

Mucho más que arte

La escena artística de México muestra su fulgor por medio de estas mentes creativas. Con la fotografía de BENJAMIN TIETGE y el estilismo de ÓSCAR BARRAGÁN.

Estamos convencidos, o más bien, sabemos que en la historia y en una cultura, todo habla. Basta pensar en las estructuras del lenguaje que de una forma u otra, siempre han dado forma al orden de las cosas. Pero cuando hablamos de arte, hay una iluminación particular para manifestar todo aquello que se quiere expresar. Se restaura el poder del significado ahí donde las palabras pierden un poco de sentido, pero no tienen que ver directamente con la banalidad del objeto o el diseño, más bien se conecta con la complejidad de las relaciones entre el espectador y el objeto. Hay sentimientos cruzados, transformación, isomorfismo, se puede decir que lo visible y lo decible cobran vida y dan las características genuinas a una cultura en un determinado momento de su historia.

Podemos decir que el discurso (visto como creencia, práctica o conocimiento) no lo es todo en una cultura, también aparecen las formas y el arte, que es la manera indirecta de expresar algo. Solo pensemos, de lo que dicen los hombres, no todo es un murmullo perfectamente descifrado, por eso es importante acercarse al significado de las piezas o creaciones que construyen casi siempre de forma individual para una comunidad.

Cuando hablamos de arte, es importante entender que la representación no es exterior ni indiferente a la forma, sino que se encuentra vinculada por un funcionamiento que puede describirse, a condición de que se distingan los niveles y que se precise que cada uno de ellos es el análisis que merece. Es sólo así que la obra se presenta ante nosotros como una unidad articulada.

Las distintas expresiones del arte nos invitan a la reflexión de las formas, una importancia que hoy conocemos y celebramos, que además ha nacido de la historia del arte, muestran un funcionamiento recíproco de los sistemas en la realidad y la historia de una cultura. Un ejemplo efervescente de lo anterior es México, y lo decimos así porque su capital y metrópolis principales han dado ejemplo de que el arte y el diseño sin restricciones, son probablemente algunas de las partes más vivas y expresivas de su identidad. Si bien tenemos del pasado nombres como Frida Kahlo, Leonora Carrington, Luis Barragán... la lista sigue y sigue, o más bien, se actualiza.

Itziar Mondragón

Nacida en la Ciudad de México, la artista mezcla en su arte presentaciones de reflexiones propias, en las que explora la feminidad bajo un ojo audaz que la aleja de lo delicado, la maternidad y las conexiones que crea a través de las obras. Ella se siente muy apegada a la academia y a los movimientos reactivos que buscan reflejar los sentimientos de distintos panoramas sociales.

Su imaginario estético encuentra parte de su inspiración en las calles estrepitosas de la Ciudad de México, mismas que la han visto crecer como persona y artista. Su gama tonal se mueve entre los óleos por medio de tonos pasteles y algunos verdes cargados de energía, retratando así, distintos jardines y espacios abiertos que invitan a contemplar la infinitud y magnificencia de la naturaleza. Actualmente encuentras sus piezas en Trastienda Machete.

ITZIAR
MONDRAGÓN
En Itziar:
vestido y zapatos,
de CHANEL.

Pablo Arellano

El artista puede parecer de alma taciturna, pero su ingenio creativo, lo lleva lejos a través de jugar con distintas texturas, como lo prueba a través de la cerámica, la piedra o el mármol. En 2023, presentó en la galería Guadalajara 90210, una escultura de 500 kilogramos: su pieza más grande hasta la fecha. Cuando miramos de cerca sus esculturas, entendemos que podemos ver de forma íntima su inspiración en construcciones orgánicas. Él busca establecer la relaciones entre volumen y vacío, dureza y gentileza, dando como resultado construcciones que hablan por sí solas, mientras se imponen en el espacio. Actualmente tiene apuestas artísticas en Clea RSKY y Combo Especial, ambas en la Ciudad de México.

ESPÍRITU ÁLGIDO
En Pablo, prenda de
ARMARIO
COMUNAL zapatos
de FERRAGAMO,
cinturón vintage.

