

Apogeo *artístico*

Fuerzas creativas de carácter LIBRE, *desenfrenado* y versátil; individuos que se muestran, se hacen presentes y evolucionan.

Vogue conversa y retrata a los *rostros* emergentes de un ARTE que se concibe dentro de la singular *escena cultural* de México

Fotógrafo
CONRAD DORNAN
Realización
LEA MARCACCINI

Ana Segovia de Fuentes

Segovia nació en la Ciudad de México y trabaja a partir de fotogramas de películas, en su mayoría, de la época dorada del cine mexicano. "Uno de los retos más importantes a la hora de crear es el poder negociar entre dos impulsos casi opuestos: el de desprenderme de mí mismo para poder acceder a eso que me rebasa", y el de recordar la posición desde la que hablo. Esta segunda es, quizá, la más difícil porque conlleva una auto observación rigurosa y un reconocimiento de posicionamientos que son difíciles de entender y, a veces, difíciles de aceptar. Sin embargo, considero este ejercicio necesario para poder crear una obra compleja e identificable a la vez. La creatividad tiene que ver con la habilidad de encontrarle salida a todo lo que rodea y absorbe al artista, ofreciendo una ventana al mundo a través de su visión de la experiencia y el existir".

Zhivago Duncan

“La creatividad es una forma de intelecto, una libertad que sirve como medio para superar lo mundano. El arte es un accesorio para liberar la idea de lo correcto o incorrecto pero, aún así, gobernado por el bien o el mal”, dice el artista sirio-estadounidense con residencia actual en México. Su trabajo está influenciado por la evolución de la consciencia y su paso de lo metafísico a lo físico y su regreso a lo metafísico a través de la A.I., las civilizaciones pasadas –tanto las registradas como las que no lo están–, la vida alienígena, el gran vacío y su abundancia en la vida singular de la mente colectiva, el espectro infinito de color y su función definida e indefinida y, como él mismo reconoce, “a veces me deleito en el placer pervertido de intentar hacer el cuadro más feo jamás hecho”. Su paso por nuestro país inspira su continuo trabajo. “En donde hay magia, hay magos”, asegura.

Ana Montiel

Originaria de España, desde hace varios años Montiel encuentra en México "una infinidad de cosas que me resultan inspiradoras, pero creo que la que más me afecta a diario es la energía telúrica tan fuerte que tiene. Esto puede sonar muy abstracto, pero desde el primer momento en el que pisé este país me dio la impresión de que me había conectado a una toma de tierra. Siento que la energía de la naturaleza está muy presente, incluso en la ciudad". Su colorida obra es reflejo de su interés por las cuestiones conceptuales de la percepción y la fenomenología, así como de la neurociencia y la física cuántica. "Considero que lo más complicado de todo este proceso es el conseguir traer a la superficie esas ideas y darles forma para que se conviertan en 'cosas tangibles', ya sean textos, obras plásticas, música o lo que sea".

En Gabriel: túnica y pantalones, de Ocedote.

Gabriel Rosas Alemán

La obra de Gabriel Rosas Alemán analiza los diferentes modos de interacción y comunicación que operan en el contexto de las galerías y los museos. Actualmente, se encuentra en el proceso de un proyecto muy cercano a él. "Casa Serpiente es el nombre que asigné a este proyecto que comenzó con el deseo de hacer una casa/refugio en medio de las montañas, y que detonó una serie de obras que reflejan o construyen este anhelo. Integré medios como la pintura y la escultura con lo utilitario y lo ornamental. Comencé con pinturas en seda de gran formato que presento como cortinas, esculturas de herrería que pueden servir como pasamanos y hasta un dibujo de gran escala que también es un biombo. Cada una de estas obras es la materialización o el medio para acercarme al espacio idealizado, en mi cabeza, de una casa".

Guadalupe Quesada

“Durante mi niñez, recorrí La Ruta de la Amistad todos los días camino a la escuela. Cada vez que pasaba frente a una escultura no podía despegar mi vista de ella y recuerdo que intentaba memorizar el país al que pertenecía. De adolescente, mi plan favorito era ir al Espacio Escultórico en la UNAM y subirme a las obras de arte. Estoy segura de que estas experiencias detonaron mi amor por la escultura. Debo agregar que mi mayor sueño es crear un jardín escultórico con mi trabajo y el de otros artistas. Mediante la observación y reinterpretación de fenómenos y organismos biológicos como las bacterias y hongos descompongo, divido, fusiono y reorganizo las formas para crear criaturas híbridas, entidades fantásticas. Mi fantasía es que alguna de las criaturas que esculpo en cerámica exista de verdad en otro planeta. Y en un futuro, cuando los *aliens* lleguen al planeta Tierra, encuentren mis esculturas y se queden con la boca abierta”.

Fernando Ocaña

“Mi proyecto artístico es uno de investigación. Me interesa detonar una reflexión antropológica en torno a la velocidad y su manera de relacionar el tiempo, el espacio y el cuerpo humano. Al entrelazar caminos, vehículos y mapas con nociones de identidad, destino y entorno, mi interés se enfoca en analizar los ritmos subconscientes involucrados en el acto de la velocidad y los posibles significados del eterno deseo humano por el desplazamiento. Por conducto de mis estudios sobre la automovilidad como una condición psicológica, como el escenario en el que el viajero formula su sentido de lugar, un mundo de símbolos, conductas y borrosos momentos de reconocimiento entre lo móvil y lo estático, me interesa provocar una conversación en torno a cómo la velocidad pudiera estar reconfigurando el pensamiento humano”.

En Fernando: camisa de Oeclote; chamarrá y pantalones del artista.

Yann Gerstberger

"Me gusta pensarme como un cazador de mariposas, pasando los veranos en selvas tropicales remotas y los inviernos organizando mi colección. Pero la realidad no es así. Paso muchas horas en el estudio. La creatividad significa esfuerzo y mucho trabajo. Una de las principales dificultades a la hora de pintar es saber cuándo está terminada la pintura. Otra está relacionada con el concepto de 'sujeto', en una imagen o en una exposición en general. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué historia quiero contar? ¿Y si no tuviera nada que contar? ¿Y si hoy me da pereza? ¿Cuánta energía debo poner en esta serie? La mejor forma de superar la duda es trabajar y cuando finalmente una pieza se destaca por sí misma, la energía, el placer y la satisfacción que genera valen la pena... Y cuando sientes que tu trabajo llega a otras personas. La posibilidad de compartir emociones a través de imágenes. Esto es algo asombroso".

Frieda Toranzo Jaeger

"Me interesa el ejercicio intelectual-analítico. Uso muchos textos para acumular ideas y crear nuevos conceptos que se traducen en piezas, pero también está el inconsciente, los sueños, los corridos rumbados, tocarle la piel a alguien más, las plantas, los animales y el mango con Tajín. Además de los retos socio-económicos por los que los artistas atravesamos, siento que el obstáculo más grande siempre es uno mismo y sus inseguridades, que obstruyen la capacidad de radicalizar el propio pensamiento. Mi anhelo es siempre tratar de inspirarle algo a la gente y que mi discurso *queer* de-colonial se comunique a través de mis piezas. Además, los próximos contextos en donde presento mis piezas me emocionan mucho como la exposición en Human Resources, L.A. en California, y mi exposición individual en el Museo de Arte de Baltimore de Estados Unidos".