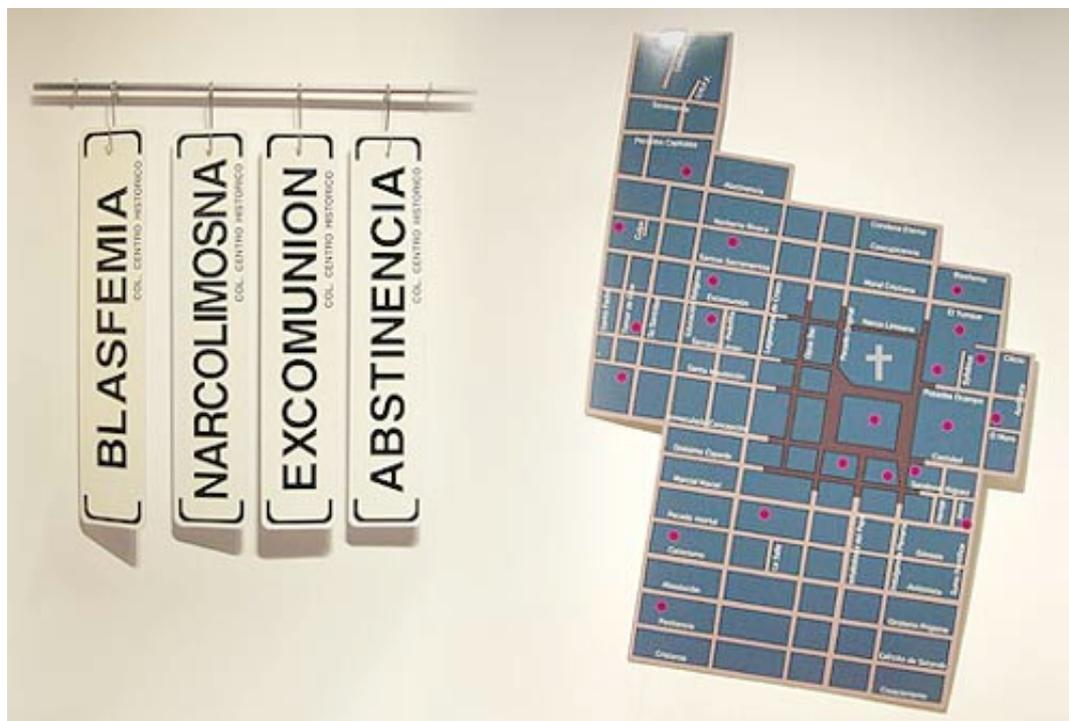

Técnica como metáfora. X Salón de Arte Bancomer

Ramón Almela. Doctor en Artes Visuales

Carlos Aguirre. "...No debió morir"

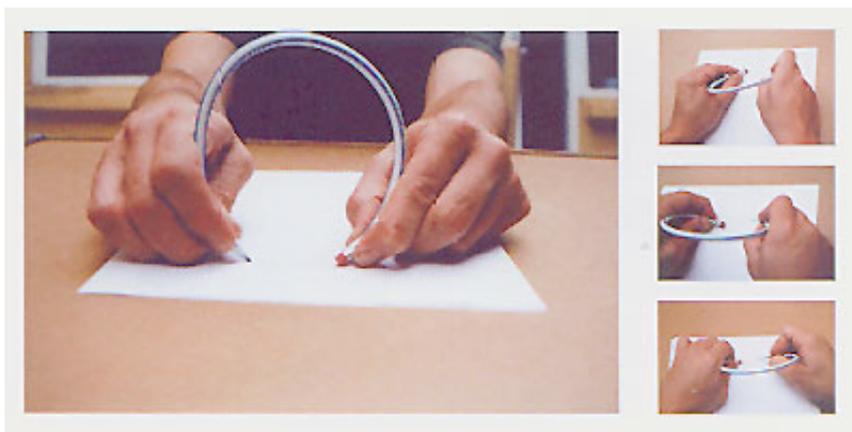
El plano del centro de una ciudad mostrando una retícula de calles originadas desde el zócalo, con una cruz latina que se interpreta como la situación de la Catedral, conlleva a una sorpresa de reconocimiento: Los nombres de calle tras calle conducen el pensamiento a una ironía incisiva que muestra la Iglesia Católica como una sociedad mercantil dedicada desde siglos a explotar comercialmente a Jesucristo: Narco Limosna, Castidad, Excomunion, Culpa, Santa Inquisicion, Indulgencia Plenaria, El Yunque...

Marcos Ramírez "La multiplicación de los panes"

En otra obra, de instalación, barras de pan en forma de misil cuelgan sobre un terreno árido de rocas extendido sobre una alfombra oriental semejando un bombardeo: La paradoja de

arrojar alimento al tiempo que bombas en el conflicto de USA en Afganistán.