Su Wu

Para ella (Susan Wu), usar muchos sombreros es una de sus numerosas cualidades: es curadora y ocasionalmente escribe sobre cosas que le llaman la atención, además de que es fundadora de V.V. Gallery. Actualmente, uno de sus grandes propósitos es celebrar la escena local artística de México y Latinoamérica. Para ella, el camino del arte se dio desde que trató de buscar la belleza desde una mirada filosófica, mucho más que práctica o banal. Su más reciente proyecto es Casa Ahorita, referida como una carta de amor a México, es un cuerpo de historias con distintos remitentes, que fue curado por ella, gesticulando así, un legado cultural.

ALMA AUDAZ
En Su: vestido y
zapatos de
CHANEL.

Actualmente, la capital llama a locales y extranjeros ajenos a su territorio para redescubrir el significado de la cotidianidad en sitios donde las prisas cobran relevancia para hacer todo a tiempo, pero también evoca una dualidad que se comprende cuando nos encontramos con la calma. Es por eso que seleccionamos a artistas y creativos que muestran que su esencia puede ser multifacética y por siempre, inspiradora.

Comencemos con Itziar Mondragón, una mujer nacida en Ciudad de México en 1987, que conjuga en su arte las bases de la academia con la maternidad y la inspiración constante que encuentra en su hogar: México. “Algo cambió después del nacimiento de mi hija. Tuve que pintar. Aunque no atribuyo enteramente este impulso a la maternidad, ciertamente jugó un papel importante en mi libertad creativa”, reveló en su momento. Si ponemos atención a sus obras, esa calidez que se esconde entre los colores pastel y los encuentros con los verdes profundos, nos denotan la alquimia que emerge en la naturaleza, entrelazando lo más fuerte y lo más frágil.

A su paso, le sigue Pablo Arellano, quien conjuga elementos como el ónix, el mármol o el barro para crear diálogos entre piezas que buscan ese regreso a lo elemental, a lo extraordinario de lo no tan cotidiano. Él participó en la más reciente edición de Salón ACME a través de la convocatoria abierta con *Gentle Comet*. Sus creaciones se mueven con elementos que van de la tradición a la rebelión de todo lo contemporáneo.

Mencionamos previamente que México atrae (particularmente desde hace unos cuantos años atrás) a espíritus que nacieron lejos de los códigos postales de este país. Cada vez más escuchamos entre las calles el francés, inglés o alemán como un amigo más del español que se esparce con distintos acentos a lo largo de la República Mexicana. Éste es el caso de Su Wu, una filósofa que se mudó de Los Angeles a Ciudad de México, describió recientemente en un ensayo de su autoría que quería la manifestación absoluta de sus deseos, quería percibir de cerca la fragilidad de la vida en todo su esplendor y que entre otras cosas, quería ser una poeta, pero no solo eso, sino vivir como una. Las compras llevadas de una manera curada y con una atención exquisita al detalle, la han llevado a curar no solo su vida, sino a comprender el espacio entre la función y la expresión. Es así como ha desarrollado proyectos de todo tipo en la escena artística local. Uno de los más recientes en Casa Bonita, un sitio que en algún momento fue el hogar de escritores como William Burroughs y Joan Vollmer. “No sé dónde estaría ahora si no hubiera tomado la decisión desde el principio de tratar a la belleza como una búsqueda filosófica y no práctica”, mencionó sobre su proyecto. Ella celebra el riesgo en la vida, el arte y el diseño. Actualmente ella también es la Curator at Large, de la galería MASA.

Seguida de ella, nos encontramos a Natalia Ramos, que

Los nombres que hoy redefinen la escena artística, exploran un panorama de posibilidades a través de procesos de creación magna e infinita.

junto a su madre, Maxine Álvarez, crearon un fascinante proyecto artístico: Maremoto. Natalia ha tenido muchos roles que la han conectado con el arte de una forma o de otra. Desde ser psicoterapeuta en el equipo de Esther Perel a crear ilustraciones que han ganado sus espacios respectivos en publicaciones como *The New York Times*, y si bien estos proyectos han sido relevantes para ella, actualmente se encuentra más enfocada en la escultura, con la que tiene su carta de presentación en Maremoto, pero que no duda en explorar las distintas posibilidades de figuras abstractas y orgánicas que colorean una reflexión en el mundo.

