

Carlos Amoraes. Germinal

SOBRE EL PROYECTO

Carlos Amorales. *Germinal* forma parte de una de las líneas curatoriales del Museo Tamayo, que se enfoca en la investigación del acervo artístico de la institución estableciendo líneas de relación con las prácticas contemporáneas. Estas investigaciones se materializan en lecturas de la colección, proyectos específicos y exposiciones de artistas contemporáneos, cuya obra abre nuevas perspectivas al estudio de la colección.

Dentro del acervo hay obra de varios artistas que en distintos momentos de sus carreras se ocuparon de la creación de nuevos lenguajes como Joaquín Torres García (Montevideo, 1874 - 1949); Mathias Goeritz (Danzig, Alemania, 1915 - Ciudad de México, 1990) o el pintor Antoni Tàpies (Barcelona, 1923 - 2012). Estos artistas, desde distintos planos e intereses, vincularon lo visual con el lenguaje como ocurre en esta exposición de uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el ámbito internacional.

Germinal reúne una serie de piezas, algunas creadas especialmente para esta exposición, que muestran una nueva etapa en el trabajo de Carlos Amorales (México, 1970), en la cual el artista desarrolla un lenguaje gráfico que se desprende de la compresión y la fragmentación de las imágenes recopiladas en su *Archivo Líquido*, proyecto que desarrolló por más de diez años a partir de 1998.

Este proceso dio origen a un alfabeto codificado, al que en principio no tenemos acceso, pero cuya plasticidad lo sitúa en la frontera entre la imagen y el signo. Este lenguaje se utiliza en formatos tradicionales impresos como carteles, libros o periódicos. Sin embargo, al explorar otros medios como la escultura y el video, las obras cuestionan el uso del lenguaje y sus límites, planteando qué es lo que ocurre cuando este lenguaje se acaba.

La muestra toma su título de una de las obras que se presentan: un periódico que incluye textos anarquistas e imágenes del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Amorales establece un vínculo entre estos discursos y el sismo, al observar en los días posteriores a la tragedia un momento de excepción en la historia de la ciudad, en el cual ante la anarquía generada por la parálisis del gobierno se produjo una movilización positiva de la sociedad civil. De manera similar, para el artista la anarquía puede darse en el momento en que se pierde el lenguaje verbal, dando lugar a otras posibilidades de comunicación.

SOBRE ALGUNAS DE LAS OBRAS

Terremoto Vertical, 2010

Las reglas torcidas de metal se hicieron con base en las imágenes de las grietas de los edificios colapsados por el terremoto de 1985, en la Ciudad de México. Colgadas de un clavo en la pared, las reglas giran al tiempo que trazan líneas semicirculares que siguen el patrón de zigzag. La pieza constituye, por un lado, un estudio formal de cómo una grafía caótica se organiza, debido a su aplicación constante; y por otro, reflexiona sobre la creación de un nuevo orden surgido por un momento de anarquía social.

Germinal, 2010

La obra consiste en un periódico que yuxtapone imágenes de edificios destruidos por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y textos anarquistas del siglo xx. A las copias de *Germinal* se les trazaron líneas caóticas a lápiz. De este modo, *Germinal* propone una reflexión sobre el movimiento ciudadano generado a raíz de la inoperancia del gobierno ante una catástrofe natural. Las dos semanas siguientes al sismo en la Ciudad de México surgió una especie de anarquía que influyó para un significativo proceso de transformación, el cual se consolidó en el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia del país después de casi 75 años en el poder.