Máximo González "Lápiz-goma"

Otra pieza, un video proyectado ampliamente sobre la pared muestra la paulatina acción de escribir, con un peculiar lápiz-goma flexible, unos nombres con la mano derecha mientras que la izquierda se encarga de hacerlos desaparecer con el borrador de la punta extrema. Los nombres que escribe y posteriormente suprime son los de destacados protagonistas de la cultura a los que el artista se dirigió tiempo atrás sin recibir ninguna respuesta.

Carlos Jurado "Catedral con monedas"

Son tres de las 70 obras de 19 artistas que componen la última edición del Salón de Arte Bancomer en el Museo de Arte Moderno de México DF, expuesto hasta la primera semana de Febrero. Estas piezas críticas de **Carlos Aguirre**, **Marcos Ramírez** y **Máximo González** mencionadas indagan agudamente en aspectos sociales y políticos utilizando el arte como herramienta para propagar una reflexión penetrante y acusadora. El arte blandiendo su función como sarcástica arma. La reflexión de este Salón anual se centró sobre la vinculación del arte con la técnica desde su relación cultural titulándose "*Armas y Herramientas*"

Enrique Bordes "Represión a manifestación de maestros (1958)"

La técnica se entiende como complejos adelantos que facilitan la relación del hombre con la naturaleza y entre sí. Hoy se identifica con los adelantos electrónicos e industriales, la tecnología, que está cambiando la comunicación y las vivencias del ser humano; sus sentidos físicos, como Marshall McLuhan afirmó cuando apunta que la tecnología se convierte en extensión de esos sentidos, modificando la experiencia del mundo.

Enrique Jezik "Acción" Realizada en la explanada del Museo en la inauguración.

El desarrollo tecnológico siempre lleva paralelo su aplicación a la dimensión artística. La historia del arte se puede entender desde la historia de la tecnología. En el Renacimiento, la perspectiva fue considerada un adelanto técnico a la par de la óptica y las matemáticas. Aunque autores como H. Gombrich consideran esa "perspectiva" como "sólo" una técnica, las aportaciones de Panofsky y las de Francastel enraizadas en los conceptos de "forma simbólica" de Ernst Cassirer presentaban la idea contrapuesta, que las versiones de perspectiva son expresiones de las culturas que las inventaron y no un simple adelanto técnico. Son el resultado de las necesidades simbólicas de una determinada sociedad enlazadas con sus habilidades específicas.

Perla Krauze "Muro"

La técnica atañe también a esta dimensión simbólica. Lejos de conformarse tan sólo como instrumento, se constituye en metáfora: Hace asequible lo que se vislumbra en el confín de nuestras capacidades, transformando la experiencia de la realidad. No hay que concebir la relación arte-técnica limitada a ser ésta el soporte de aquella, sino en estrecha relación en la que la técnica es el eje conceptual de las expresiones artísticas que involucran al imaginario colectivo y los discursos sociales desde la actuación plástica del creador. La técnica es un paradigma de la sociedad. El pensamiento griego abarcaba con la "techné" ciertas producciones que semejaba el arte de esta época, no existía el concepto "arte". Los sistemas de construcción de la perspectiva en el Renacimiento eran una técnica tanto, que su pensamiento no disponía de equivalente conceptual al concepto "espacio" como hoy se maneja; Ese término se refería a ideas escolásticas y humanísticas.

Graciela Fuentes "Recámara 4"

La técnica actual desplegada en los artefactos artísticos articula realmente acciones poéticas desde su propia estructura, haciendo de la técnica una metáfora; Hoy en día el término "tecnoromanticismo" empuja la redefinición de espacio y la identidad personal

caracterizando la existencia con la red y la realidad virtual. Los sistemas de representación siempre han estado vinculados al manejo tecnológico. La lectura de estas obras de arte mexicano contemporáneo desentraña la relación entre arte y tecnología desde su fundamento como armas-herramientas donde se hace difícil su distinción pues resultan conceptos ambivalentes.

Marta Palau "Cascada"

La fotografía se muestra en la museografía de la exposición como eje ordenador. El pasado, el acontecer político y social registrado a los inicios del fotoperiodismo con **Enrique Bordes** marca el uso del arte como arma política. O la fotografía como herramienta para construir un imaginario individual con **César Flores**, o el uso del mecanismo arcaico de la caja oscura con **Carlos Jurado**.

Carla Rippey "Pillow Book"

Las tres tecnologías imperantes en la exposición: La artesanal, la mecánica y la electrónica, a veces conjugadas, se organizan como instrumentos de reflexión, de individuación, o de protesta y revelación. Es en este último aspecto cuando el arte adquiere esa función crítica que garantiza la formulación de un vínculo entre estética y ética. Y es que gran parte del uso de la tecnología en la producción artística actual está domesticada. Su uso es meramente instrumental banal y conlleva la ausencia de una crítica seria y efectiva. No abunda así en la selección efectuada por los tres curadores, **José Luis Barrios**, **José Manuel Springer** y

Sylvia Navarrete quienes llegaron a unificar criterios, desechar preferencias en pos de una muestra coherente y significativa.

