



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

**Universidad Nacional Autónoma de México**

**Escuela Nacional de Artes Plásticas**

**“PROYECTO MULTIVERSO”  
Una experiencia en el proceso de una exposición**

**Tesina**

**Que para obtener el Título de:  
Licenciado en Artes Visuales**

**Presenta: Eduardo Bastida Guzmán**

**Director de Tesina: Maestro *Enrique Dufoo Mendoza***

**México DF 2013**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## **INDICE**

INTRODUCCION .....	01
--------------------	----

### **Cap. 1** Acercamiento histórico y definiciones

1Un acercamiento histórico de los Museos y Galerías .....	03
1.1 Museos en México .....	06
1.2 Espacios Museográficos .....	10
1.3 Exposiciones .....	11
1.4 Curaduría .....	12

### **Cap. 2** Elección del proyecto, producción de obra y curaduría

2 Cómo fue la elección del proyecto y la propuesta del taller .....	15
2.1 Organización de taller y de ideas para producir obra.....	16
2.2 Producción de obra .....	17
2.3 Intervención .....	29
2.4 Curaduría .....	31

### **Cap. 3** Proceso creativo, discurso museográfico y conclusión del proyecto

3 Proceso creativo .....	32
3.1 Discurso museográfico .....	33
3.2 Montaje .....	33
3.3 Difusión .....	34
3.4 Inauguración .....	35
3.5 Evaluación o análisis .....	35

CONCLUSIONES .....	37
--------------------	----

BIBLIOGRAFIA .....	39
--------------------	----

## **Introducción**

Trash es el seudónimo artístico de Eduardo Bastida Guzmán alumno Egresado de la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM). Inicia su desarrollo estético técnico graffiteando y experimentando con varias técnicas y tendencias del arte contemporáneo. Su trabajo bebe del arte pop, el surrealismo, la física y la ciencia ficción.

Desde el 2009 Trash se ha enfocado en el retrato de personajes que tienden a la miseria existencial a partir del dibujo y la pintura en pequeño y gran formato.

Durante la realización de este proyecto el artista ha producido una serie de dibujos en mayor formato que el acostumbrado, y un mural con graffito desarrollado a partir del juego entre luces y sombras. Acostumbrado a realizar composiciones simples con personajes centrados y confrontados directamente con el espectador, Trash se ha propuesto explorar nuevos formatos compositivos complejizando su propuesta e incluyendo elementos que podrían advertir cierto enriquecimiento narrativo.

Con este objetivo el artista ha buscado potencializar los múltiples universos emocionales que han caracterizado su obra abriendo los cuerpos de sus protagonistas. Los personajes, que previamente aparecían sin ánimo, desesperanzados, estoicos ante el vacío, ahora se muestran desmembrados, en un intento, quizás, de deshacer y redefinir la propia identidad. Estos personajes, proyección de las experiencias y vivencias de Trash, son el eje narrativo del incipiente cuerpo de obra del joven artista.

Tras tres años ejercitando y desarrollando su propuesta, y tras 5 semanas trabajando en la galería del Centro Cultural Border, Trash presenta su primera exposición individual llamada Multiverso.

En el primer capítulo de este trabajo podemos ver un acercamiento histórico de los museos y las galerías, la evolución de estos espacios, como han ido cambiando y tomando más importancia a través del tiempo desde la época del griego hasta los museos que conocemos hoy en día.

También se menciona la historia clásica de los museos en México, así como la definición de espacios museográficos, exposiciones y curaduría, todo esto para llegar a una reflexión de como el artista define cada uno de estos puntos.

En el segundo capítulo podemos ver toda la organización del proyecto de exposición en el que se trabajó y como surgen todas las ideas, la producción de obra así como la realización de una intervención para dicho evento y la curaduría.

Y para terminar en el tercer capítulo se habla sobre todo el proceso creativo del artista el discurso museográfico de la exposición y el montaje y la difusión que se le dio hasta el día de la inauguración haciendo una evaluación y análisis de todo lo logrado en este proyecto. El proceso de ejecución de un proyecto cultural llevado desde su inicio hasta la culminación del mismo.

En este trabajo se habla sobre un proyecto en el cual trabaje y quise cambiar toda la dinámica de las típicas exposiciones en el cual mostré todo el proceso creativo para realizar cada obra hasta el día de la inauguración, inicio con un acercamiento a la historia de los museos y galerías para que la gente tenga una noción de los que son estos espacios, y las definiciones de varios elementos que son necesarios para que todo salga bien en una exposición así bien para dar mi punto de vista de todos estos puntos y poder narrar toda la experiencia que tuve en el proceso de la cual fue mi primera exposición individual

## Capítulo 1

### Acercamiento histórico y definiciones

#### 1 Un acercamiento histórico de los Museos y Galerías

El término museo es una palabra que viene del latín, que a su vez se deriva del griego mouseion, que en sus inicios se designaba a un templo dedicado a las musas que eran las diosas de la memoria, diosas instigadoras de la música según, los escritores más antiguos<sup>1</sup>. Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo Filadelfo mandó construir en Alejandría un edificio al que llamó Museo (otras fuentes aseguran que su fundador fue Ptolomeo I Sóter, padre del anterior). Estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del estado, también albergaba y se usaban para la enseñanza objetos como instrumentos quirúrgicos y astronómicos, pieles de animales, colmillos de elefantes y bustos. El museo y la mayor parte de su biblioteca fueron destruidos hacia el año 270 durante unos enfrentamientos civiles.

