

**RELATOS DE LA DESOLACIÓN
EN MÉXICO**

Curadora: Lelia Driben

**José Luis CUEVAS
Yael MARTÍNEZ
Rodrigo SÁNCHEZ**

**RELATOS DE LA DESOLACIÓN
EN MÉXICO**

**José Luis CUEVAS
Yael MARTÍNEZ
Rodrigo SÁNCHEZ**

Curadora: Lelia Driben

Relatos de la desolación en México

Por Lelia Driben

Esta exposición de tres fotógrafos mexicanos que hoy alberga ArtexArte - Fundación Alfonso y Luz Castillo, está deliberadamente pensada como una pequeña colectiva, con el objetivo de que cada uno de los artistas pueda entregar a la mirada del observador, un panorama nítido de su producción. A partir de esta aclaración, es necesario nombrar a cada uno de ellos y remitirnos a sus obras.

Retratista consumado, capaz de explorar intensamente a cada uno de sus personajes, José Luis Cuevas exhibe dos series denominadas “Nueva Era” y “El hombre promedio”.

Juan Carlos Onetti decía, más o menos con estas palabras, que toda ficción conlleva nuestra autobiografía. Es justamente eso lo que sucede con “El hombre promedio”. Su autor estudió mercadotecnia y al poco tiempo la abandonó, eligiendo la fotografía como su verdadera actividad.

Por su lado, Yael Martínez, en su serie “La casa que sangra”, habla del México actual, atravesado por la violencia, la desaparición de personas y el crimen organizado. Bien vale reiterar algo que está implícito en el párrafo dedicado a este autor. A partir del secuestro de tres integrantes de su familia, comenzó la saga que rodea, roza, se acerca al duelo por la ausencia, por los que ya no están.

Desde hace largos años, Rodrigo Sánchez es un notable artista fotógrafo. Y también él recorre el país, el campo y la ciudad.

Deambula por la noche y por los bares, descubre rincones insólitos, sabe encontrar el instante en el que un personaje debe ser captado por la lente, convirtiéndose en otro buen retratista. Sánchez nunca expuso en ningún lado pese a tener una excelente formación. Y ahora ingresa por la puerta grande. Expone nada más y nada menos que en Buenos Aires, y en ArtexArte.

Lelia Driben

José Luis Cuevas

Tengo frente a mí la imagen de un paisaje envuelto por la bruma, al anochecer. Sutil, levemente, desde el fondo de la misma fotografía, porque esto que estoy viendo es una fotografía, asoman las siluetas de otro estado del paisaje. Es, en cierto modo, algo indefinible. Como indefinible resulta aquello que sucedió, o que está por suceder, en ese sitio tomado por la cámara de José Luis Cuevas. Ahora bien, cabe la posibilidad de que en ese lugar nunca ocurra nada, que sea un sitio retirado del mundo, de toda acción y de toda presencia. Sin embargo, sospechamos que, oscuramente o no, hay una amenaza. Nueva Era

Esa amenaza resulta coherente con la propuesta del artista que se dirime en el título de la serie, “Nueva Era”, cuya consumación consistió en enfocar ceremonias y protagonistas de religiones derivadas del cristianismo y atravesadas por rituales y profecías que incluyen la idea del apocalipsis y la renovación. De ahí que los dos paisajes del conjunto estén colmados de cenizas, allí donde el fuego conlleva la creencia en la purificación. El autor de esas obras viajó por varios países latinoamericanos para concretar esta experiencia que se enclava en el encuentro con lo otro, lo no occidental, la periferia simbólica de Occidente.

En tal contexto, se insertan el personaje y el niño con los ojos cerrados. Pero tal vez, el protagonista más enigmático de la serie sea ese hombre cuya mirada viene de lejos, de una región oscura, muy oscura, en suspenso y en silencio. Ahora bien, lo más terrible de “Nueva Era” son los hombres caídos en el suelo, en estado de trance, como si buscaran mostrar toda la crueldad implícita en eso que suele llamarse la triste condición humana.