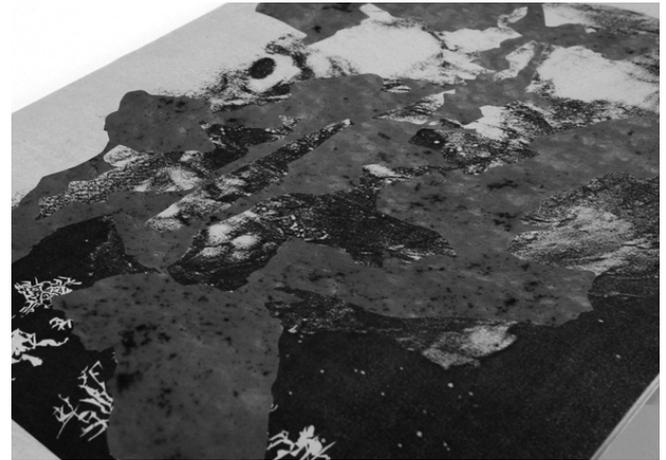
Vagabundo en Francia y Bélgica, 2011

Las formas abstractas que previamente se condensaron en el *Archivo Líquido* son exploradas como fuentes gráficas en una serie de pósteres que se pliegan formando un cuadernillo. Al reducir la escala de las formas abstractas a un tamaño imprimible, éstas comienzan a jugar ambiguamente siendo percibidas como texto o imagen. Como pictogramas alfabéticos, crean un texto que, de hecho, es una historia corta del escritor Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953 - Barcelona, 2003) en la cual describe su búsqueda como artista y poeta, así como su trabajo en Bélgica con este tipo de escritura sin un contenido semántico.

La Lengua de los Muertos (Gruesonovela), 2012

La Lengua de los Muertos es una fotonovela hecha con una secuencia de imágenes extremadamente crueles de la guerra contra el narcotráfico, las cuales aparecen de manera constante en los medios mexicanos. Si existiese el más allá, la muerte emplearía el lenguaje abstracto que propone esta fotonovela. Asimismo, la pieza explora un agudo sentimiento de alienación hacia nuestra propia cultura, en la que el lenguaje de la guerra es imposible de racionalizar y el sentido escapa de la comprensión.

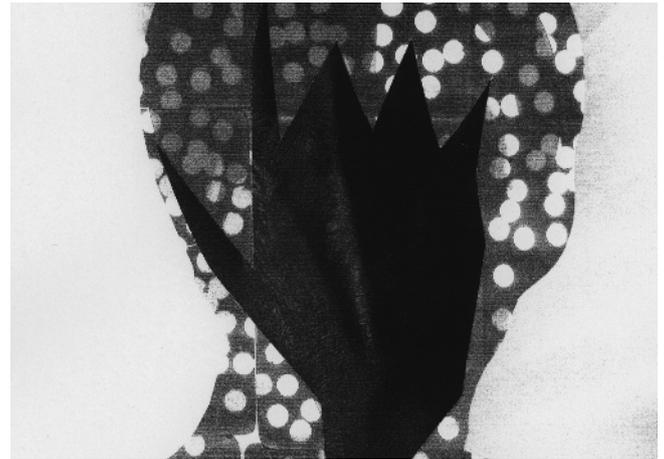
Veremos cómo todo reverbera, 2012

La instalación está basada en las formas orgánicas de los móviles hechos por Alexander Calder (Pensilvania, 1898 - Nueva York, 1977). En lugar de colgar formas abstractas de los móviles, cinco diferentes tipos de címbalos o platillos se encuentran suspendidos, convirtiendo a la instalación en un instrumento musical. Los címbalos pueden ser tocados por el espectador o por músicos. Esta obra puede funcionar como un termómetro de los ánimos del público, ya que al ser tocada puede ser armónica o caótica.

Guión para Ámsterdam, 2013

El guión para el filme fue hecho al cortar, mezclar y sobreimprimir imágenes de los actores, los textos, los signos y los símbolos en una fotocopiadora. La inmediatez de la fotocopia permitió desarrollar un método de imágenes de libre asociación, útil para la concepción del filme.

Ámsterdam, 2013

Ámsterdam es un filme de ficción que surgió a partir de un guión que Carlos Amorales creó como resultado de la investigación y la sintetización de figuras provenientes de distintas mitologías, así como de lenguajes asémicos, es decir, que no tienen significado, como los garabatos del artista argentino León Ferrari (Buenos Aires, 1920) y del artista y escritor francés Henri Michaux (Namur, Bélgica, 1899 - París, 1984). En su investigación, Amorales incorporó, de forma comprimida y fragmentada, el lenguaje visual que desarrolló en los últimos años y que se conoce como *Archivo Líquido*. La obstrucción de los lenguajes comprensibles permitió que los actores y el director improvisaran al grabar las escenas. Como el lenguaje hablado y el texto se hicieron más y más abstractos durante el proceso de filmación, la expresión física de los actores se convirtió en la forma predominante de comunicación. Bajo estas premisas, el acto de filmar permitió un momento de excepción comparable a uno de anarquía. Al final, *Ámsterdam* tal vez se pueda considerar como una historia de amor fallida.

