

Hay

vacío,

hay

memoria

Hay vacío, hay memoria

Cristina Garrido

Daniela Libertad

Francisco Ugarte

Mauricio Alejo

Melanie McLain

22 junio - 11 agosto, 2023

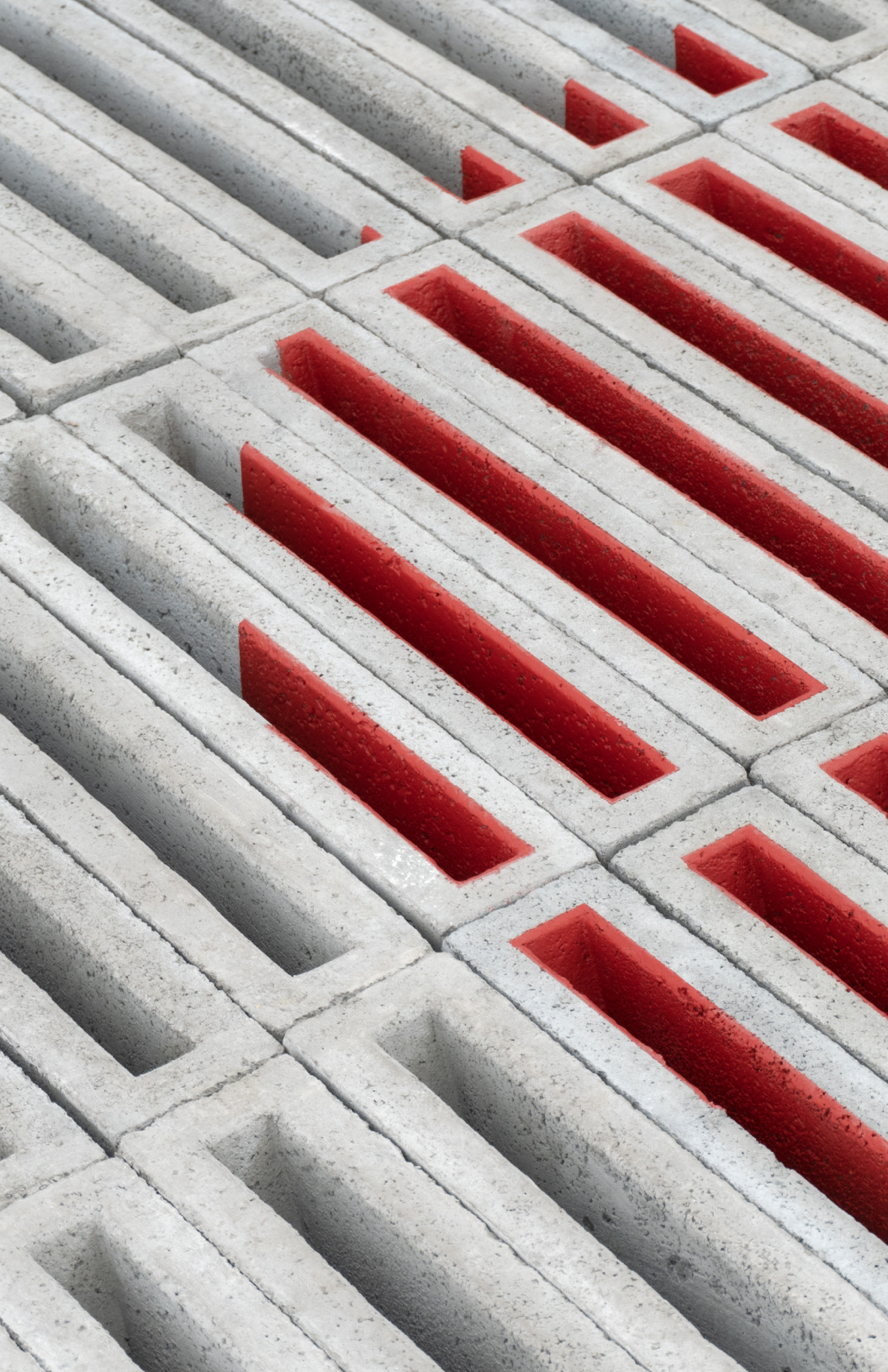

HAY VACÍO, HAY MEMORIA

En la mayoría de los casos buscamos depositar significados y valores universales a la obra de arte con los cuales podemos relacionarnos colectivamente como espectadores con el artista. Estas piezas significan muchas veces un logro, pues generan empatía y un vínculo entre el autor y el espectador. Existe una visión opuesta que podemos encontrar en los trabajos de Cristina Garrido, Mauricio Alejo, Francisco Ugarte, Melanie McLain y Daniela Libertad que nos otorga pistas de las intenciones iniciales que abarca su práctica. Temas fundamentales que no intentan ser universales, pero sí esenciales. Son piezas que no subliman sino que aterrizan las ideas a su nivel más básico y puro.