“Durante la edad media, las iglesias y los monasterios de Europa conservaban valiosas joyas, estatuas, manuscritos y reliquias de los santos. A comienzos del siglo XII, se añadieron numerosos objetos procedentes de la presencia occidental en Oriente Próximo durante las Cruzadas, que se exhibían en algunas ocasiones. Las joyas y el oro también sirvieron como reserva para ser empeñados en tiempo de guerra. Así, el tesoro de la catedral de Notre Dame de Reims aumentaba o disminuía con arreglo a la suerte militar de Francia.” (Silvia Alderoqui, "El Museo como objeto público")

En el siglo XVII era habitual exhibir esculturas y pinturas sobre caballetes en los largos salones o galerías de los palacios y residencias de los más poderosos. Por esta razón comenzó a utilizarse el término galería de arte para referirse a un lugar donde estas obras se hallan colgadas o dispuestas para disfrute de propios y extraños. Las colecciones de objetos artísticos o curiosidades naturales más

pequeñas se guardaban en gabinetes (en italiano, gabinetto, en alemán, Kabinett; ambos derivados del latín cavea, 'sitio hueco' o 'cueva'). El gabinete era en principio una pieza del mobiliario donde se guardaban por seguridad los pequeños objetos de valor (Fig 1.1). Más tarde esta palabra pasó a designar una habitación pequeña con la misma finalidad.



Fig 1.1 Gabinetto italiano

Las primeras vitrinas se formaron en Italia, extendiéndose hacia el norte en el siglo XVII y se volvieron habituales en toda Europa durante el siglo XVIII gracias a la prosperidad económica y comercial de la época, que facilitaba el comercio de piezas artísticas. De vez en cuando se permitía visitar estos gabinetes a los viajeros distinguidos, y poco a poco, en los siglos XVII y XVIII se fueron abriendo para el público.

Los museos que conocemos en la actualidad se constituyeron en Europa en el siglo XVIII, y la mayor parte de ellos provenían de grandes colecciones privadas o reales. En 1750, el gobierno francés comenzó a admitir público, sobre todo artistas y estudiantes, dos veces por semana, para que contemplaran unos 100 cuadros colgados en el Palacio de Luxemburgo de París, cuya colección se trasladó después al Museo del Louvre. Este centro, que tuvo sus comienzos en las colecciones del rey Francisco I en el siglo XVI, se convirtió durante la Revolución Francesa en el primer gran museo público; abrió sus puertas en 1793.

El Museo Británico de Londres (Fig 1.2) fue fundado como institución pública en 1753, pero los visitantes tenían que solicitar la entrada por escrito. Aún en 1800 era posible tener que esperar dos semanas para conseguir una entrada, y los visitantes, en pequeños grupos, sólo podían permanecer dos horas.



Fig. 1.2 Museo Británico de Londres

Entre otros museos fundados en el Siglo de las Luces, están el Museo Nacional de Nápoles (1738), la Galería de los Uffizi en Florencia (1743), el Museo Sacro (1756) y el Museo Pío Clementino (1770-1774), partes de los Museos Vaticanos y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (1771). Las colecciones reales fueron abiertas al público en Viena (1700), Dresde, (1746) y en el Museo del Ermitage en San Petersburgo (1765).

En Estados Unidos, antes de la guerra de la Independencia, hubo ciudadanos particulares que fundaron museos en las colonias. El Museo de Charleston, en Carolina del Sur (1773), dedicado a la historia natural de la región, es un ejemplo de los más de 60 gabinetes, galerías y sociedades históricas constituidas desde esa fecha hasta 1850. Algunos, aunque apreciados por el público, no duraron mucho (como los museos fundados en Filadelfia por el artista y anticuario nacido en Suiza Pierre Eugène du Simitière en 1782 y por el artista americano Charles Willson Peale en 1786). Du Simitière se ocupó en especial de la documentación relacionada con la guerra de la Independencia estadounidense. Sin embargo,



otras instituciones consiguieron permanecer hasta la actualidad, como por ejemplo, la Sociedad Histórica de Massachusetts, en Boston (1791), el Instituto Smithsonian, Washington (1846), y la primera casa-museo histórica, la casa de George Washington, en Newburgh (Nueva York), que fue abierta en 1850.

Respondiendo a una concepción moderna y al mismo tiempo modernista, con una atención muy especial hacia las últimas manifestaciones de las vanguardias europeas y del mundo artístico anglosajón en general, que se compagina con la defensa de las innovaciones en el arte español, se han creado recientemente importantes pinacotecas en España. Quizá las más destacadas sean el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (inaugurado en 1992) y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) (fig 1.3). El relanzamiento de las actividades museísticas en España, en especial en la década de 1990, hizo posible que una colección de pintura tan apreciada en el plano internacional como la de la familia Thyssen-Bornemisza se instalase en Madrid en el reacondicionado palacio de Villahermosa, adquirida por el Estado tras dura competencia con otras naciones.



Fig 1.3 Instituto Valenciano de Arte Moderno

### **Museos en México**

En cuanto a los museos que se encuentran en la Ciudad de México, podemos hablar de colecciones desde el imperio azteca, ya que se sabe que los antiguos mexicanos eran aficionados a una forma de coleccionar que les permitiera reconstruir su propia historia. Ya los cronistas de la Conquista hablaban maravillas

de los jardines botánicos y los zoológicos de Moctezuma<sup>2</sup>, donde se podían encontrar plantas y animales de toda Mesoamérica, como muestrario de todo lo que le era propio al Señor del Universo.

Durante la Colonia, se formaron importantes colecciones de pintura, escultura, arte plumario, códices, tanto entre particulares como en los conventos, y dependencias de Gobierno, algunas de las cuales es posible admirar en los museos de hoy.