Finalmente, en la serie denominada “El hombre promedio”, José Luis Cuevas exhibe su condición de retratista a ultranza. No en vano se lo señala como uno de los mejores fotógrafos mexicanos.

La nada, lo que carece de lenguaje, lo que paradójicamente nombra al lenguaje, desde lo no dicho o lo dicho a medias. ¿Puede descifrarse la nada? Tal vez no por su estado neutro, por lo que sigilosamente murmura. Y ahí, solapadamente o no, puede aparecer el delito.

Ésa es la conclusión que, probablemente, desliza la visión de las obras ejecutadas por Cuevas.

Serie “Nueva Era”

Serie "Nueva Era"

Serie "Nueva Era"

Serie "Hombre Promedio"

Yael Martínez

Como ya se señaló en el prólogo de este texto, Yael Martínez aborda tres temas cruciales en las series incluidas en esta exposición, “El olvido”, “La raíz oscura” y “La casa que sangra”.

En “El olvido” muestra en primer plano momentos de los días finales de su abuela, el rostro atravesado por el dolor y, a modo de corolario, la infinita tristeza que causa ver la casa vacía. Claro que colocar al olvido como título de estas fotografías, alude al doloroso lugar que la familia y la sociedad otorgan a los ancianos y, centralmente, a la gradual disminución de los recuerdos ocasionada por la muerte.

Por su lado, “La raíz oscura” habla del ineludible lazo con los pueblos prehispánicos y su gran riqueza cultural, una herencia que permanece inextinguible a través de los siglos.

“La casa que sangra” es el apartado medular de las fotografías que componen el acervo de Martínez. En ellas, su autor imprime el relato visual de una familia, la de su mujer, en la que hubo tres miembros desaparecidos a causa de la violencia y del crimen organizado que padece actualmente México.

Veamos algunas obras, no sin antes agregar que su autor hace un rodeo por los diversos ámbitos de la casa y sus habitantes. Con ese mirar sesgado, compone una metáfora y una poética de la ausencia.

En una de las imágenes la figura patriarcal, representada por el abuelo, sostiene con la mano su camisa blanca. Es una mano rugosa, enfocada para que sea el centro de la imagen, como testimonio del paso de los años y del lugar que ocupa en la familia. Y en otra foto, Yael duerme sobre el cuerpo de su mujer, como a él le gusta llamarla. Y en otra más, se lo ve en el momento en el que acaba de emerger del lugar donde se enterró, como una forma de representar la pérdida de su cuñado. Y está la imantada presencia del fuego en el que se cocinan los alimentos. Y hay más, mucho más en esta colección de escenas marcadas por la tragedia y por la belleza capaz de entrecruzarse con la tragedia.

Ya sé que son disciplinas distintas. No obstante, toda proporción bien guardada, me atrevo a relacionar el increíble uso de la luz que se observa en muchos cuadros de Tamayo con las fotografías más luminosas, de un intenso lirismo, realizadas por Yael Martínez.

Serie "El Olvido"

Serie "La Raíz Oscura"

Serie "La Casa Que Sangra"

Rodrigo Sánchez

Un hombre con sombrero, inclinado sobre la mesa de un bar, comparte con otro un cigarrillo de marihuana. Mientras, la luz de la cámara se concentra sobre ese punto, sobre las manos que sostienen aquello que Barthes llamó el punctum, el sitio a partir del cual se despliega todo el sentido de la imagen. Es posible que en el exterior la noche esté colmada de enigmas, situaciones en suspenso, algo que sin duda está ocurriendo o a punto de suceder. No lo sabemos.

A diferencia de la pintura realista, que necesita obviamente un desarrollo en el tiempo, lo que nos entrega la foto es la captación de un instante cuya condición temporal es una suerte de punto cero. En tal contexto, podríamos decir que lo que constituye a ese punto cero es el vacío, la ceguera, un fulgor oscilante entre lo tangible y la nada.