Hay vacío, hay memoria intenta generar un enfoque que conciba una conexión al origen subjetivo de la práctica de los artistas que la protagonizan. Las ideas íntimas representadas simbólicamente y literalmente por materiales y formas aterrizadas son un generoso pero escaso gesto en el teórico mundo del arte conceptual. Al analizar la subjetividad que forja las realidades individuales, desmitificamos el misticismo de la práctica artística y la llevamos a un plano humano y terrenal.

FRANCISCO UGARTE

«Las piezas nacen a partir del material. Como en muchos casos en mi trabajo, este es el protagonista de la pieza. Me interesa explorar las posibilidades que ofrece en su nivel más básico y puro. Ayudarlo que luzca por sí mismo y en un contexto conceptual totalmente diferente. Estas piezas existen entre la arquitectura y escultura, lo cual refleja uno de los principales intereses que exploro en mi trabajo. Existe también la idea del color. Continúo esa exploración minimal de los colores primarios y cómo estos me transportan a mi propia niñez. Esto para mí refleja un constante regreso a mis intereses más primarios».

Works are born from their material. In the work of Francisco Ugarte, the material is the protagonist. The idea is born from understanding the material and its possibilities, allowing the material to show off.

Between architecture and sculpture, these works continue Ugarte's minimal exploration of primary colors, an interest that also has to do with the idea of returning to his childhood.

CRISTINA GARRIDO

Una de las preocupaciones más recurrentes de Cristina Garrido en su trabajo es la relación del arte con el lugar desde el que la artista concibe y produce su obra.

Ésto la llevó a preguntarse por los procesos –vitales, académicos, etcétera– que ella había atravesado, aportando nuevas dimensiones a su identidad, más allá de aquellas vinculadas al lugar en el que nació y creció.

A Garrido le interesa explorar hasta qué punto nos pertenecen los valores y las cualidades que nos vienen dadas en nuestro nacimiento y plantear si, acaso, es posible el ejercicio de libertad de escapar de ellos.

One of Cristina Garrido's most recurrent concerns in her work is the relationship of art with the place where the artist conceives and produces the work.

This led her to ask herself about the processes –vital, academic, etc.– that she had gone through, bringing new dimensions to her identity beyond those linked to the place where she was born, and where she grew up.

Garrido is interested in exploring the extent to which values and qualities belong to us, those that are given to us at birth, and to consider if, maybe, it is possible to exercise the freedom to escape from them.

