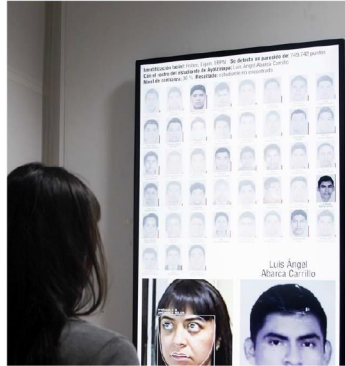

Creaciones que cuestionan

La obra "Nivel de confianza", de Rafael Lozano-Hemmer, detecta el porcentaje de parecido entre el público y los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto: Teresa Martínez

Teresa Martínez

Monterrey, México (12 septiembre 2015).-

Corrupción, desigualdad, represión, desapariciones, no sólo se ven en la realidad también se reflejan en la obra de artistas contemporáneos mexicanos, quienes cuestionan las problemáticas más graves del País.

La filósofa Gemma Argüello lo define: son obras con potencial político sin ser revolucionarias, tienen una

dimensión transgresiva, crítica, y están cautivas en un espacio de reflexión.

"Establecen un diálogo con el espectador y es posible generar una reflexión más crítica de la realidad", señala la catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma.

La investigadora de arte contemporáneo Rocío Cárdenas precisa que esta tradición inicia con los artistas gráficos que estaban contra el Porfiriato y la censura antes y durante la Revolución Mexicana. Por ejemplo, José Guadalupe Posada.

Aunque los muralistas se distinguen por su discurso crítico, Cárdenas considera que se vendieron muy pronto al poder, al formar parte de proyectos de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos.

Los colectivos de los 70, como el No Grupo, Germinal, Mira, Proceso Pentágono, Suma y otros, fueron aguerridos sobre la represión contra los estudiantes, en Tlatelolco en 1968.

"Estos antecedentes nos pueden dar un corte histórico de cómo los artistas contemporáneos se empiezan a relacionar con esos contextos políticos que finalmente siguen abiertos", señala Cárdenas, curadora.

"La desaparición forzada está más viva que nunca, la represión en México ha regresado de una manera apabullante".

Francisco Benítez, artista y curador, indica que los artistas contemporáneos viven en un contexto más informado, cuando sus antecesores padecían la censura de los medios. Entonces, sus creaciones son más herramientas de reflexión para el público.

Remitiéndose al filósofo francés Georges Didi-Huberman, Benítez expresa: las imágenes queman cuando tocan la realidad.

**MARCELA ARMAS
(DURANGO, 1976)
'I-MACHINARIUS'**

La silueta de un México "de cabeza" es delineada por engranes y una cadena; la figura se pierde entre manchas de petróleo crudo.

Es la obra "I-Machinarius", de Marcela Armas, creada en un momento de discusión sobre la reforma energética.

En un ensayo, el curador Daniel Garza-Usabiaga señala que el escurrimiento del petróleo "representa una práctica de la clase política que hace de los remanentes del petróleo un desperdicio".

**RAFAEL LOZANO-HEMMER
(CIUDAD DE MÉXICO, 1967)
'NIVEL DE CONFIANZA'
(2015)**

Ante las autoridades que han exhortado a "superar" la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el artista Rafael Lozano-Hemmer creó "Nivel de confianza".

Es un sistema que indica similitudes en el rostro del espectador con el de los estudiantes desaparecidos.

"Que la gente interiorice en esta búsqueda, que de alguna forma encuentren a los estudiantes adentro de sí mismos, porque al final ésta es una especie de espejo luctuoso", señaló Lozano-Hemmer.

La pieza puede reproducirse en espacios públicos; instrucciones en: www.lozano-hemmer.com.

**TEATRO OJO
'AT LAS ELECTORES 2012'**

La política es un gran espectáculo, declara el colectivo multidisciplinario Teatro Ojo con el proyecto "Atlas de Electores 2012". En él, 20 ciudadanos fueron invitados a exponer y analizar detalladamente su decisión en las elecciones presidenciales.

Durante los tres meses de las campañas, Teatro Ojo realizó sesiones en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Los electores discutieron sus posiciones políticas en una puesta en escena vivencial.

Previamente, la agrupación fundada por Héctor Bourges estudió la cotidianidad de los participantes.

"(Es) entender más bien cómo construimos nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestros afectos, en términos políticos", señaló Bourges a la revista VICE.

MELISSA GARCÍA AGUIRRE
(MONTERREY, 1987)
'DESAPARECIENDO'
(2014)

Con solemnidad, un grupo de jóvenes desgranó, contó, lavó, secó y, al final, convirtió en polvo 30 mil granos de maíz. Cada unidad representa las personas desaparecidas en México desde el 2006.

El performance dirigido por Melissa García Aguirre duró siete días en el Venice International Performance Art Week 2014, en Italia.

"La ejecución de la acción hacía alusión al mecanismo y redes de poder que -atravesadas por las dimensiones económica, social y política- desembocan en la desaparición de víctimas inocentes", expresó la egresada de la UANL.

COLECTIVO VNGRAVITY
'DREAMHOUSE'
(2015)

Con sus paredes amplias, espacios minimalistas y pulcros, la controversial "Casa Blanca" dio la impresión de galería o museo al grupo Vngravity, integrado por los artistas Salvador Loza, Gibrann Morgado y Alfredo Martínez.

De ahí partió el proyecto "DREAMHOUSE", realidad virtual basada en fotos y planos de la casa de Las Lomas, que desató la polémica en el País al poner en evidencia un conflicto de interés entre el Presidente Enrique Peña Nieto y la constructora Grupo Higa.

En www.vngravity.com, los internautas pasean por la casa convertida en museo con obras de Rachael Archibald, Alfredo Salazar-Caro, Aoto Oouchi, Katie Torn y otros.

Salazar-Caro realizó una fuente de dinero con el rostro de Peña Nieto reproducido muchas veces, mientras que Loza colocó en la sala tres libros con los títulos y autores equivocados, tal como los mencionó el Presidente en la FIL del 2011.

"Esta casa define muchos aspectos de la política en el País y de aquellos que lo habitan: tratan de evadir el País en el que viven mediante el uso excesivo del blanco, el mármol y de un espacio que parece ser fulguroso", expresó Loza.

FRITZIA IRIZAR
(CULIACÁN , 1977)
'NATURALEZA DE IMITACIÓN'
(2012)

En su brillo, una gema artificial contiene rastros del hambre que pasan comunidades olvidadas, como la Sierra Tarahumara.

La artista Fritzia Irizar realizó "Naturaleza de imitación", proyecto que consistió en la recolección de cabello a 50 tarahumaras con desnutrición.

Con las muestras de cabello, la empresa Infinity Diamond cristalizó las moléculas de carbono para obtener un diamante artificial.

"(Decidí exponer) muy brutalmente la manera en que asimilamos como sociedad estos problemas, de manera tan efímera: primero te conmueves, pero muy pronto se te olvida", dijo la artista cuando exhibió el proyecto en la galería Arte TalCual, en el DF, en 2012.