Durante el siglo XVIII, la Ilustración puso de moda clasificar y estudiar todo, en especial lo que tenía que ver con la naturaleza: plantas, animales, rocas, por eso no es extraño que el primer museo de México fuera el de Historia Natural (1790). También durante la última etapa del Virreinato se creó la Academia de San Carlos (Fig 1.4), para formar a artistas, por lo que se trajeron de Europa colecciones de monedas, reproducciones en yeso de esculturas de la antigüedad clásica y del Renacimiento y dibujos, para que los alumnos los copiaran, las que serían las bases para los futuros museos de arte.



Fig 1.4 *Academia de San Carlos*

Durante los primeros años de vida independiente, la pinacoteca, y los retratos de los virreyes del Palacio Nacional, las colecciones de historia natural y la prehispánica, con el Calendario Azteca y a la Coatlicue<sup>3</sup>, se llevaron a la Universidad, donde estuvieron almacenados sin mucho orden. Durante el imperio

de Maximiliano se les trasladó a la Antigua Casa de Moneda, fundándose así el Museo Nacional.

Con la consolidación de la República con Don Benito Juárez, se empezaron a dar conferencias sobre las colecciones y éstas crecieron al punto de que ya no hubo dónde ponerlas. Por eso, Porfirio Díaz buscó que se organizaran atrayendo a estudiosos y al público en general. Por vez primera se acondiciona una sala, el Salón de los Monolitos, para la exhibición de esculturas como la Coyolchauqui<sup>4</sup> y la Coatlicue.

Durante este período surgen museos en otros Estados de la República, como el Museo de Sitio de Teotihuacán (1913), con sus colecciones divididas en prehispanica, la época de la colonia, la de etnografía y costumbres regionales, toda una novedad para la época.

Al crecer el Museo Nacional, se necesitaron nuevos espacios, dando comienzo a una nueva era de los museos de México, que aún continúa. Primero se construyó el Museo de Geología (1904), el primero concebido como un museo y no como una adaptación de un edificio existente. En 1913 se funda el Museo Nacional de Historia Natural, hoy Museo del Chopo, en un novedoso edificio de estructura de hierro y grandes ventanales para admirar las colecciones.

Después de la Revolución, surgen en pocos años la mayoría de las instituciones: Instituto Nacional de Antropología e Historia, para las colecciones prehispanicas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que heredaría las colecciones de la Antigua Academia, y el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que recibe las colecciones posteriores a 1521. En los Salones del Palacio de Bellas Artes (1934) se crea el Museo Nacional de Artes Plásticas, donde se exhibía el Arte Moderno.

Y es durante la década de los sesenta que se construyen otros museos de gran

importancia como el Museo de Arte Moderno, la Galería de Historia El Caracol y, por supuesto, el Museo Nacional de Antropología, con lo más moderno del momento en arquitectura y museografía.

A partir de entonces, nuevos museos han abierto sus puertas para compartir colecciones públicas y privadas, o reorganizan sus colecciones, actualizando su discurso incluyendo al visitante en los procesos.

<sup>1</sup> Dictionnaire des Antiquités Romaines ET Grecques. Librairie de Firmin-Didot et Compagnie. París, 1883

<sup>2</sup> Moctezuma: Emperador azteca (1440-1469). Hijo del emperador Huitzilihuitl, ejerció como jefe militar de su pueblo incluso después del fallecimiento de aquél, en 1416

<sup>3</sup> Coatlicue es la madre de todos los dioses del panteón azteca y una forma de la diosa de la tierra, madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra

<sup>4</sup> Coyolxauhqui era hija de la diosa madre Coatlicue y regente de los Centzon Huitznáhuac, sus hermanos y dioses de las estrellas.

## **1.1 Espacios Museográficos**

El espacio museográfico puede ser definido como un espacio de comunicación que expresa, de una forma sensible, el programa científico del conservador del museo o del curador de una exposición temporal<sup>5</sup>.

La Museografía, por su parte, se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, actividad que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la conservación del material exhibido.

Así pues, la esencia de la museografía es analizar la estética de cómo han de ser los objetos a exhibir en sus diferentes disciplinas y la transmisión del mensaje e información. Los objetos son el significado más importante de un museo. Esto garantiza la unidad dialéctica entre la documentación, objetivo real de una colección y la comunicación que éstos ofrecen al público. La museología es la teoría del Museo y la museografía es la puesta en práctica.

Cada exposición es un ensayo museológico donde se precisa la misión y los objetivos en torno a los cuales ella se realiza.

El hilo conductor de cada muestra debe ser de clara comprensión; de exacta precisión informativa y sobre todo, debe captar la atención del espectador en todo momento, para así evitar la monotonía expositiva.

Esta normativa técnica se orienta a establecer, en forma esquemática, los pasos del proceso de producción museográfica de una exposición. Cubre desde el planteamiento conceptual hasta el último detalle del acabado final de una muestra.

Para mí los espacios museográficos son espacios que ha determinado la historia para exhibir diferente tipo de cosas para que las personas puedan admirar o conocer lo que se presenta hay.

Casi siempre estos espacios están abiertos para todo tipo de personas pero hay casos que por una u otra cosa se limita a un cierto sector de la sociedad que conoce más sobre el tema, aunque creo que en la actualidad estos espacios han cambiado ya que con el surgimiento del arte urbano las calles se han vuelto como una especie de galería que hace llegar arte a personas que son totalmente ajenas a esto.