La obra de Natalia Ramos tiene su punto intermedio entre la naturaleza, los objetos y el movimiento del cuerpo o lo que podríamos definir en artes plásticas como lo somático. La pregunta central de su obra se sintetiza en cómo la escultura puede imitar las corporalidades de lo etéreo y subjetivo para intentar cambiar el significado de nuestras percepciones. Su trabajo escultórico propone originales posibilidades de composición mediante la abstracción de cosas comunes: la nube, el sonido, el rayo, las aves, alterando sus valores y jerarquías, reduciendo la naturaleza a símbolos universales abiertos a la imaginación. Son frecuentes sus juegos con las siluetas, la planitud y las formas, para así lograr resaltar la belleza de los objetos aparentemente simples.

Continuando por esos caminos que nos llevan a retar las estructuras obsoletas o poco hegemónicas, tenemos a Naso Vargas, que a través de su estudio entrelaza la arquitectura con el paisaje y el diseño. Sus propuestas (creadas por ++) ya son parte de la identidad de la Ciudad de México con construcciones como Lago Algo, o lugares llenos de sabor como Odette o el Café Milou... y qué decir de Pabellón de Alberca. . “++ interpreta la arquitectura como una relación de múltiples escalas generada entre el individuo, el objeto, el espacio y la forma urbana. En su proceso de diseño combina herramientas multidisciplinarias e integra a la investigación como un factor clave. Para el estudio, es importante participar en proyectos multidisciplinarios y de distintas escalas en el ámbito de diseño; desde proyectos sociales y de carácter constructivo a proyectos artísticos”, dictan como parte de su propio manifiesto.

Por último, pero no menos importante, tenemos a Clara Cebrián, una mujer de cuna madrileña que se ha fascinado por México, un sitio que explora y en el que se deja en-

volver. Para ella, el arte es cosa aparte, no sólo porque sea parte de su profesión e identidad, sino porque cree en que la repetición es única porque no existe como tal: nunca nadie hace exactamente lo mismo dos veces. Para ella, ser pintor es una cosa muy solitaria, pero también algo que la lleva a encontrarse con su yo más íntimo, algo que explora en sus piezas. Veo estos espíritus y sólo pienso, ¿acaso el arte y el diseño no son por sí solos grandes maravillas? Pero sí, son más magnánimos cuando coexisten entre ellos. —KARINA GONZÁLEZ ULLOA

OBRA DE NATALIA RAMOS (D.R.)

Natalia Ramos

El arte sirve como catarsis para algunos y para otros, sirve para escapar de la realidad; éste es el caso de Natalia Ramos, quien con su creatividad se mueve entre la ilustración y la escultura, que se aleja de la academia y se sumerge en su propia estética por medio del juego de texturas y la interacción de sus creaciones artísticas.

Su trabajo no se adentra en el torbellino de crear propuestas en tiempo récord, más bien le gusta crear cosas a su tiempo, sin prisas, con el fin de pensar y repensar sus obras. Ella fundó junto a su madre, Maremoto: una apuesta artística imperdible.

JUEGO DE ELEMENTOS
En Natalia: Total Look de FERRAGAMO; anillo vintage.

Naso Vargas

José Ignacio Vargas es una mente creativa que encontró su par en la arquitectura, la escena en la que es tangible para él construir posibilidades que se gestionen como espacios para que las personas vivan y recuerden.

A él le gusta explorar la arquitectura desde el individuo, el espacio, el objeto y la escena urbana, con el fin de crear distintos proyectos, fundó ++ en el 2018, su estudio para conectar con clientes e instituciones. Sitios como Lago Algo, Pabellón de Alberca, Nero o Ermita, son algunas de las construcciones que llevan su sello, uno que se distingue por la forma en la que explora el uso de los espacios.

MENTE
CREATIVA
En Naso Vargas,
total look de
FERRAGAMO.

Clara Cebrián

Se dice que para que algo salga diferente, tienes que ejecutarlo de maneras distintas para tener un gran resultado que no sea igual, pero en el caso de Clara, encuentra en la repetición algo que la calma. Originaria de Madrid, esta artista multidisciplinaria encontró un refugio en México para explorar el arte de la repetición. Para ella el mundo no se ve bajo una sola luz, sino que se repite y cambia, porque está consciente de que lo único constante que tenemos, es el cambio... y no podríamos estar más de acuerdo con eso.

DETALLES
DINÁMICOS
En Clara Cebrián:
total look de PRADA.