

arte® al día MEXICO

Arte moderno
y contemporáneo

Año 9 · N° 49
Febrero-marzo Dosmilonce

10 000 ejemplares

MN \$ 40 / USD \$ 5

México
USA

Cultural and independent Journalism

Periodismo cultural e independiente

Cover / Portada

Davis BIRKS

Art fairs / Ferias de arte

ART BASEL Miami 2010

LA Art Show 2011

Guest artists / Artistas invitados

Minerva CUEVAS

Héctor DE ANDA

Fernando SÁNCHEZ ACEVES

Luis CARRERA-MAUL

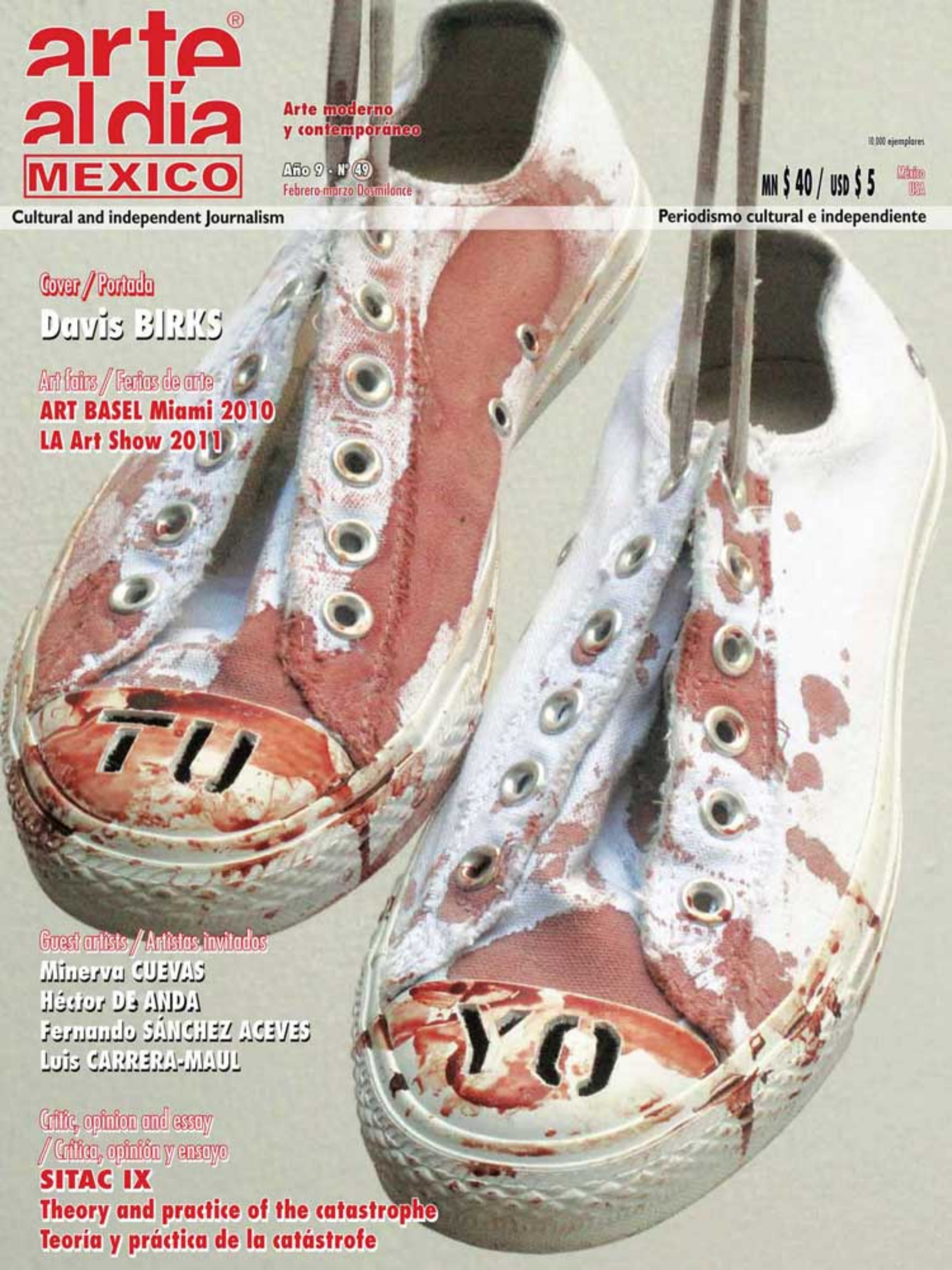
Critic, opinion and essay

/ Crítica, opinión y ensayo

SITAC IX

Theory and practice of the catastrophe

Teoría y práctica de la catástrofe

Davis Birks

Preservador de lo desechable

Por / by
Edwin Treiller
Crítico de arte

Davis Birks es un testigo y comentarista de las paradojas de la vida. Su carrera artística abarca un cuarto de siglo entre pintura, escultura e instalaciones. Dentro del lenguaje metafórico, Davis confronta al espectador con parábolas, no con respuestas. Su trabajo confía en la filosofía y en premisas éticas traducidas en señas y símbolos, códigos simples que nos piden encontrar la clave.

Las herramientas cotidianas son su firma distintiva. Tuercas, pernos, tornillos, alambres; todos ellos se encuentran siempre en algún lugar de su obra de arte. Su fascinación por las herramientas proviene de su juventud, cuando recorría las callejuelas en busca de artículos eléctricos y mecánicos de desecho. Aún ahora rescata los materiales desechables de nuestra era industrial, los revive y recicla; y bajo la rúbrica artística los transforma en metáfora.

La actitud imperialista de exploración y conquista (de abrir nuevas puertas pero no de cerrar aquellas por las que otros han pasado) son algunas de las ideas fundamentales de Davis, reafirmadas por él en Deleuze y Guattari en "Capitalismo y esquizofrenia: Anti-Edipo". Davis Birks persigue la idea de abrazar la expansión, la apertura, la multiplicidad y la proliferación; la exploración heurística basada en el instinto y en el flujo reprimidas por los límites de los axiomas y la lógica. Él ve la red de información ya abrumadora, la aceleración de los hechos y los datos como una oportunidad para explorar todas las facetas de la sociedad y hablar sobre ella.