Ahora bien, cabe abrir una perspectiva, ciertas posibilidades narrativas que pertenecen al acervo de Rodrigo Sánchez, el autor de las obras que estamos comentando, allí donde la ficción se encauza hacia otras fotografías. Entonces, podemos elegir una imagen en la que una pareja se besa en medio de la noche y de un callejón, mientras la luz se despliega aquí y allá sobre distintos sitios de la superficie. ¿Y qué acontece a esa misma hora en otros ámbitos que la cámara no capta o captará después? Que tres niños haciendo piruetas, se recortan con increíble belleza en la niebla nocturna y que un grupo de rostros muy expresivos se adelantan hacia el primer plano de la imagen y que, en tono de broma, entrada la noche, en el mismo bar mencionado al principio de este texto o en otro, dos personajes masculinos desenvuelvan una comedia francamente risible. Uno de ellos toca la guitarra llorando, o parodiando el llanto, mientras el otro finge tocar un instrumento inexistente.

Y hay más, mucho más, en esta suerte de roce con la visión de un mundo tan lejano y, al mismo tiempo, tan íntimo. Está el hombre de sombrero negro y rostro cobrizo, parado delante de un almacén, mirando a la cámara. ¿Qué habrá pensado en ese momento, en el instante en el que Sánchez le pide que pose para él? Lo cierto es que no lo sabremos nunca pero queda una sensación de soledad, de calma, y la premonición de que nunca nada inquietante pasará en ese rincón de pueblo, de uno de los tantos pueblos que existen en este inmenso país.

Rodrigo nombra a México y, a partir de ese acto de nombrar, con toda la densidad del nombre fija una condición, implícita en el título de su serie: "Aires de México".

Serie "Aires De México"

Serie "Aires De México"

Serie "Aires De México"

Biografías

José Luis Cuevas

Nació en Ciudad de México en 1973.

En 2000 realizó un posgrado de visualización creativa en la Universidad de la Comunicación, México y el seminario “Documento y ficción” en el Centro de la Imagen en 2002.

Recibió la Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA-CONACULTA, México (2014-16).

Obtuvo el primer lugar en el Premio de Fotografía Mexicana Contemporánea, FUMCA, Coahuila, México, la Mención honorífica en el Premio de Fotolibro Iberoamericano RM, México-Barcelona, la

Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA-CONACULTA, México (2010-13), la

Mención Honorífica en la XIVº Bienal de Fotografía, México, Centro de la Imagen.

También obtuvo el segundo lugar de categoría, Sony World Photography Awards 2010, Cannes, Francia, y una Mención Honorífica en el Premio Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez” en el año 2009. También, la Beca Jóvenes Creadores, FONCA, 2007-08, el Premio Especial del Jurado, el Premio Internacional de Fotoperiodismo en 2006, en Gijón, España, la Mención Especial Premio Nuevo Periodismo Cemex en 2006, Cartagena, Colombia. Obtuvo el primer lugar del Premio Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2004, España y la Mención Honorífica en el Premio Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez”, 2004.

Realizó una residencia en Bogotá, Colombia, FONCA, Ministerio de Cultura de Colombia y una residencia artística en Orléans, Francia, Images du Pôle, Lumen Collectif.

Entre las muestras individuales realizadas se encuentra “Terrena”, We made for love association Gallery en Torino, Italia.

Participó en el Festival Voies off, Arles, Francia en 2015, en “Develar y detonar” en el CentroCentro Cibeles, PhotoEspaña, 2015, en el stand de Colecciones Fotográficas de Fundación Televisa en MACO 2015, en el Noorderlicht Photofestival 2014, “An Ocean of Possibilities”, Fries Museum, Leeuwarden, Holanda, en el Singapo-

re International Photography Festival 2014, “An Ocean of Possibilities”, ArtScience Museum, Singapore, como así también en Atlanta Celebrates Photography Festival 2014, Atlanta, Estados Unidos y en la Bienal Photoquai 2013 de París, Francia.