Alfredo Salomón "Cardio-Armónico para video y ventrículos"

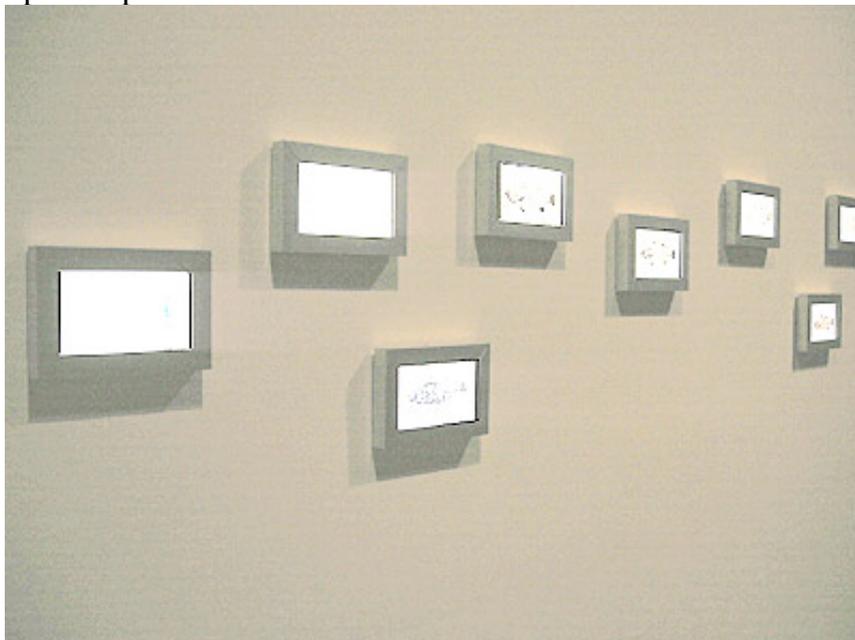
Aún así se encuentran ejemplos más dedicados a la herramienta estética que al arma incisiva. Los collage de **Fernando García Ponce**, **Perla Krauze** con varias de sus piezas escultóricas, **Ariel Guzik** con un artilugio mecánico sonoro interactivo que oscila con los sonidos de las cigarras y los grillos entre la luz y la oscuridad, **Alfredo Gabaldón** con el diálogo entre la forma y lo orgánico, y **Marta Palau** que puntualiza desde su producción la inquietud de mezclar disciplinas mientras recupera lo antropológico que, paradójicamente, se contrapone pero se acerca al discurso tecnológico-humano de **Alfredo Salomón** que en el centro de la sala coloca seis asientos bajo una pantalla cenital que como un universo geométrico acoge y unifica los ritmos cardíacos de los que se sientan y conectan.

Eduardo Abaroa "Delfín de supervisión"

Lo espectacular se integra con lo delicado y corporal sin perder el vínculo tecnológico con la acción realizada el día de la apertura en el enfrentamiento de dos máquinas de construcción en el exterior del museo, obra de **Enrique Jezik**, y la sutilidad de las fotos

sobre piel humana de **Graciela Fuentes**. La escritura sobre el cuerpo reminiscente de la película china "Libro de cabecera" es recreada por **Carla Rippey** con las transferencias de fotografías sobre tela acolchonada. Esta reflexión del cuerpo como herramienta es aludida también en otra estrategia gráfica por **Marcelo Balzaretti** que hace de su cuerpo la plancha a entintar evocando el Santo Sudario. En otra obra suya trasladada, también, esta idea a la masa animal como impresión de peces logrados con una antigua técnica de grabado japonés que revive en una animación sobre pantalla digital mostrada en una interesante emulación de la ventana clásica del cuadro pictórico. Lo cinematográfico como intersección del pasado y lo imaginario aparece presente con una instalación de Julio Orozco.

Marcelo Balzaretti "Peces reanimados"

La tecnología de vigilancia, omnipresente como el Big Brother, es ridiculizada en la obra de **Eduardo Abaroa** al mostrar la figura de un delfín cubierto de cámaras de vigilancia ficticias. Nada simulado, sin embargo, el haz de luz de otras cámaras que al entrar en la instalación de **Rafael Lozano-Hemmer** proyectan sobre el cuerpo del visitante palabras persiguiéndole hacia donde se mueva. Esta obra "*Público subtulado*" que sintetiza la inmersión del público con la técnica en una viva interacción casi involuntaria, y que refleja la dinámica real que la tecnología toma en la cultura, no llegó a instalarse. El descuido y desatención que el Museo de Arte Moderno ofreció al esfuerzo que su autor estuvo realizando para colocar la pieza, provocó su desánimo y rechazo a continuarla como se planeó provocando la ausencia de una brillante pieza donde se imbrican el arte, el público y la tecnología.

Rafael Lozano.Hemmer "Público subtitulado"

Aún así la muestra ofrece un amplio panorama del desarrollo de la técnica en la evolución del arte mexicano actual aunando las estrategias estéticas de herramientas para la emoción a las estrategias de armas críticas y demandantes en lo social y político.

