

**Forzar la puerta
del presente
Rubén Gutiérrez**

El más reciente conjunto de obras de Rubén Gutiérrez (Monterrey, 1972) es una invitación a intentar reaccionar y sentirse vivo en medio de la depresión de un mundo pandémico. La pieza principal de esta serie es una serie de videos donde se despliega una ficción en donde dos esculturas minimalistas en forma de esferas, que se encuentran de gira por varios museos y galerías de arte, cobran vida cuando nadie las ve solo para rodar por la galería mientras graban un podcast sobre mindfulness y meditación. Esta serie, que consta de 10 episodios de poco más de 10 minutos cada uno, está realizada bajo el molde del diario filmado de cineastas experimentales como Jonas Mekas o videoartistas contemporáneos como Oliver Payne y Nick Relph. En este caso Gutiérrez optó por realizar su pieza bajo una ficción animista donde los objetos y los elementos del mundo natural están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia propia. Utilizando un par de bolas mecanizadas y voz en off, Gutiérrez recorre los espacios de exhibición vacíos, desplegando una conversación en torno a las angustias del mundo contemporáneo con el tono de una sesión de meditación. Gutiérrez vuelve a aplicar la lección aprendida con esfuerzo: la necesidad de hacer algo de la nada. Como impulsor y catalizador de "ONF" (objectnotfound.org), además de artista, escritor y director de cine, Gutiérrez ha dominado el arte de encontrar y recuperar ideas en el desierto cultural. La exposición incluye otras piezas como una serie de dibujos que incluyen frases escritas que invitan a reflexionar sobre la ausencia de representación, la depresión, la historia del arte y la crisis ecológica y social actual. Veo estos dibujos como posibles portales a otra capa de conciencia, donde se documentan la mente individual del artista, sus pensamientos, recuerdos, sentimientos y sensaciones únicos. Algunas frases se escapan del papel y se despliegan en un neón blanco que ilumina sutilmente el espacio vacío donde se ubica una escultura imaginaria en la tradición de artistas como Maurizio Cattelan y Tom Friedman. En esta pieza se percibe cierta huella post-situacionista que nos acompaña durante estos viajes entre el vacío, los objetos y la narrativa, donde la fragilidad emocional se expresa en la intensidad de las líneas del guión y los dibujos. Unas líneas que invitan al espectador a llenar con su propia imaginación los espacios entre las piezas y los textos de Rubén Gutiérrez.

Jiao P'eng

Paris, 2022

THE FUTURE IS ALWAYS BEGINNING NOW, 2022.

Texto hecho con neón. Edición 1/1. 110 x 110 cm.

THIS SCULPTURE MAKES ME CRY, 2022

Escultura imaginaria sobre base de madera. Medidas variables.

Esta pieza busca infiltrarse en una larga serie de piezas “invisibles” es decir, obras de arte que no se pueden ver ni tocar como la “Zona de sensibilidad pictórica inmaterial (Yves Klein, 1959) “Air Conditioning Show” (Art and Language, 1967) “Escultura invisible” (Andy Warhol, 1985) “Sin título, Una maldición” (Tom Friedman, 1992). En este caso mi intención es hacer una pieza inmaterial que represente y conjure eso que no puedo ver pero qué me afecta emocional y anímicamente haciéndome sentir invisible e insignificante.

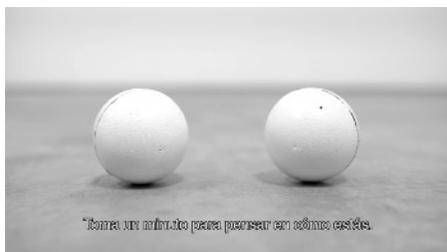

FORZAR LA PUERTA DEL PRESENTE, 2022.

Videoinstalación monocanal HD. Edición 1/5. Duración: 10 min.