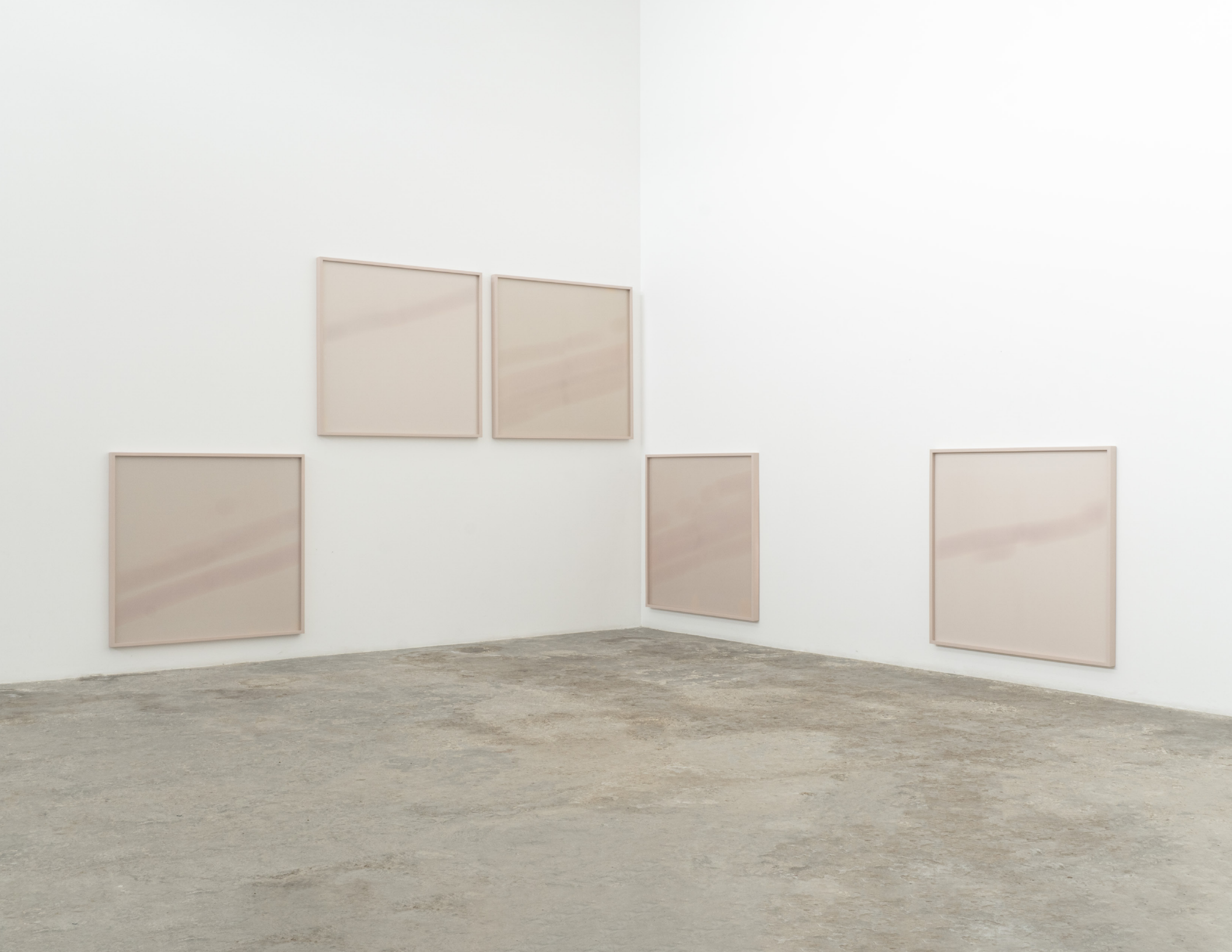

MELANIE MCLAIN

Las esculturas de Melanie McLain están construidas con sus proporciones específicas y eso hace que se conviertan en una extensión de su cuerpo. Esto también significa que reflejan sus propias interacciones con la espacialidad artificial humana y, por consiguiente, su experiencia subjetiva de la realidad. Ella está interesada en el diseño y la configuración de la arquitectura contemporánea y de cómo, por medio de su simbología implícita, condiciona y controla nuestras interacciones sociales. Esto significa que nos define nuestra experiencia del espacio y cómo la experiencia está diseñada y para quién está diseñada. Los materiales que componen las obras, como los azulejos y el látex, así como sus colores, representan la atmósfera estéril de los edificios de gobierno e instituciones de salud pública.

McLain's sculptures are built to her specific proportions and thus, become an extension of her body. This also means they reflect her own interactions with human artificial spatiality and thus her subjective experience of reality. She is interested in the design and configuration of contemporary architecture and how it, through its implicit symbology, conditions and controls our social interactions. This means we are defined by our experience of space and how that experience is designed and for whom it is designed. The materials that compose the works like tiles and latex as well as their colors represent the sterile atmosphere found in government buildings and public health institutions.