Fantasia de Orellana, 2013

Fantasia de Orellana es un cortometraje que registra las sombras de un performance hecho por el compositor guatemalteco de música contemporánea, Joaquín Orellana (Guatemala, 1937), quien creó y usó un grupo de instrumentos musicales inspirados en xilófonos y marimbas.

Después de interesarse en la música electrónica y de haber trabajado con *loops* durante sus estudios en el centro de música de vanguardia *Di-Tella* en Buenos Aires, a finales de los años sesenta, Orellana regresó a Argentina para descubrir que ahí no tenía acceso a la tecnología y al conocimiento que necesitaba para crear su música. Para poder continuar, Orellana construyó una serie de instrumentos que son modelos análogos, hechos para tocarse como instrumentos electrónicos. Cada pieza tiene que ser tocada siguiendo una partitura con símbolos y anotaciones que el músico inventó. Fascinado por la inusual apropiación de Orellana de la música electrónica, Carlos Amoraes y el músico Julián Lede le encargaron en 2012 crear su propia versión de la banda sonora de un segmento de la clásica película de animación *Fantasia* (1940) de Walt Disney. Las sombras proyectadas del instrumento, de las anotaciones musicales y del propio músico se convirtieron en la animación que completa la versión de Orellana.

LISTA DE OBRA

Vertical Earthquake, 2010
Terremoto vertical
Reglas de acero, grafito sobre pared
Cortesía del artista y Galerie Yvon Lambert, París

Vertical Earthquake 14, 2010
Terremoto vertical 14
Reglas de acero, grafito sobre pared
Colección Tatiana Bilbao y Sandro Landucci

11 Vertical Earthquake Aftershock, 2010
Terremoto vertical después del shock 11
Regla de acero, grafito sobre pared
CIAC A. C.

Vagabond in France and Belgium, 2011
Vagabundo en Francia y Bélgica
6 pósteres y libro. Serigrafía sobre papel
Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Germinal y El Peor Día, 2012
Germinal and The Worst Day
Serigrafía sobre papel y grafito
Colección Rocío y Boris Hirmas

La Lengua de los Muertos (Gruesonovela), 2012
The Language of Dead
Serigrafía sobre papel
Cortesía del artista y Galerie Yvon Lambert, París

We Will See How Everything Reverberates, 2012
Veremos cómo todo reverbera
Instalación. Acero, cobre y pintura epóxica
Cortesía del artista y Galerie Yvon Lambert, París

Screenplay for Amsterdam, 2012 - 2013
Guión para Ámsterdam
Fotocopias en blanco y negro
Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Screen/Mask, 2013
Pantalla/Máscara
Escultura de resina
Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Tipo Bailarín, 2013
Dancing Type
Video blanco y negro sin sonido
7 minutos en loop
Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Ámsterdam, 2013

Video blanco y negro con sonido

25 minutos

Cortesía del artista y kurimanzutto, México

El Aprendiz de Brujo, 2013

The Sorcerer's Apprentice

Video blanco y negro sin sonido

9 minutos en loop

Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Orellana's Fantasia, 2013

Fantasia de Orellana

Hecho en colaboración con Julián Lede

Video blanco y negro con sonido

6 minutos

Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Patrones tipográficos para reproducción masiva, 2013

Typographical Patterns for Mass Reproduction

Óleo sobre tela

Cortesía del artista y kurimanzutto, México

Asemántico: Se dice de cualquier elemento lingüístico carente de significado. Por ejemplo, probar una pluma y garabatear en un papel sin realmente escribir una palabra es una muestra de una escritura asemántica.

Anarquismo: Doctrina política y social. Pondera la libertad total del individuo, la abolición de la propiedad privada y la desaparición del Estado y de toda autoridad política. Afirma la necesidad de conseguir la igualdad entre todos los hombres y de establecer una comunidad de tierras, de productos y de instrumentos de trabajo. El primer pensador anarquista fue William Goldwin (1756 - 1836); en el siglo XIX, Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1864) y Mijaíl Bakunin (1814 - 1876) fueron sus dos teóricos más importantes. *Fuente: Diccionario Enciclopédico Vox 1.*

Archivo Líquido: Carlos Amoraes ha creado, durante hace más de diez años, un archivo de imágenes que dan origen a distintas obras en medios como el video, la instalación, la escultura, el dibujo, la pintura o el collage. El archivo se ha construido a partir de imágenes tomadas de libros, revistas descargadas de Internet o filmadas, las cuales han sido convertidas en dibujos vectoriales en la computadora del artista. Este archivo se compone de distintas categorías entre las que se encuentran figuras de animales, árboles y cráneos.