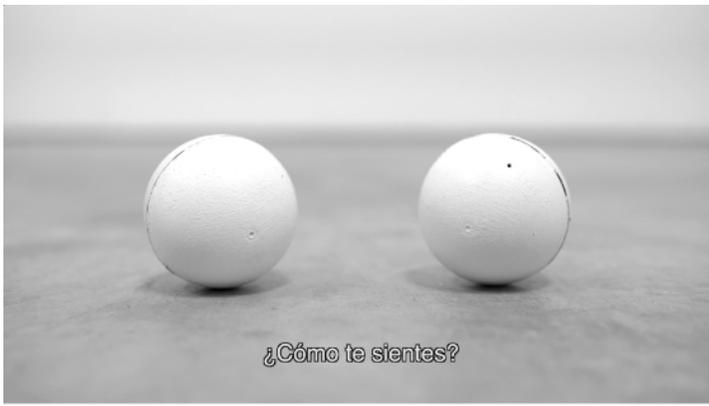
Esta pieza es una referencia al momento que estoy viviendo, en donde las sesiones de psicoanálisis y meditación me están ayudando a replantear la forma en que enfrento y entiendo mis traumas, mis relaciones y mi vida cotidiana. La pieza es una especie de podcast cuyos anfitriones son un par de esculturas minimalistas que cobran vida cuando nadie las ve solo para rodar por la galería y conversar sobre mindfulness y meditación. Este es el primer episodio.

Versión en español:

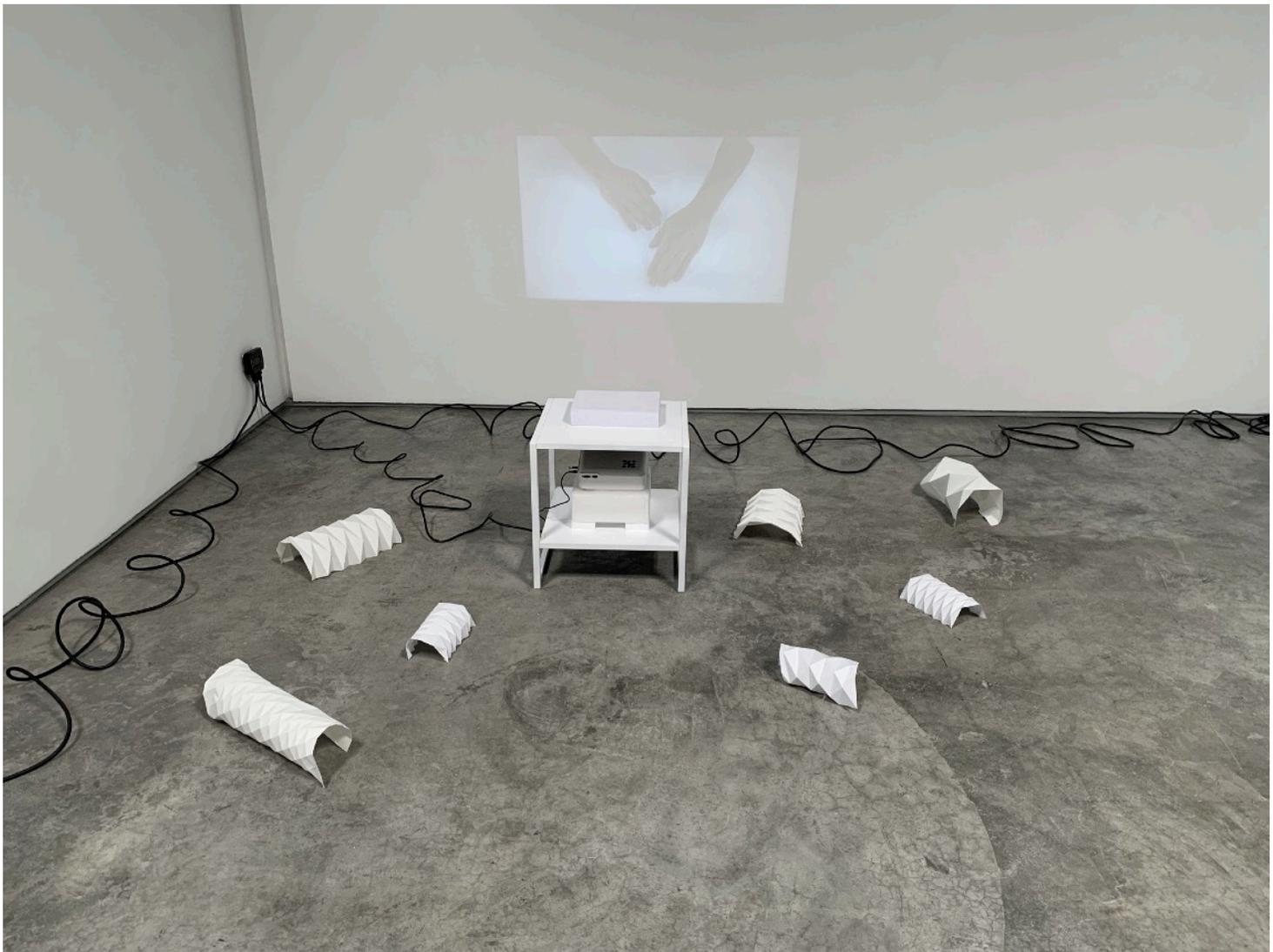
English version:

