza Iris, el edificio Dosal, la terminación del Palacio de Bellas Artes, así como la Capilla Monumental a Cristo Rey en Guajuato.

↑
Palacio de Gobierno. Plano fachada | Ciudad de México, 1935

→
Palacio de Gobierno. Fachada principal | Ciudad de México, 1935

↘
Palacio de Gobierno. Plano | Ciudad de México, 1935

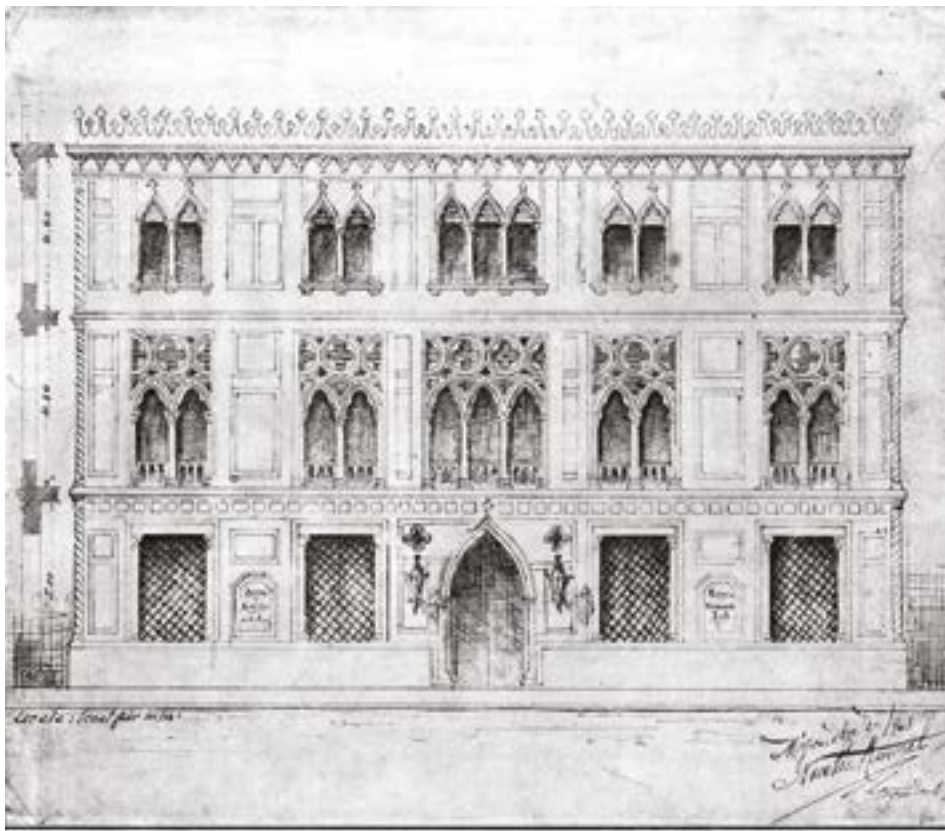

↑
Palacio de Gobierno. Maqueta | Ciudad de México

→
Banco Agrícola Hipotecario de México | Ciudad de México, 1904-1906

EDIFICIO DEL BANCO AGRÍCOLA E HIPOTECARIO DE MÉJICO.

Proyecto del señor Arquitecto don Nicolás Martínez.

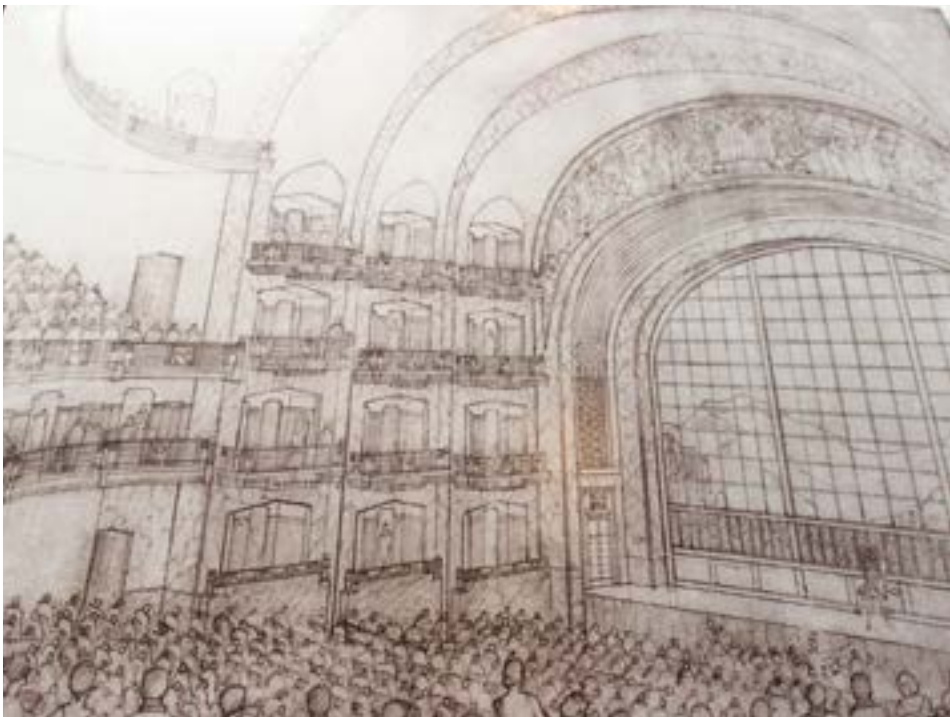
Banco Agrícola Hipotecario de México. Fachada | Ciudad de México, 1904-1906