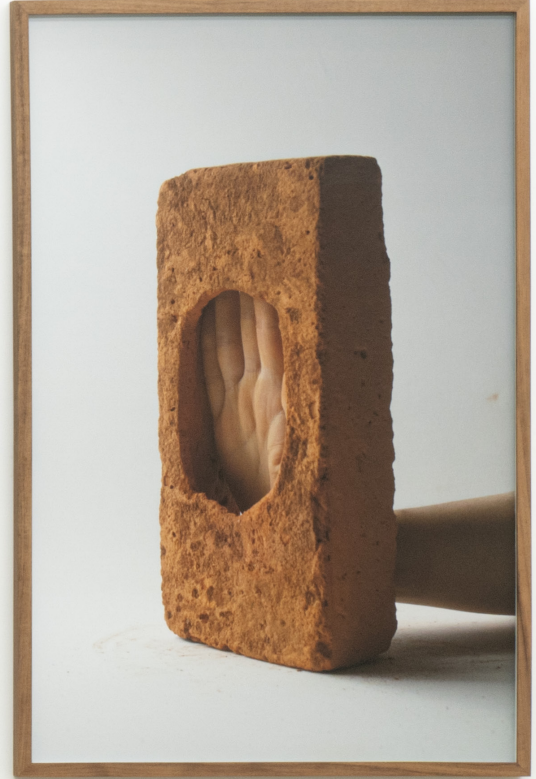
MAURICIO ALEJO

Con un sistema de espejos muy sencillo, Mauricio Alejo desvió desde el exterior un rayo de sol para que entrara todos los días y viajara sobre la superficie de un papel fotográfico blanco y negro virgen. Al avanzar, el sol dejaba su trayecto como una marca gris sobre la superficie del papel. Cada semana se bajaba el papel expuesto y se ponía uno nuevo. Esos papeles son ahora estas piezas que se muestran aquí. El color rosáceo se debe al proceso para fijar la imagen.

Lo cierto es que sobre cada papel se proyectaron una semana de imágenes del cielo. A veces era el sol radiante de un día despejado; otras veces eran las nubes pasando frente al sol; hubo ocasiones en que los días fueron completamente nublados. Esto sucedía hubiera o no quien lo atestiguara. En esos papeles, hay memoria, pero también hay olvido. Hay una acumulación de tiempo de paisajes indiscernibles. Son bitácora y son abstracción. Son marcar sobre otro tipo de piel.

With a very simple mirror system, Mauricio Alejo deviated a ray of sun from the exterior to come in everyday and travel to the surface of this paper. As it moved, the sun left its journey as a gray trace on the paper's surface. Each week, he removed the exposed paper and changed it for a new one. Those are the papers that are shown here. The pinkish color is a result of the process to set the image.

What is true is that on each of these papers, a whole week of sky images was projected. Sometimes it was the radiant sun of a clear sky; others it was the clouds passing in front of the sun; there were times when the days were completely cloudy. This happened whether or not someone witnessed it. In these papers, there is a memory, but there is also oblivion. There is an accumulation of time of landscapes impossible to understand. They are a logbook and they are abstraction. They are leaving a mark on a different type of skin.

DANIELA LIBERTAD

Daniela Libertad quería comprender algo sobre la contención desde la escultura. Polvo anaranjado finísimo reposaba por todos lados del estudio; al observar lo que estaba sucediendo, ya había llegado a un espacio nuevo y era para ella suficiente invitación para permitirle entrar. Su mano derecha bloquea, atraviesa y reposa en este umbral.

Después de parir a su hijo Udo, Daniela Libertad dimensiona nuevamente esta pieza, pensando en la dilatación de un cuerpo que deja pasar a otro cuerpo, en el desborde primigenio; a diferencia del ladrillo, su cuerpo ha sido un umbral elástico, cambiante.

Ella comprende ahora también que estas preguntas se dirigen hacia la arquitectura. No únicamente porque el objeto ladrillo es uno de sus átomos, sino porque cualquier vacío es una posibilidad para habitar; la arquitectura desea vacíos que procuran flujos de vida y entonces construye desde ahí.

Daniela Libertad wanted to understand something about containment through sculpture. In the first case, an outline comes to be after space is closed with a drawn line, in the second it is after matter is freed from the object. Fine orange dust laid everywhere in her studio, and as she observed what was happening, she realized that a new space had arrived and, for her, it was enough invitation to enter. Her right hand blocks, goes through and rests in this threshold.

After giving birth to her son Udo, Daniela Libertad revisits this work, thinking about the dilation of a body that lets another body through, at a primal overflow. Different to the brick, her body had become a changing, elastic threshold.

She understands now that these questions are also directed towards architecture, the discipline of making spaces, containing bodies, searching for ways to inhabit and design flows. Not only because the brick object is one of its atoms, but because any void is a possibility to inhabit, and architecture desires voids that seek flows of life, building from there.