Sus obras forman parte de diferentes colecciones como por ejemplo, Collectors of the Museum of Photographic Arts, MOPA, San Diego, de California, Estados Unidos, Colección de la Fundación Televisa, Ciudad de México, México, la Mexican Photography Collection of Margolis Foundation, Arizona, Estados Unidos, de la Fototeca Nacional de Pachuca, Hidalgo, México y de la Colección de fotografía mexicana contemporánea de la Fundación Mexicana de Cine y Artes C.A.

En 2016, fue mencionado por el “British Journal of Photography”, en su número “The Talent Issue: Ones to Watch 2016” y por “Hunger Magazine”, en su artículo “Five Mexican photographers you have to know”. En 2015, Time lo señala como uno de los nueve fotógrafos mexicanos a seguir.

Durante 2016, será publicado su primer libro, “New Era”, por Editorial RM.

Yael Martínez Velázquez

Nació en Taxco de Alarcón Guerrero, México, en 1984.

Cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea 2010 del Centro de la Imagen, así como diversos talleres de fotografía en Oaxaca.

Ha participado en muestras colectivas en México, Chile, Brasil, Colombia, Suiza, Estados Unidos, España y Noruega.

De manera individual, presentó su trabajo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y en la Galería Ixcateopan del Centro Cultural Acapulco.

Obtuvo la beca de Jóvenes Creadores del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en las emisiones 2011 y 2013; la beca del Programa de Formación Fotoensayo, 2010-11; la beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Guerrero, 2008 y 2014.

Obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Fotografía Contemporánea de México 2012, organizado por Fundación Mexicana de Cine y Artes Coahuila. Recibió el Premio Adquisición del XXXIV° Encuentro Nacional de Arte Joven 2014, organizado por el INBA-ICA, Aguascalientes. Seleccionado en la XVI° Bienal del Centro de la Imagen, México, 2014.

Fue nominado y 2do. runner up, en el World Press Photo Joop Swart Master Class, 2015.

Finalista del VIII° Premio PHE Ojo de Pez “Valores Humanos”, PhotoEspaña, Revista Ojo de Pez. Finalista en el XXXVI° Eugene Smith Grant, 2015, Nueva York, EEUU. Seleccionado Joop Swart Master Class Latinoamérica World Press Photo 2015, organizado por World Press Photo y la Fundación Pedro Meyer. Beneficiario de Magnum Emergency Fund 2016, organizado por la Fundación Magnum Nueva York, EEUU. Nominado para The Foam Paul Huf Award 2016, Holanda. Seleccionado en el Fourth Annual New York Portfolio Review, organizado por The New York Times. Nominado en The World Press Photo Joop Swart Master Class 2016.

Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, la Fototeca Nacional del INAH y la Secretaría de Cultura de Guerrero.

Actualmente, es fotógrafo independiente.

Rodrigo Sánchez Gutiérrez

Nació en México, DF, el 20 de Septiembre de 1975.

Cursó la carrera de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y la Maestría de Fotografía Profesional en el Centro de Enseñanza de Kodak Mexicana en México, D.F. Posteriormente, hizo la carrera de Dirección de Fotografía de Cine en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña (CECC) en Barcelona, España, 2003-2004.

Ha realizado distintas campañas de fomento a la cultura para la televisora cultural del estado Canal 22, como “Leamos Juntos” y

“Creadores”. También ha colaborado con el Museo de la Policía Federal y el Museo de Memoria y Tolerancia en distintas instalaciones de video.

Actualmente es fotógrafo freelance.

Lelia Driben

Nació en Santa Fe, Argentina, en 1944.

Se graduó en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1967.