## **1.1 Exposiciones**

El término exposición ostenta varias referencias. Por un lado se denomina exposición a aquella presentación o exhibición de una determinada cosa o cuestión en forma pública para que un público masivo pueda conocerla o acceder a ella<sup>6</sup>. Generalmente, colecciones de objetos de diversa procedencia y temática, tales como obras de arte, hallazgos arqueológicos, instrumentos, maquetas, inventos científicos, entre otros, suelen ser aquellas cuestiones que ocupan el objeto de ser de una exposición porque precisamente interesan a un determinado segmento de público.

La exposición, busca explicar en profundidad un hecho determinado ante un auditorio amplio y heterogéneo, por esta razón es que primeramente y antes de llevar a cabo la exposición se deberá reunir mucha y variada información sobre el asunto así se podrán presentar todas las aristas habidas y por haber del tema.

Y el último de los usos que generalmente se le da al término exposición es aquel que refiere a la colocación de una cosa, objeto o sujeto en un determinado espacio para que reciba la acción de un agente determinado.

Desde mi punto de vista una exposición es el resultado del trabajo de una serie de procesos ya sea creativo o discursivo para al final mostrar todo esto a las personas.

## 1.1 Curaduría

La curaduría describe la actividad de un meta-artista, quien, con la presentación de una combinación de obras de arte en un espacio, logra modular la forma en que son percibidas y cómo se interpretan sus significados<sup>7</sup>. En la práctica, no es tan fácil delimitar o evaluar esta acción de curar; consiste en organizar, seleccionar, invitar, colgar y legitimar. En el mejor de los casos, la acción de artistas y curadores se relaciona en una suerte de pulseada constructiva. Y es en esta intersección compleja, cambiante, y contradictoria donde la lectura de la obra está en juego.

"Dejemos de lado la definición de una práctica que se demarca con el ejercicio mismo de sus despliegues de sentido. Anotemos en cambio, y según el caso, las instancias más comunes que hacen factible esa significación: la coherencia crítica, la vinculación histórica, el (des) montaje teórico, la intuición arquitectónica, la eficacia comunicacional o la creatividad gráfica. Aun así, la especificación de la tarea es ambigua y más que llevarnos a un centro reconocible, nos suspende en un borde de amplia circunferencia donde concurren otros complejos de prácticas artísticas, donde se acumulan productos y experiencias, se construyen nombres y se vinculan individuos, y en fin, se eslabona cuidadosamente uno más de los finos engranajes que conforman la industria de la cultura.

La curaduría es un franco derivado de la complejidad del ámbito artístico contemporáneo. Los primeros curadores en el sentido actual del término parecen haber sido los que, al contrario de ciertos críticos, dejaron de preguntarse si algo era arte para entender una obra desde la complejidad de sus relaciones, desde el sentido de su producción y hacia el acervo alegórico que cada una construía con obras contiguas y coetáneas. El curador no fue un nuevo actor de la escena artística, fue una nueva función que iba a contracorriente de la excesiva especialización y la división de trabajo. Se convirtió en un intermediario más por necesidad que por afición, un entusiasta semi-profesional que iba atando cabos

suelos, que marcaba itinerarios para ir y venir, que iba urdiendo poco a poco una producción simbólica a partir de fragmentos y retazos. El gran arte clásico y sus derivaciones modernistas no necesitaron de curadores porque se planteaba desde la autonomía y la autosuficiencia. El arte contemporáneo, dispuesto desde las estructuras socio-económicas del mundo actual, se acerca a la mundanidad de experiencias particulares, minúsculas, dispersas.

Entendido como una función dinámica, el término “curador” es más un adjetivo que la nominación de una profesión. Hay artistas curadores, gestores curadores, entusiastas curadores, devotos curadores y hasta fanáticos curadores. Quizá estos últimos son quienes asumen la función bajo un esquema productivista que no tarda en caer en la neurosis y se ungen como legisladores del ámbito artístico.

En 1942, Marcel Duchamp montó una exposición organizada por Breton en Nueva York: Mile of string (Milla de cuerda). Una milla de cordel blanco se tejía en un espacio donde se mostraban cuadros del grupo surrealista. Pero “mostrar” es aquí un decir, porque el hilo dispuesto por Duchamp bloqueaba el paso, pero sobre todo la mirada, hacia los distintos trabajos. La museografía de Duchamp se convertía así en una verdadera instalación que incorporaba las piezas de sus colegas en un proceso experimental no del todo claro, pero a todas luces sugerente.

En 1990, en medio del debate sobre la disposición de fondos públicos para el arte en los Estados Unidos, Joseph Kosuth creó una obra en torno a la censura a partir del conjunto de la colección permanente del Museo de Brooklyn. The Play of the Unmentionable (El juego de lo inmencionable) nombre del proyecto intervención obra Curaduría yuxtaponía piezas artísticas que a lo largo de la historia habían sido cuestionadas por motivos políticos, religiosos o sexuales, subrayando la subjetividad del gusto y las tendencias hacia la censura y la iconoclastia a partir de juegos simbólicos determinados.

La función curatorial, que varios individuos más conocidos bajo la función de



artista han asumido en la historia del arte, implica un acto de creación. Creación de sentido bajo el signo de una producción simbólica reconstituyente.