I

Francisco Ugarte, *Sin título*
(*Celosía y estudios de color*)

2023

180 celosías de concreto

99.2 x 107.4 x 6.69 in

(252 x 273 x 17cm)

Unique piece

II

Melanie McLain, *Wall Sculpture: arms*

2022

Wood, plaster, high density foam,
enamel paint, and silicone

20.87 x 5.91 x 4.72 in

(53 x 15 x 12 cm)

Unique piece

III

Cristina Garrido, *Roots*

2019

Print on Hahnemülle

Photo Rag Baryta paper

15.7 x 11.8 in

(40 x 30 cm)

Ed. 5 + 2AP

IV

Melanie McLain, *Tile floor: cushion*

2023

Tile, wood, fabric, carpet, foam

4.72 x 30.31 x 38.58 in

(12 x 77 x 98 cm)

Unique piece

V

Melanie McLain, *Column*

2020

Ceramic tile, wood, high density foam,
silicone and fabric

48.4 x 7.9 x 6.7 in

(123 x 20 x 17 cm)

Unique piece

VI

Melanie McLain, *Wall Compressions*

2020

Ceramic tile, wood, high density
foam, silicone, fabric and zippers

52.76 x 31.89 x 13.78 in

(134 x 81 x 35 cm)

Unique piece

VII

Mauricio Alejo, *A Tale About Destiny*
series

2021

Black and white photographic paper
(Lumen print)

47.6 x 50.3 in

(121 x 128 cm)

Unique piece

VIII

Melanie McLain, *Tile cube: cushion*
squeeze

2023

Tile, wood, fabric, foam

20.87 x 17.72 x 17.32 in

(53 x 45 x 44 cm)

Unique piece

IX

Daniela Libertad, *Mano, ladrillo*

2018-2020

Digital print

39.4 x 27.5 in each

(100 x 70 cm each)

Ed. 3 + AP

X

Melanie McLain, *Tile cube: straddle*
lean

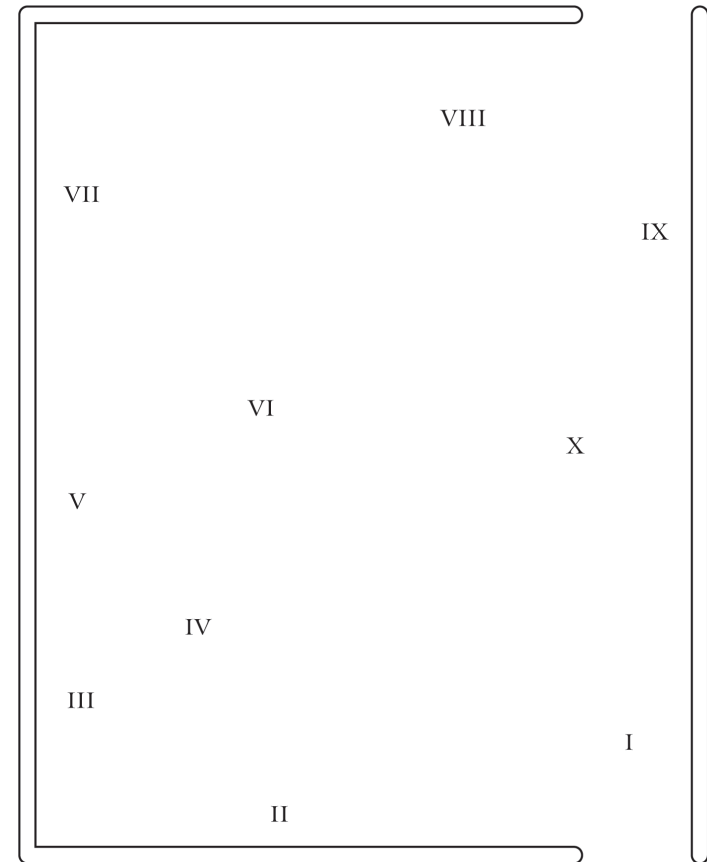
2023

Tile, wood, high density foam,
epoxy resin

18.5 x 14.96 x 14.96 in

(47 x 38 x 38 cm)

Unique piece

ARTISTAS

FRANCISCO UGARTE

(Guadalajara, México, 1973)

El trabajo abstracto, multimedia y minimalista de Francisco Ugarte se basa en el estudio de la arquitectura y sus efectos, especialmente en el papel que juegan luz, geometría y temporalidad para la percepción de un espacio. Sus gestos e intervenciones específicas llevan a una contemplación profunda del entorno y su materialidad.