El plástico, nuestro ubicuo producto cultural disponible, es otra de sus fascinaciones

LA RED Juguetes de plástico con cable. 10 x 7 m. 2011

Después de muchos años de actividad en Guadalajara, Birks trasladó su estudio a Puerto Vallarta con la esperanza de influir en la escena local de arte tradicional con ideas más radicales. En 1989 en la Galería Uno, una de las pocas galerías en Puerto Vallarta por aquel entonces, Davis mostró su exposición "Agentes sociales", que había empezado años antes, pero siguió evolucionando. Este fue un trabajo de cartón laminado con mensajes tallados con la cara de un Faraón. Inspirado por un hombre joven, de clase obrera industrial, los restos de rueda de cartón en una carretilla hacían referencia a los muebles de cartón de Frank Gerry. La idea culminó en una metáfora visual de la jerarquía social y los residuos industriales. Muchas de las ideas de Davis fueron desarrolladas durante largos periodos de tiempo. El periodo de gestación real de "Agentes sociales" fue de unos 8 años. Sin embargo, Puerto Vallarta no estaba listo para su arte y la reacción de su trabajo fue lenta.

10 años después en 1999, Davis Birks mostró en la Galería T. Fuller "Autorretrato # 4", un trabajo con series de signos que revelan la cara de Hitler disuelta en el rostro de Jesús mirado desde un punto de vista, y viceversa. La "Serie espiral", con círculos serpenteantes que emanan hacia el exterior como el interior de los anillos en un árbol, fue otra oferta del conceptualismo de esa galería. La reacción positiva que generó este espectáculo impulsó a este artista a alojarse en Puerto Vallarta y continuar su trabajo. Los materiales industriales son sagrados para él. El plástico, nuestro ubicuo producto cultural disponible, es otra de sus fascinaciones y lo ha utilizado en muchas de sus obras.

La muestra de arte contemporáneo "Red / Rojo" en la Galería Omar Alonso en Puerto Vallarta, recientemente mostró una de las enormes instalaciones de plástico de Davis.