Procesamiento de enlaces, descentramientos, goznes y derivas, quizá hasta *Détournements*<sup>8</sup> y emplazamientos de zonas autónomas temporales, dependiendo de capacidades e intereses. La curaduría es la más reciente de las prácticas creativas en un ámbito a veces inconexo, a veces inerte, a veces superfluo y a veces atónito frente a la capacidad intrínseca de transformación del mundo

La función curador no tiene aún sustantivación concreta ni genealogía definida. más que adaptarla al mundo de simulacros que es el arte, está en nuestras manos significarla, dislocar las estrategias a las que pretende ajustarse, asistir a los procesos de creación de sentido y mantener en jaque esa constante tentación de mistificar tan compleja figura, a veces tan poco digna de confianza.”(Javier Toscano y Daniela Wolf, Laboratorio Curatorial, pag 060)

En mi opinión personal la curaduría es el resultado entre el acuerdo del curador y el artista de cómo organizar y afinar de alguna manera todo lo que se ha trabajado para ser exhibido y que las personas lo comprendan.

<sup>5</sup> Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 William Collins Sons & Co Ltd 1971, 1988

<sup>6.7</sup> Minucias del lenguaje ,José G. *Moreno de Alba*

<sup>8</sup> *Détournement* es un concepto surgido dentro del movimiento situacionista que habla sobre la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalismo o el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico. Una palabra parecida en español es *tergiversación*.

## **Capítulo 2**

### **Elección del proyecto, producción de obra y curaduría**

#### **2 Cómo fue la elección del proyecto y la propuesta del taller**

La elección del proyecto se basó en la convocatoria ¿Quieres exponer en Border 2011? La cual se estructura a partir de dos objetivos primordiales: procurar la experimentación en artistas en proceso de definición de la propia identidad estético discursiva y contribuir en los procesos de legitimación de artistas incipientes y emergentes. Como tal el Centro Cultural Border (CCB) es entendido como una plataforma abierta y destinada a la búsqueda y construcción de la identidad del artista emergente a quien se le otorga visibilidad a partir de medios, colaboraciones con otras instituciones, galerías nacionales e internacionales, y venta de obra.

El CCB acepta proyectos a lo largo de un periodo específico cada año. Dichas aplicaciones son revisadas por un comité seleccionador conformado por promotores, curadores y artistas activos en la escena del arte contemporáneo mexicano emergente. Dichos proyectos se revisan teniendo en cuenta una única fecha de corte y anunciando resultados en el plazo del siguiente mes. Las aplicaciones son consideradas para proyectos artísticos y curatoriales desarrollados a partir de exposiciones individuales, exposiciones colectivas e intervenciones de espacio en las instalaciones del CCB.

Los artistas seleccionados por el comité son contactados con el fin de agendar una fecha para la presentación de su trabajo. En el caso de las exposiciones tanto individuales como colectivas, el CCB apoya con asesorías durante la producción de obra a nivel discursivo y estético técnico, apoyado económicamente con los gastos relacionados con la museografía, difusión y estratégicamente con un

programa concreto de difusión y vinculación. En el caso de las intervenciones el CCB apoya con la financiación de la intervención y la realización de un video registro del proceso de producción.

Catalina Restrepo Directora Living Art y Eugenio Echeverría, director del Centro Cultural Border, decidieron integrar el proyecto Multiverso a la agenda de exposiciones del 2012. La idea del taller tuvo que ver con la necesidad de empujar a interactuar con el público al artista mientras producía obra y al mismo tiempo grabándolo en tiempo real para mostrar todo el proceso creativo de una exposición individual y en este mismo ejercicio ver como influía todo esto positiva o negativamente.

La creatica de la exposición permitía que todo el proyecto fuera algo muy diferente a las demás exposiciones ya que en todas solo se muestra las obras hasta el día de la inauguración totalmente terminada y aquí se mostraba todo el proceso creativo para que la gente pudiera ver todo el trabajo que hay detrás de esto.

## **2.1 Organización de taller y de ideas para producir obra**

La organización del taller partió de un acuerdo con el curador de que tuviera una interacción con el público mientras producía la obra para la exposición, se adaptó la galería como un estudio con los elementos necesarios para trabajar, también se instaló una cámara y una computadora la cual estuvo transmitiendo 8 horas diarias en vivo todo el proceso creativo mediante la página de livestream<sup>1</sup> donde podía estar hablando con las personas que lo veían por internet aparte de los que lo iban a visitar.

Las ideas de las cuales partí para la producción de obra eran con base al discurso artístico que venía manejando solo que en este caso se trabajaría en gran formato cada pieza a diferencia de lo que estaba acostumbrado a trabajar, también pensé en experimentar con diferentes técnicas de dibujo y con nuevas composiciones

para que durante todo este tiempo de producción hubiera una evolución en mi trabajo y como artista.

## **2.2 Producción de obra**

La producción de obra se realizó en el periodo del 2 de febrero del 2012 al 7 de marzo se realizó un total de 16 obras nuevas hechas a lápiz y en medidas en promedio de 90 x 1. 20 y un mural hecho totalmente a grafito y carboncillo jugando con las luces y sombras.

Durante el mismo proceso de producción fui representado a los personajes de mis obras de un modo similar pero quizás en un tono algo más radical ya que previamente aparecían sin ánimo, desesperanzados, estoicos ante el vacío, ahora se mostraban desmembrados tal vez en un intento de deshacer y redefinir su propia identidad.

Las obras realizadas fueron las siguientes:

**1** Devastated es una pieza inspirada en la imaginación que uno tiene de uno de niño la cual es capaz de llevarnos a mundo y dimensiones que no existen, en la pieza se muestran de personajes despedazándose envueltos por un gran monstruo que representa la imaginación.

**2** Sleeves nace de un recuerdo de cuando era niño en el cual imaginaba que podía crear diferentes escenarios para mis juguetes con las sabanas y ropa de mis padres.