Ha tenido exposiciones individuales en Marfa Contemporary, la Casa Museo Taller José Clemente Orozco, el Museo Experimental El Eco y en el Museo Cabañas. Ha exhibido en el ASU Art Museum, Bass Museum of Art, MURA, Museo Jumex y MUNAL. Su obra se encuentra en la colección Charpenel, Colección Jumex, Colección Isabel y Agustín Coppel, Mattatuck Museum, Orange County Museum of Art y el Instituto Cultural Cabañas.

CRISTINA GARRIDO

(Madrid, España, 1986)

Su investigación artística gira entorno al valor culturalmente asignado a los objetos; en gran medida, aquellos objetos clasificados como arte. Su producción, a través de gestos específicos, repetitivos y meta-referenciales, cuestiona la circulación de estos objetos, el estudio de la exposición, así como la práctica curatorial. A través de estos gestos, que adoptan diversas formas (instalaciones, publicaciones, objetos intervenidos, etcétera), Garrido busca exponer los mecanismos de promoción y valoración del objeto de arte, proponiendo una reflexión crítica sobre el espacio de la exposición –física y digital.

Después de estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid (2004-2009) y Camberwell College of Arts (2007-2008), obtuvo un MFA en el Wimbledon College of Art (2010-2011) con una beca de la Fundació «la Caixa» para estudios de postgrado en Gran Bretaña. Ha sido galardonada con el premio Generación 2015 Proyectos de Arte Fundación Montemadrid (2015), la Beca de Artes Visuales Fundación Botín (2017-2018) y el Premio ARCO a artistas jóvenes (2018). Actualmente tiene una exposición individual en el Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid.

MELANIE MCLAIN

(Estados Unidos, 1982)

Las esculturas, pinturas e instalaciones de McLain cuestionan las estructuras de poder y jerarquías que se ejercen a través del diseño. McLain está interesada en la configuración y diseño de la arquitectura contemporánea y cómo ésta, a través de su simbología implícita, condiciona y controla nuestras interacciones sociales.

McLain ha expuesto en instituciones como el Museo Universitario del Chopo y el Museo Tamayo en la Ciudad de México, Queens Museum y el Socrates Sculpture Park en Nueva York, así como en el Institute of Contemporary Art en Philadelphia. Sus premios incluyen a la New York Foundation for the Arts Fellowship, el Socrates Sculpture Park Emerging Artist Fellowship y el Virginia Museum of Fine Arts Fellowship.

MAURICIO ALEJO

(Ciudad de México, 1969)

Su trabajo gravita alrededor de la relación entre el espacio físico donde suceden las cosas; el espacio representacional de la fotografía donde se representan esas cosas y el espacio mental del espectador que experimentó el resultado final. Ancladas en el mundo real, sus imágenes e instalaciones exploran la evanescente constitución de la realidad y sus intercambios con la noción de mundo como imagen.

Alejo ha sido presentado en la Bienal de La Habana, en el Trienal Poligráfico de San Juan de Puerto Rico, en el Centro de la Imagen y el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el Instituto CCA Wattis de Arte Contemporáneo en SF, California, entre otros lugares. Su obra forma parte de varias colecciones públicas y privadas como Daros Latinoamérica Collection en Zúrich; el Museo de Arte de las Américas en Washington DC, el Museo Universitario de Artes y Ciencias (MUAC) en la Ciudad de México y la Colección Isabel y Agustín Coppel.

DANIELA LIBERTAD

(Ciudad de México, 1983)

Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado «La Esmeralda» (2002-2007), en la Academia de Artes de Karlsruhe, Alemania (2006-2007) y la maestría en Artes Visuales en NYU Steinhardt, Nueva York (2008-2010).

Trabaja con dibujo, fotografía y video, explora las diversas relaciones entre formas geométricas, objetos y su cuerpo, la percepción de lo intangible, lo místico y su conexión con la vida cotidiana. Investiga también cómo se construyen y depositan dinámicas escultóricas en los objetos, intentando comprender las relaciones de peso, tensión y equilibrio, que se dan entre materiales, formas y objetos. Entre sus exposiciones más recientes se encuentra Yo regreso a las acciones sencillas en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.