WHAT YOU WISH Madera pintada y luz neón. 96 x 80 x 48 cm. 2010

Con diez metros de altura y cinco de ancho, la serie de cables de alambre encadenan una espectacular variedad de juguetes de plástico de color rojo, densamente apilados unos sobre otros. Ningún juguete puede ser eliminado del grupo, sino que deben estar juntos, por lo tanto, cada elemento por separado es relativamente insignificante en relación con el trabajo y junto con los otros juguetes. Esta pieza crea una metáfora tangible y visual de la idea de poder que tienen los números, una inherente fuerza natural, fisiológica, que constantemente talla la historia con ramificaciones positivas y negativas.

Otro trabajo dentro de esta muestra es "Lo que desea", una escalera en miniatura que conduce a una puerta entreabierta iluminada desde atrás en rojo fluorescente. "Ten cuidado con lo que deseas (puede que lo consigas)" es el título completo de esta obra. Con un resplandor rojo detrás de la puerta se cuestiona sobre el peligro de los deseos y los sueños. Lo que hay detrás es siempre desconocido y nuestra sociedad es una sociedad construida sobre los sueños y los deseos de perpetuidad que pone poca atención a los resultados ambientales o psicológicos. Como señala este artista, "los sueños son esenciales para nuestra existencia. Sin embargo, dentro de la cultura occidental, creo que hay una naturaleza falsa en nuestra manera de soñar. Los consideramos como respuestas a nuestros problemas de muchas maneras. Lograr un sueño o una meta específica es por lo general un reconocimiento de nuestro crecimiento como persona, pero cada sueño intrínsecamente lleva consigo nuevos problemas".

Uno de sus trabajos recientes, "Tú y yo", muestra un par de zapatos de tenis colgados de un cable y con la sangre del artista y las palabras "Tú y Yo" con letras en la parte delantera. La pieza habla de una mayoría de edad, una boda, un nacimiento, o en este caso, los marcadores de las muertes relacionadas con las guerras de pandillas y la distribución de drogas. Pero las palabras "Tú y yo" van más allá del objeto violado, los zapatos están unidos. Tú y yo somos dependientes entre sí y lo que te pasa me pasa a mí. Esta es la sutil poesía en la que Davis destaca.

Dentro del lenguaje metafórico, Davis confronta al espectador con parábolas, no con respuestas

La simplicidad en el trabajo de Birks es lo que ayuda a su mensaje. Ya se trate de ironía social o divagaciones metafísicas el trabajo final es transparente, como en "No tengo nada que ocultar", una serie de maletas de acrílico transparente, un lugar común en el aeropuerto. Con las palabras "No tengo nada que ocultar" pegado en el interior, claramente legible desde el exterior y traducido a siete idiomas diferentes, Davis explica: "Millones de personas pasan por los aeropuertos todos los días con la sola idea de ir de un lugar a otro sin ninguna intención de crear tumulto. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de gente que utilizará todos los medios a su disposición para que este miedo proliferé a través del uso de la violencia; un aspecto que simplemente ha sido siempre una parte de la vida que se manifiesta de manera diferente con cada generación. Me gusta la idea de la maleta transparente, ya que se relaciona bien con nuestra obsesión por crear un mundo transparente, sin rincones oscuros por el uso de la vigilancia y los rayos X".

169 BALAZOS Puerta de camioneta perforada. 129 x 110 x 20 cm. 2010

En la actualidad el trabajo de Davis Birks en Puerto Vallarta continúa yendo más allá del arte típico de una ciudad turística. Otros artistas se han unido a él en esta búsqueda por alcanzar un arte con contenido social. La explosión del acceso a Internet y una amplia comunidad de creadores internacionales, ha hecho avanzar el arte contemporáneo más allá de las fronteras de la Ciudad de México.

La Galería Omar Alonso en Puerto Vallarta presentará, "Red / Rojo", una muestra contemporánea de artistas de América Latina, Europa, Canadá y los Estados Unidos. El programa incluirá un buen número de obras recientes de Davis Birks. La muestra se abre el 18 de febrero con pinturas, esculturas, videos, instalaciones y performance de más de 20 artistas.