FORZAR LA PUERTA DEL PRESENTE, (THE FILM STILL 1-17) 2022.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico, 37.8 x 67.5 cm.

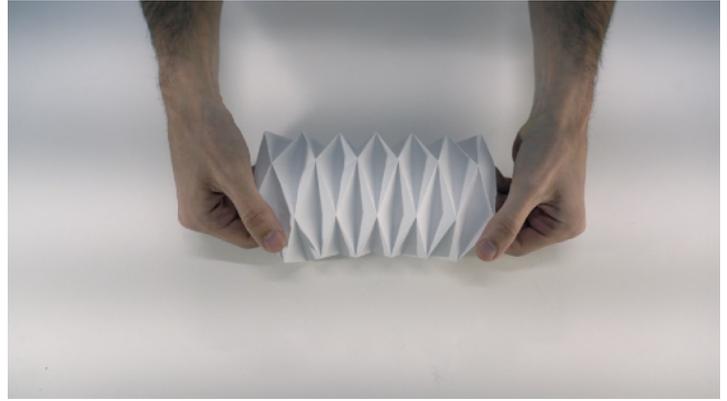
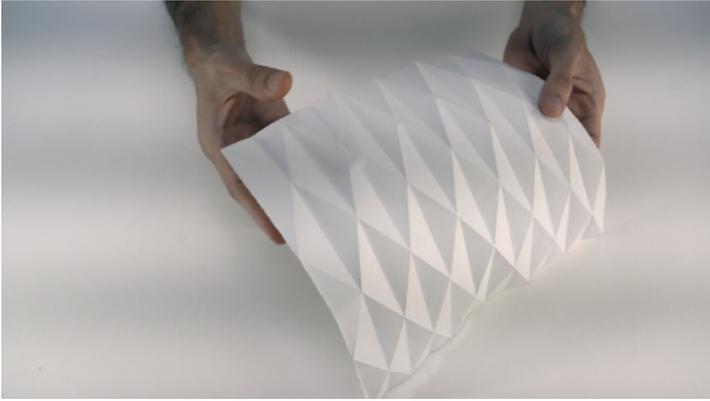
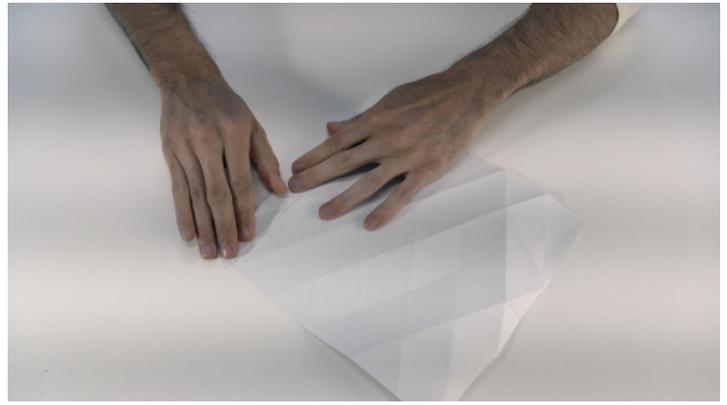

COMO HACER UN TÚNEL DE ORIGAMI, 2022.

Vídeo HD y 1000 hojas de papel bond. Edición 1/5

Duración: 10 mins. Medidas variables.

Esta pieza se deriva de un guión en proceso que nos cuenta la historia de una pareja de enamorados que después de una noche de fiesta y celebración, buscan regresar a casa tomando un supuesto atajo atravesando un oscuro túnel de tren abandonado. Eventualmente la pareja se da cuenta que están atrapados en una situación surrealista donde nunca alcanzan a salir del túnel. En algún momento, usando las paginas de una libreta de dibujos, practican el arte del origami lo cual les sirve como distracción y como una especie de herramienta espiritual que les da serenidad en el momento más oscuro de sus vidas.