Semántico: 1. adj. Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 2. f. Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. *Fuente: Diccionario de la Real Academia Española*

Fotonovela: Relato, normalmente de carácter amoroso, formado por una sucesión de fotografías de los personajes, acompañadas de trozos de diálogo que permiten seguir el argumento. *Fuente: Diccionario de la Real Academia Española*

Germinal: Relativo al germen. // Séptimo mes del calendario republicano francés, cuyos días primero y último coincidían, respectivamente, con el 21 de marzo y el 19 de abril. // Novela del escritor francés Émile Zola publicada en 1885 y considerada su obra maestra.

BIOGRAFÍA

Carlos Amoraes (Ciudad de México, 1970) trabaja con una gran diversidad de medios como son el dibujo, la pintura, la escultura, el performance y la animación. Asistió entre 1992 y 1995 a la Gerrit Rietveld Academie, Ámsterdam, y en 1996 continuó sus estudios en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten, de la misma ciudad. Su obra se puede estudiar desde tres líneas que engloban sus proyectos: *Amoraes vs. Amoraes*, *Nuevos Ricos* y *Archivo Líquido*.

Amoraes ha intervenido en numerosas muestras individuales y colectivas como *Carlos Amoraes*, Palazzo delle Esposizioni, Roma (2010); *Working Class Today... Mañana Nuevos Ricos*, Kunsthalle Fredericianum, Kassel, Alemania (2009); *Four Animations, Five Drawings and a Plague*, Philadelphia Museum of Art (2008); *Why Fear the Future?*, Casa de América, Madrid (2005); *Amoraes vs. Amoraes*, *Challenge 2003*, Tate Modern, Londres (2003). Asimismo, en 2003 participó en la Bienal de Venecia, representando a Holanda. Su obra forma parte de las colecciones Jumex (México), Tate Modern (Londres), The Museum of Modern Art (Nueva York), Daros Latinoamérica (Zúrich), Walker Art Center (Mineápolis) y Museum Boijmaans van Beunigen (Róterdam), entre otras. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México.

Curaduría
Magnolia de la Garza

Asistente curatorial
Alberto Ríos de la Rosa

Museografía
Rodolfo García

Diseño
Lidice Jiménez Uribe

Montaje
Jorge Alvarado Arellano
Edgar Cabral Ortiz
Juan Martín Chávez Vélez
José Leonardo López Cruz
Daniel Reyes Ramírez
Andrés Rivera
Felipe Sánchez Rueda
Jorge Sánchez

Estudio Amorales
Iván Martínez López
Janet Martínez López
Alejandro Mejía Andrade
Edgar Torres Bobadilla
Héctor E. Torres Bobadilla

Medios Audiovisuales
Jacobo Horowich

Registro de obra
Mónica Ruiz

Estudios Educativos
Mónica Amieva

Coordinación Editorial
Arelly Ramírez Moyao

Comunicación
Sofía Provençio
Beatriz Cortés

Carlos Amorales. Germinal
21 de marzo a 15 de julio de 2013

Todas las imágenes son
Cortesía del artista

Consulta el programa de
actividades en:
www.museotamayo.org
Facebook: [elmuseotamayo](https://www.facebook.com/elmuseotamayo)
Twitter: [@museotamayo](https://twitter.com/museotamayo)
Instagram: [eneltamayo](https://www.instagram.com/eneltamayo)

Museo Tamayo
Arte Contemporáneo
Paseo de la Reforma 51
Bosque de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11580. México, D.F.

Horario:
Martes a domingo,
10:00 a 18:00 horas
Costo \$19.00
Público general
Entrada libre a estudiantes,
maestros y adultos mayores
con credencial vigente
Domingo: entrada libre

 CONACULTA

Instituto
Nacional de
Bellas Artes

FUNDACION
OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

MUSEO
TAMAYO
arte contemporáneo

INBA 01800 904 4000 - 5282 1964

Bellas Artes INBA Oficial

@bellasartesinba

bellasartesmex

www.bellasartes.gov.mx