CARVED SPIRAL no.15 Grabado en hoja de acrílico. 180 x 180 cm. 2008

Preserver of the Disposable

Davis Birks is a witness and a commentator of the paradoxes of life. His career spans over a quarter century, and his arena of observation includes painting, sculpture, and installations. Weaving metaphor into visual language, Davis confronts the viewer with parables, not answers. His work relies on philosophic and ethical premises translated into signage and symbol, simple codes that require we find the key.

Everyday hardware is a distinctive signature of Davis. Nuts, bolts, screws, wire... you will always find these somewhere in a Davis work of art. His fascination with hardware stems from his youth when he scoured the alleyways for discarded electrical and mechanical items. Up to the present Davis still rescues the disposables of our industrial age, revives and recycles, and under the rubric of art transmutes them to metaphor.

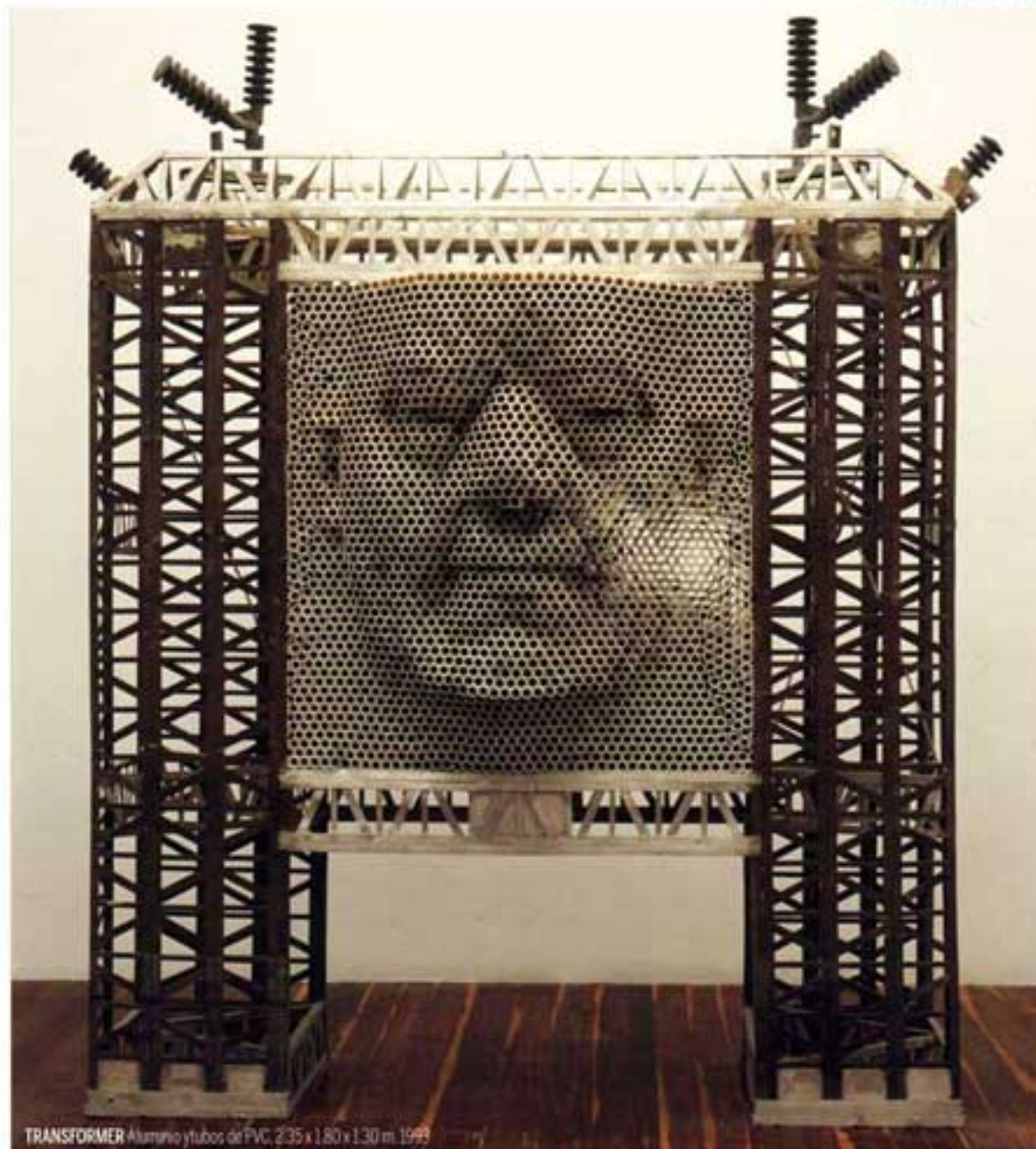
The Imperialist attitude of exploration and conquest, of opening new doors, but not closing other doors passed through, are some of Davis' core ideas that were reaffirmed for him in Deleuze and Guattari's "Capitalism and Schizophrenia: Anti-Oedipus." Davis pursues the idea of embracing expansion, opening up, multiplicity and proliferation, heuristic exploration based on instinct and flow, not repressed by the limits of axioms and logic. He sees the now overwhelming information network, the acceleration of facts and data as an opportunity for the artist to explore every facet of society and comment upon it.