COMO HACER UN TÚNEL DE ORIGAMI, (FILM STILLS) 2022.

CUADERNO DE NOTAS 1-10, 2022.

Lápiz y pluma sobre papel. 10 dibujos de 21 x 14.8 cm.

Serie de dibujos abstractos derivados de apuntes y frases que buscan sublimar desconexiones emocionales. Estos dibujos no buscan representar nada si no más bien funcionar como punto de partida de narrativas posibles y como una herramienta contra el olvido. El gesto nervioso e intenso me funciona como un agente movilizador de emociones que actúa como soporte para representar aspectos inconscientes. Hacer este tipo de piezas me ayuda a entender que es posible sentir más de una emoción a la vez sin que esto sea un conflicto.

ESTA
PIEZA
HABLA
DESDE
EL
CONFLICTO

R622

~~ESTA~~
~~ESTA~~
~~PIEZA~~
~~ES DONDE~~
~~PERPETUAMENTE~~
~~ME REJAMENTE~~
~~DA~~
~~INCOMPLETA~~

R622

~~TODO~~
~~PERTENECEMOS~~
~~FO DOS~~
~~PERTENECEMOS~~
~~PERTENECEMOS~~
~~A~~
~~LA NUBE~~
~~LA NUBE~~

R622

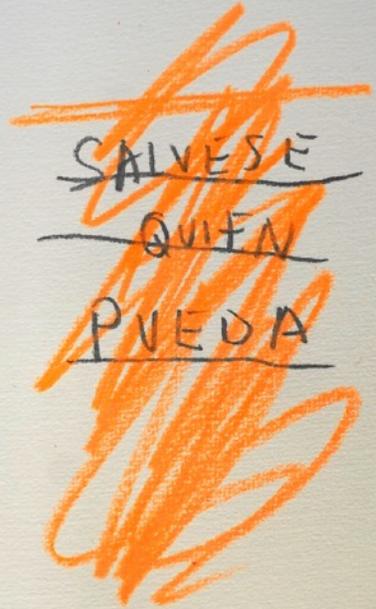
~~EL~~
~~MUNDO~~
~~ESTA~~
~~AHI DONDE~~
~~NOS~~
~~ENCONTRAMOS~~

R622

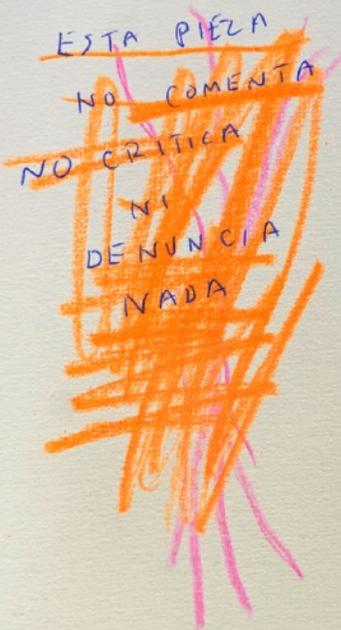
NADA

R622

SALVASE
QUIEN
PUEDA

R622

ESTA PIEZA
NO COMENTA
NO CRITICA
NI
DENUNCIA
NADA

R622

UNA
EXTRAÑA
VICTORIA

R622

Lista de obra:

THE FUTURE IS ALWAYS BEGINNING NOW, 2022.

Texto hecho con neón. Edición 1/1

110 x 110 x 10 cm.

THIS SCULPTURE MAKES ME CRY, 2022

Escultura imaginaria sobre base de madera

Medidas 40 x 30 x 10 cm.

FORZAR LA PUERTA DEL PRESENTE, 2022.

Vídeoinstalación monocanal HD. Edición 1/5

Duración: 10 min.

FORZAR LA PUERTA DEL PRESENTE, (THE FILM STILLS 1-17) 2022.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico

37.8 x 67.5 cm.

COMO HACER UN TÚNEL DE ORIGAMI, 2022.

Vídeo HD y 1000 hojas de papel bond. Edición 1/5

Duración: 10 mins. Medidas variables.

CUADERNO DE NOTAS 1-10, 2022.

Lápiz y pluma sobre papel

10 dibujos de 21 x 14.8 cm