Llegó a México en 1977 y un año después comenzó a trabajar como crítica de arte en diversos medios, como por ejemplo, el suplemento “Sábado” del periódico “Uno más Uno”, dirigido por Fernando Benítez; la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno; la “Revista de la Universidad”, publicación de la Universidad Autónoma de México, y la revista “Vuelta”, dirigida por Octavio Paz, entre otras publicaciones. Trabajó en la fundación del Museo Nacional de Arte dirigido por el crítico de arte e historiador Jorge Alberto Manrique, con quien también tuvo a su cargo un programa de crítica de arte en radio UNAM.

En 1987, regresó a su país estableciéndose en Buenos Aires donde, entre otros medios, fue colaboradora de la revista “Vuelta Sudamericana”.

En enero de 1995 retornó a México. Durante ese año, obtuvo una beca del FONCA para escribir un ensayo sobre la pintura de Vicente Rojo.

En 1996, realizó la curaduría de una exposición retrospectiva de Vicente Rojo, en el Museo de Arte Moderno.

En 1999, obtuvo otra beca del FONCA cuyo resultado es el libro “La generación de la ruptura y sus antecedentes”, publicado en 20013 por el Fondo de Cultura Económica.

A partir de su retorno a México trabajó en Canal 22, colaboró en varios medios y fue columnista del suplemento cultural del periódico “La Jornada”, durante la gestión directiva del escritor Juan Villoro y de la Revista “Letras Libres”.

En 2002 y 2003, fue curadora en jefe de las exposiciones “La revolución mexicana en la mira de los artistas” y “José Guadalupe Posada, su tiempo y su historia”, ambas en el Museo de la Ciudad.

Entre sus libros de arte se encuentran “Melecio Galván, el artista secreto”, “Vicente Rojo, el arte de las variaciones sutiles”, “Series dispersas”, “Fernando González Gortázar” y “Alberto Gironella”.

Ha prologado numerosos catálogos de artistas como Eduardo Médici, Guillermo Kuitca, Georg Baselitz, José Bedia y Francisco Castro Leñero.

Actualmente posee un blog en la revista digital “Artes e historia”.

Driben, Lelia

Relatos de la desolación en México / Lelia Driben ; fotografías de Yael Martínez Velázquez ; José Luis Cuevas ; Rodrigo Sánchez Gutiérrez. - 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2016. 48 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-25494-6-6

1. Arte Contemporáneo. 2. Fotografía Artística. 3. Fotografía. I. Martínez Velázquez, Yael , fot. II. Cuevas, José Luis, fot. III. Sánchez Gutiérrez, Rodrigo, fot. IV. Título.

CDD 779

Fecha de catalogación 23/06/2016

© Fundación Alfonso y Luz Castillo

© De los textos el autor

© De las obras los autores

Todos los derechos reservados

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en Argentina en Talleres Trama S.A

artexarte
FUNDACIÓN ALFONSO Y LUZ CASTILLO

STAFF

Directora **LUZ CASTILLO**

Director Artístico **EDUARDO MÉDICI**

Coordinadora General **MARISOL MAIDANA**

Gestión Institucional **MELISA OTTOLINA**

Relaciones Institucionales **CRISTINA SACCONI**

Diseño y diagramación **MARISOL MAIDANA**

Corrección de textos **CRISTINA SACCONI**

“Relatos de la desolación en México”

Del 2 de julio al 10 de septiembre de 2016

Martes a viernes de 13.30 a 20h / Sábados de 13.30 a 16h

Lavalleja 1062, Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina

54911 4773-2738 / 4772- 6754

www.artexarte.com.ar / info@artexarte.com.ar

Facebook/[artexarteespacio](https://www.facebook.com/artexarteespacio)

Twitter [@ArtexArte](https://twitter.com/ArtexArte)

Instagram/[artexarteespacio](https://www.instagram.com/artexarteespacio)

artexarte

FUNDACIÓN ALFONSO Y LUZ CASTILLO