After many active years in Guadalajara Davis moved his studio to Puerto Vallarta hoping to influence the local traditional art scene with more radical ideas. In 1989 at Gallery Uno, one of the few galleries in Puerto Vallarta then, Davis exhibited a multiple "Social Servants," which he had begun years before but continued to evolve. This was a multiple of discarded laminated cardboard posts carved with Pharaoh like faces. Inspired by having seen a young man, the working class industrial server, wheeling cardboard scraps in a hand truck, and with a reference to the cardboard furniture of Frank Gehry. The idea culminated in a visual metaphor of social hierarchy and industrial waste. Many of Davis' ideas develop over long periods of time. The actual gestation period for "Social Servants" was about 8 years. However, Puerto Vallarta was not ready for his art, and reaction to his work was slow.

But 10 years later in 1999 Davis showed at the T. Fuller Gallery in Puerto Vallarta with "Self Portrait #4" a series of walk through signs that reveal the face of Hitler dissolving into the face of Jesus as you pass one way, and visa versa when you passed in reverse. The "Spiral Series" with its spontaneous meandering circles emanating outward like the inner rings on a tree, was another offering of conceptualism for that gallery. The positive reaction to this show gave Davis the boost to stay in Puerto Vallarta and continue his work.

All industrial materials are sacrosanct for Davis. Plastic, our ubiquitous disposable cultural product, is another fascination for him, and he has used it many of his works. The contemporary art show "Red / Rojo" at the Omar Alonso Gallery in Puerto Vallarta, displayed one of Davis' massive plastic installations. On a 10 meters high and 5 meters wide series of wire cables Davis strung a spectacular variety of red plastic toys, densely stacked on one another. Not one toy can be removed from the group but must hang together, hence, each separate element is relatively insignificant in conjunction with and working together with the other toys. This piece creates a tangible, visual metaphor of the idea of power in numbers, an inherent natural, physiological force that constantly carves history with both positive and negative ramifications.

Another work in the show "What You Wish" is a miniature stairway leading to a half opened door lit from behind in fluorescent red. "Be careful what you wish, (you may get it,)" is the dictum from which this work gets its title. It questions in a red glow behind the door the dangers of wishes and dreams. What lies behind the door is always unknown, and our society is a society built on perpetual dreams and wishes, with little heed to the environmental or psychological results. As Davis points out, "Dreams are essential to our existence. Nevertheless, within Western Culture, I think there is a false nature to how we hold dreams. We consider them as answers to our woes in many ways. Achieving a dream, or specific goal is usually an ac-

TRANSFORMER Aluminio y tubos de PVC, 2.35 x 1.80 x 1.30 m, 1999

knowledgement of our growth as a person, but each dream attained inherently carries with it new problems." A recent work, "You and I," a pair of tennis shoes hung from a cable and spotted with the artist's blood and the words "Tu y Yo" lettered on each toe front, speaks of the popular street semaphore for a coming of age, a wedding, a birth, or in this case, markers for deaths related to gang wars and drug distribution. But the words "You and I" go beyond the violated object, for the shoes are tied together. You and I are dependent on each other, and what happens to you happens to me. This is the subtle visual poetry of which Davis excels.