**3** Fragments of the es un tríptico en el cual trate de escenificar la relaciones destructivas, como es que las personas se aferran en ocasiones uno al otro a tal grado de hacerse pedazos ellos mismos.

**4** *Two Worlds* es una pieza donde represento la parte buena y la mala que tenemos los seres humanos y como es que la contrariedad que tienen estas dos formas de ser nos afecta como seres humanos.

**5** Parallel universo es una representación de un accidente que sufrí hace unos años el cual me afectó y cambió mi forma de ver la vida en todos los aspectos.

**6** En esta pieza quise mostrar la disfunción familiar y sus causas ya que a lo largo de mi vida conocí muchas personas con este problema.

**7** fragmentos es una pieza en la cual interpreto la sensación que tenemos a veces de sentirnos que estamos hechos pedazos y que no podemos más con nuestra vida, este dibujo nació de ver el choque y ver como se despedazaba el automóvil de ahí lo quise interpretar como una persona.

**8** Until the end es una pieza donde represento a las personas que siempre estarán con nosotros en las buenas y en las malas hasta el final sin darnos la espada ya sean familiares, amigos o pareja.

**9** You have given everything for us , este dibujo se lo dedique a mi madre y en general represento como ellas pueden dar todo por nosotros sin pedir nada a cambio.



1 Título devastated  
Técnica lápiz  
Medidas 50x 60



2 Título sleeves  
Técnica lápiz  
Medidas 22 x 30









**3** Título fragments of the (tríptico)  
Técnica lápiz  
Medidas 50x 60 cada pieza



4 Título Two Worlds  
Técnica lápiz  
Medida 22 x 30



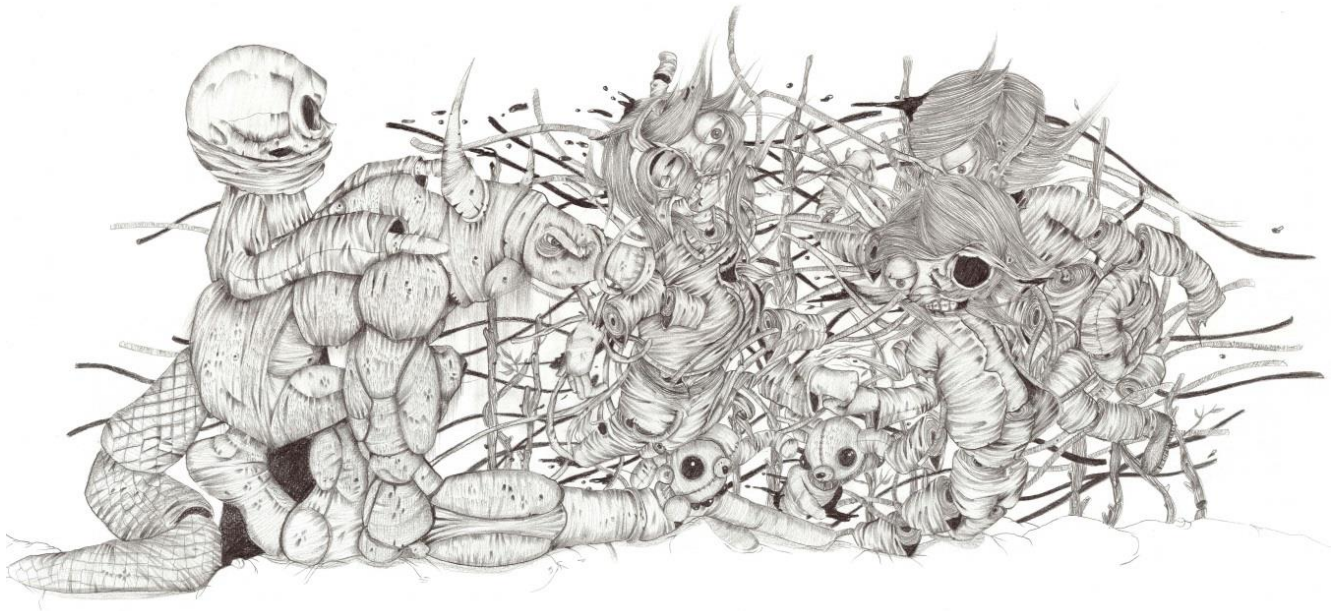
5 Título Parallel universe  
Técnica lápiz  
Medidas 50x 60



6 Título sin título  
Técnica lápiz  
Medidas 50x 60



7 Título fragmentos  
Técnica lápiz  
Medidas 50x 60



**8** Título until the end  
Técnica lápiz  
Medidas 70x90



**9** Título You have given everything for us  
Técnica lápiz  
Medidas 70 x 90

## **2.3 Intervención**

La intervención realizada para la exposición fue una propuesta en la que había pensado desde hace un tiempo, inspirada en el trabajo de un artista que admiro llamado Jorge Rodríguez Gerada el principalmente trabaja muros en espacios públicos hechos totalmente con grafito y carboncillo y yo para esta ocasión quise hacer algo parecido pero a mi estilo ya que la exposición era totalmente de dibujos en gran formato pensé que sería interesante hacer un mural con esa técnica.

Con la experiencia obtenida de ser un escritor de graffiti y realizar intervenciones con aerosol, en esta ocasión quise trabajar mi obra que tiene un sentido más personal en gran formato y experimentar con otras técnicas para lograr otro tipo de resultados con la pared.

La intervención no tenía algún tema en específico o algún objetivo en especial solo era como un primer ejercicio más libre y más experimental para de ahí partir a futuras intervenciones en la misma técnica como una nueva propuesta en muros y aprovechar que ya siendo la primera exposición individual mostrar esa idea al público.