↑
Teatro Esperanza Iris (detalle). Maqueta | Ciudad de México, 1918

↓
Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Maqueta | Ciudad de México, 1903

PALACIO DE BELLAS ARTES 1934

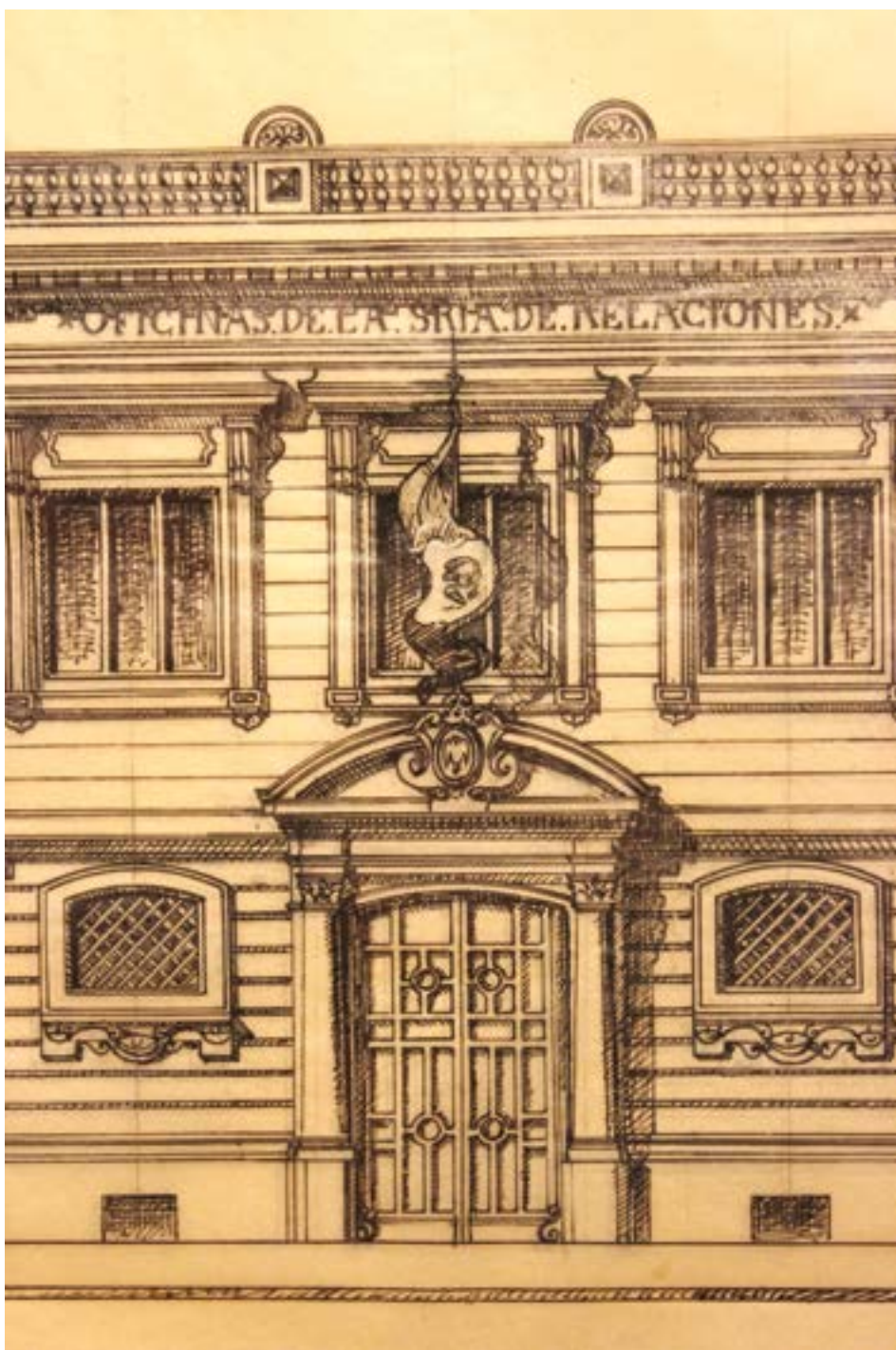

↑
Palacio de Bellas Artes. Fachada | Ciudad de México, 1934

↓
Palacio de Bellas Artes. Ilustración de sala principal | Ciudad de México, 1934

↑
Palacio de Bellas Artes. Interior de la sala principal | Ciudad de México, 1934

↑
Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (detalle).
Ilustración fachada | Ciudad de México, 1903

↑
Cristo Rey. Panorámica | Silao,
Guanajuato, 2000

↓
Cristo Rey | Publicidad en 1943

↘
Construcción Cristo Rey | Silao,
Guanajuato, 1943

Los tránsitos del ser (catálogo de exposición)
se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2019,
para su composición se usaron fuentes de la familia Seravek.

La edición estuvo a cargo de Héctor Siever y Gabinete de curiosidades.

Guanajuato, México 2019

Dirección de
Extensión Cultural