Simplicity in Davis' work aids his message. Whether it be social irony or metaphysical meanderings, the final work is transparent, as in "I Have Nothing to Hide," a series of translucent acrylic suitcase, a commonplace at the airport, with the words "I have nothing to hide" pasted inside, clearly readable from the outside, and translated into seven different languages. Davis explains, "Millions of people pass through airports everyday with just the idea of getting

from one place to the other and have no intention of creating mayhem. Nevertheless, there is a small percentage of those who use whatever means at their disposal to proliferate this fear through the use of violence, an aspect that has simply always been a part of life, manifesting in itself in different ways with each generation. I like the idea of the translucent suitcase because it correlates well with our obsession of creating a transparent world with no dark corners through the use of surveillance and x-rays."

TRUST ME Acrylic, 15 x 15 x 10 cm, 2002

SOCIAL SERVANTS Cartón y acero con poliestireno incoloro sobre montaje. Cada pieza mide 128 x 65 x 60 cm, 1998
Vista de la instalación Galería Omar Alonso, 2010

At present, Davis' work in Puerto Vallarta continues to explore outside of the usual art encountered in a tourist city. Other artists have joined him in this pursuit of art with social content. The explosion of Internet access, and a wider international creative community, has made contemporary art move beyond the borders of Mexico City.

Gallery Omar Alonso in Puerto Vallarta will present, Red/Rojo, a contemporary exhibit drawing on artists from Latin America, Europe, Canada, and the United States. The show will include a number of Davis Birks most recent works. The show opens February 18, with paintings, sculpture, videos, installations and performance art of more than 20 artists.

ROJO

GALERIA
omar alonso

PERFORMANCE AND INSTALLATION ART PRESENTED OPENING NIGHT ONLY
opening february 18, 2011, 7 - 9 pm.

www.galeriaomaralonso.com Leona Vicario 249 Puerto Vallarta Mexico 48300 T: (322) 222 5587

PERIODISMO CULTURAL E INDEPENDIENTE

**arte
aldía
MEXICO**

SUMARIO

Edición 49

Febrero / marzo 2011

Pág. 2 EDITORIAL
Libertad de pensamiento / Freedom of thought

Pág. 4 / 5 Ferias de arte:
De Miami a Los Angeles a
través de México
por / by José Costa Pever

Pág. 6 IMPERDIBLES

Pág. 8 SUGERENCIAS D.F.

Pág. 9 SUGERENCIAS
Estados

Pág. 10 / 11 CORREDOR
NORTE

Pág. 12 / 13 RESEÑAS EXPOS
Pág. 14 / 15 RESEÑAS INT.

The Artists' Museum: MOCA
Los Angeles

Pág. 16 / 17 RESEÑAS INT.
Mexico: Expected /
Unexpected
MACSD (San Diego) &
MOLAA (Los Angeles)

Pág. 18 / 19 Artista invitado / Portada
Davis BIRKS
por Edwin Teitler

Pág. 20 / 21 Artista invitado
Minerva CUEVAS
por María Callejeras

Pág. 22 / 23 Artista invitado
Héctor DE ANDA
por Guillermo Santamarina

Pág. 24 Artista invitado
Fernando SANCHEZ
ACEVES

Pág. 25 Artista invitado
Luis CARRERA-MAUL
Por Pablo J. Rico

Pág. 28 Gestión en las artes
Reapertura de LA
QUINONERA
Por Fernando Gómez

Pág. 30 Gestión en las artes
Galería ARTE
CONTEMPORÁNEO
Por María García Flores

MUSEO TAMAYO
Proyección actual
Por José Costa Pever

Pág. 31 Gestión en las artes
Bienal Nacional de
Pintura y Grabado
ALFREDO ZALCE
Por Iván Sánchezblat

Pág. 32 Gestión en las artes
Tres formas de recrear un mismo ámbito
en el MUPO
Por Jorge Pech Casanova

Pág. 34 / 35 Crítica, opinión y ensayo
DECONSTRUYENDO LA
CATASTROFE forma y discurso
en el SITAC IX
Por Eduardo Egea