## **2.4 Curaduría**

Como se comentó en el capítulo anterior la curaduría es una actividad de un meta-artista que con la combinación de obras de arte en un espacio logra modular la forma en que son percibidas y como se interpretan sus significados.

En la exposición Multiverso la obra que se expuso al final fue toda la que se produjo en el tiempo en el que estuve trabajando ya que la idea era mostrar como se hacía cada una de ellas en tiempo real vía internet y al final en la inauguración la gente pudiera verla en vivo.

También de último momento se anexo algunas de mis obras en la que había trabajado previamente a comenzar con la grabación para así mostrar la evolución que se tuvo durante el momento de producción.

## **Capítulo 3**

### **Proceso creativo, discurso museográfico y conclusión del proyecto**

#### **3 Proceso creativo**

El proceso creativo de mi obra en general parte de retratar ciertos momentos de mi vida y cosas que veo que me han marcado representándolas en enseñas surrealistas que las personas al ver cada pieza puedan interpretarlas de diferentes formas.

Cada una de mis piezas las trabajo al momento en que la estoy haciendo nunca hago un boceto previo ni nada, cada una la tengo en la mente y la voy improvisando al momento en el que estoy dibujando en el papel esto me permite ser libre totalmente con mi obra y no limitarme a nada.

Para Multiverso quise que cada una de mis piezas fuera un desahogo para mí como si fuera cada una de ellas una pequeña historia de mi vida cada una de ellas representa cosas que me han marcado personalmente.

La idea de muchas obras ya la tenía en mi cabeza desde hace un tiempo los temas varían ya que pueden ser de mi familia hasta el amor y el desamor.

Al momento de estar dibujando siempre hay un conflicto con el papel de que nunca queda la idea como uno quiere 100% para esta ocasión trate de ser casi perfecto ya que tenía la presión de acabar todas las obras para cierta fecha y también que cada cosa que hacía la transmitiera en vivo vía internet.

### **3.1 Discurso museográfico**

El discurso museográfico de la exposición partía principalmente de la idea de convertir la galería del CCB en un taller abierto al público en el cual estaría trabajando por 5 semanas y se pudiera mostrar todo el proceso creativo para su mi primera exposición individual hasta el día de la inauguración.

### **3.2 Montaje**

El montaje de la exposición se planteó en un inicio como si fuese mi taller abierto al público. Dado a que el proceso de producción y las 5 semanas de exposición fueron inusuales porque estuve estabando trabajando en la galería y conectado vía streaming<sup>1</sup> para interactuar con el público, se quiso mostrar este aspecto de “taller abierto” en la museografía la idea era que cada obra estaría colgada en una especie de tendedero de alambre sostenidas por pinzas de madera simulando un tendedero como el que se utiliza en la fotografía para revelar, él mismo día de la inauguración se observó que la obra no lucía ni resaltaba, que quedaba literalmente pobre así que se decidió ese mismo día enmarcar todos los dibujos, pintar dos muros de negro, el resultado fue que la obra se resaltó más y se levantó por una museografía más clásica: dibujos enmarcados, colgados en el muro, estructura narrativa museográfica, etc. También se dejaron todos los elementos con lo que se estuvo trabajando la mesa y la cámara para que no se perdiera el antecedente de que se estuvo trabajando varias semanas en la galería.

Con respecto a la intervención esta se fue componiendo y estructurando a medida que se iba haciendo, al principio se veía sin volumen y sin movimiento ya que casi no había espacios vacíos en el muro y no se distinguían bien todos los elementos, por esta razón decidí borrar algunas partes y utilizar otros materiales más suaves como carboncillo para obtener otros resultados y tonalidades ya que todo al principio se estaba trabajando con grafito y el muro se veía muy plano, después utilice esfuminos para barrer el grafito y jugar con las luces y las sombras

con esto logre darle mayor profundidad y volumen haciendo que el resultado se viera más interesante y con más movimiento.

### 3.3 Difusión

Para la difusión de la exposición se imprimieron 1000 posters diseñados por el CCB los cuales se estuvieron regalando a las personas que llegaban a la galería a ver como trabajaba el artista en lo largo del el periodo en el que estuvo.

El Centro Cultural Border difundió a toda su base de datos via mail (16,000 contactos), y en redes sociales (facebook y twitter con más de 12,000 contactos). A raíz de mails y redes sociales se lograron bastantes posts en diferentes medios. La difusión del proyecto se vio a su vez enriquecida por el streaming porque todo el tiempo se estuvo transmitiendo en tiempo real el proceso de producción de obra y las personas podían acceder a verlo vía internet cada vez que se publicaba que se estaba transmitiendo.



### **3.4 Inauguración**

Para la exposición hubo dos inauguraciones la primera fue el 2 de febrero para el inicio del taller abierto al público en que se estaría trabajando, en esta solo se mostró todo el espacio que la galería preparó para el artista y como estaban instalados la cámara y la computadora en la que se estaría transmitiendo el streaming.

La segunda inauguración fue el 8 de marzo en esta se mostró toda la obra producida y terminada en ese periodo, ese día se dejaron los elementos con los que el artista estuvo trabajando como por ejemplo el restirador, gomas, lápices etc., para que no se perdiera la idea de que fue un taller la galería todo ese tiempo.