ARTISTS

FRANCISCO UGARTE

(Guadalajara, Mexico, 1973)

Francisco Ugarte grounds his multimedia, minimalist abstract works in the study of architecture and its effects, especially the role of light, time and geometry in constructing a viewer's perception of space. Its simple gestures aim to capture the essential nature of a material and a place.

He has had solo exhibitions at Marfa Contemporary, the Clemente Orozco Museum, the Experimental Museum El Eco and the Cabañas Museum. Select group exhibitions include the ASU Art Museum, the Bass Museum of Art, MURA, Museo Jumex and MUNAL. His work is held in the Charpenel Collection, Colección Jumex, Coppel Collection, Mattatuck Museum, Orange County Museum of Art, and the Cabañas Cultural Institute.

CRISTINA GARRIDO

(Madrid, Spain, 1986)

Garrido's artistic research investigates the value that is culturally assigned to objects; to a large extent, those objects classified as art. Her production, through specific, repetitive and meta-referential gestures, focuses on the circulation of these objects, the study of the exhibition, as well as the curatorial practice. Through these gestures, which take various forms (installations, publications, intervened objects, etcetera), Garrido seeks to expose the mechanisms of promotion and valuation of the art object, proposing a critical reflection about the –physical and digital– exhibition.

Having studied Fine Arts at the Complutense University of Madrid (2004-2009) and Camberwell College of Arts (2007-2008), she obtained an MA Fine Art at Wimbledon College of Art (2010-2011) with a Fundació "la Caixa" Grant for Postgraduate studies in Great Britain. She has been awarded the prize Generación 2015 Proyectos de Arte Fundación Montemadrid (2015), the Fundación Botín Visual Arts Grant (2017-2018) and the ARCO Award for young artists (2018). She currently has a solo exhibition at the Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid.

MELANIE MCLAIN

(United States, 1982)

McLain's sculptures, paintings and installations question power structures and hierarchies that are practiced through design. She is interested in the design and configuration of contemporary architecture and how, through its implicit symbology, it conditions and controls our social interactions.

McLain has exhibited at institutions such as the Museo Universitario del Chopo and the Museo Tamayo in Mexico City, Queens Museum and Socrates Sculpture Park in New York, and Institute of Contemporary Art in Philadelphia. Her awards include New York Foundation for the Arts Fellowship, Socrates Sculpture Park Emerging Artist Fellowship and Virginia Museum of Fine Arts Fellowship.

MAURICIO ALEJO

(Mexico City, 1969)

His work gravitates around the relationship between the physical space where things happen; the representational space of photography where those things are depicted and the mental space of the viewer who experienced the final outcome. While anchored in the factual world, his images and installations explore the evanescent constitution of reality and its interchanges with the notion of the world as an image.

Alejo has exhibited at La Havana Biennial, the Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico, Centro de la Imagen and The Rufino Tamayo Museum in Mexico City, the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain and the CCA Wattis Institute for Contemporary Arts in S.F., California; among other institutions. His work is part of several public and private collections, such as Daros Latinomérica Collection in Zurich; Art Museum of the Americas in Washington D.C., the Museo Universitario de Artes y Ciencias (MUAC) in Mexico City and the Isabel and Agustín Coppel Collection.

DANIELA LIBERTAD

(Mexico City, 1983)

She studied a degree in Plastic Arts at Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (2002-2007), in the Academy of Arts in Karlsruhe, Germany (2006-2007) and a Master in Visual Arts at NYU Steinhardt, New York (2008-2010).

Daniela works with drawing, photography and video, exploring the various relationships between geometric shapes, objects and her body, the perception of the intangible, the mystical and its connection to everyday life. She also investigates how sculptural dynamics are built and deposited in objects, trying to understand the relationships of weight, tension and balance that occur between materials, shapes and objects. One of her most recent exhibitions includes "Yo regreso a las acciones sencillas" at the University of Maryland, USA.

Hay vacío, hay memoria

Jun 2023 - Ago 2023

CURRO

Andrés Terán 726
Col. Santa Teresita
Guadalajara, México
www.galeriacurro.com

Curro Borrego
FOUNDER

Carlos Guízar
DIRECTOR

Almudena Vallarta
SALES AND LOGISTICS

Mariana López
OPERATIONS

Daniela Tamayo
COMMUNICATION AND DESIGN

Fernando Herrera González
GALLERY ASSISTANT

Gilberto Chavarria
ART HANDLER

Hay

uaczo,

hay

memoria