### **3.5 Evaluación o análisis**

Multiverso de Eduardo Bastida Guzmán (Trash) fue un proyecto interesante desde el punto de vista vocacional del Border que tiene por objeto apoyar a artistas incipientes y emergentes en el desarrollo de su identidad artística y el profesionalización de su práctica. Bajo dichas premisas Trash pudo experimentar con formatos para él inusuales, composiciones más complejas que las habitadas y un trabajo técnicamente más detallado.

Como se intuía desde un inicio Trash estaba preparado para dar una vuelta de tuerca a su propia identidad artística y se consideró la producción resultante como un avance enriquecedor. La idea de enfrentar al artista al público mediante la transmisión en streaming del proceso de producción en la galería del Border fue con el objetivo de sacarlo de su zona de confort e involucrarlo en un contexto que le invitase a reflexionar, cuestionar y analizar la propia producción mientras la realizaba. En la recta final del proyecto se tomaron decisiones de gran importancia como la redefinición de la propuesta museográfica esto con el fin último de realzar la obra y darle el lugar que le correspondía. Si bien en un inicio

la obra se había montado inspirándose en las fotografías de un cuarto de revelado con la intención de develar la importancia que el proceso de producción abierto tuvo en el proyecto artístico, el mismo día de la inauguración se consideró que no era adecuado pues demeritaba un trabajo muy interesante y sofisticado en términos técnicos, estéticos y discursivos. Por tal razón se mandaron a enmarcar todos los dibujos, se dividió la galería en dos zonas que fueron pintadas en blanco y negro y se logró integrar el mural en el espacio museográfico.

## **CONCLUSIONES**

Esta exposición marco una evolución muy grande para mi trabajo y para mí como artista visual ya que siendo mi primera exposición individual tuve que exigirme más en todos los aspectos y siento que logre nuevas cosas en mi gráfica, la idea de trabajar en un taller abierto al público en la galería y grabar y transmitir en vivo todo el proceso creativo fue algo que cambio todo desde un principio ya que esto proponía una forma diferente de hacer una exposición de una manera muy original transmitiendo en vivo cada momento en el que estuve trabajando y al mismo tiempo así pude conocer el punto de vista de las personas hacia mi trabajo, la idea del taller me agrado bastante también porque tuve mucho más espacio para trabajar ya que estaba acostumbrado a hacer obra muy chica y en esta oportunidad pude hacerlo en gran formato esto me hizo sentir mucho más libre para trabajar con mayor detalle y hacer composiciones más complejas a las acostumbradas.

La intervención que realice para mi exposición fue una de las cosas que más me gusto ya que pude hacer algo que jamás había hecho, un mural hecho totalmente a grafito y carboncillo parecía un reto ya que solo tuve 1 semana para hacerlo durante el proceso tuve distintos problemas con las composiciones y demás pero al final el resultado me gusto bastante creo que para ser la primera vez que realice un trabajo como este logre algo bastante bueno, esta intervención me ayudo a reflexionar como puedo llevar mi trabajo en una nueva dirección y proponer otras cosas en el futuro.

La idea del montaje de la exposición era poner cada obra en una especie de tendedores ya que toda la exposición se manejó como un taller se pretendía que se viera como tal como algo sencillo y no tan formal, un día antes de la inauguración vi que esto hacia que toda la obra se perdiera y no lucia nada así



que se decidió enmarcar creo en lo personal que esto hizo que la exposición luciera mucho más y que se viera de una manera más profesional , me gusto y quede muy satisfecho por como quedo todo para el día de la inauguración .

El día de la inauguración desde mi punto de vista fue un éxito siento que esto tuvo mucho que ver por qué se estuvo transmitiendo todo el proceso y eso hizo que las personas quisieran ver en vivo todo el resultado, asistieron bastantes personas y recibí muy buenos comentarios.

Este proyecto fue un avance muy grande para mí como artista el cual me ayudo a madurar mucho en mi trabajo y a entender más lo que hago, que cosas me fallan en que debo trabajar más y en qué dirección debo continuar para seguir proponiendo cosas mejores.

## BIBLIOGRAFIA

- David Dornie, Espacios de exposición, Naturart, S.A. (Blume); Edición: 1 (11 de abril de 2008) 192 págs.
- Francisco Javier Zubiaur Carreño, Curso de museología, Trea, 2004
- Julia Sanmartín Sáez, Diccionario de Argot, Editorial Espasa, 878 págs.
- Luis Alfonso Fernández, García Fernández Isabel, Diseño de exposiciones. Concepto instalación y montaje, Lianza Editorial, 2010
- María Bolaños Atienza, Historia de los museos en España: memoria, cultura, sociedad, Ediciones Trea, 1997 - 486 págs.
- Martin M. Pegler, Contemporary Exhibit Design No. 2, Visual Reference Publications, 03/10/2006 - 175 págs.
- María Luisa Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, Trea, 2001
- Philip Hughes, Diseño de Exposiciones, 2010 1ª edición 224 págs.
- Pam Locker, Diseño de exposiciones, Rústica 2011, 184 págs.
- Santillana, Diccionario esencial Santillana de la lengua española, Págs: 1.360 14x22 cm

## **WEB**

<http://www.arqhys.com/arquitectura/museo-historia.html>

[http://mail.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1702/1/Los\\_museos\\_en\\_el\\_mundo.pdf](http://mail.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1702/1/Los_museos_en_el_mundo.pdf)

[http://issuu.com/sphd/docs/origen\\_de\\_los\\_museos\\_en\\_el\\_mundo](http://issuu.com/sphd/docs/origen_de_los_museos_en_el_mundo)

<http://www.arteamerica.cu/3/dossier/varios.htm>

<http://www.mexicodesconocido.com.mx/coatlicue.html>

<http://border.com.mx/?p=3274>).