

RGR

Galería RGR presenta

Spiritual Abstractions

Tania Candiani | Hilma's Ghost | Kati Horna

Magali Lara | France-Lise McGurn

Vibe Overgaard | Salmo Suyo

Septiembre 21 / Noviembre 18, 2023

+52 55 8434 7759 / 60 / 61
+1 786 609 1295

GRAL. ANTONIO LEÓN 48
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
CDMX 11850, MÉXICO

GALERIA@RGRART.COM
RGRART.COM

@RGRART

Personal Shopper (Still de video), 2016. Dir. Olivier Assayas. Imagen tomada de criterionforum.org

Galería RGR se complace en anunciar la exposición colectiva *Spiritual Abstractions* con trabajos de Tania Candiani, Hilma's Ghost, Kati Horna, Magali Lara, France-Lise McGurn, Vibe Overgaard y Salmo Suyo, curada por Gabriela Rangel, que abrirá al público este próximo jueves 21 de septiembre, durante Gama Week, de 11:00 a 19:00 hrs.

El filme gótico y thriller *Personal Shopper* (2016) del cineasta francés Olivier Assayas, es el punto de partida para esta muestra que reúne obras de mujeres artistas de diferentes generaciones y procedencias, personas trans y de identidad fluida: Tania Candiani (México, 1976), Hilma's Ghost (Brooklyn, 2020), Kati Horna (Budapest, 1912- México, 2000) , Magali Lara (México, 1956), France-Lise McGurn (Glasgow, 1983), Vibe Overgaard y Salmo Suyo (Huancayo, 1989).

La protagonista de la película de Assayas, Mauren Cartwright (Kristen Stewart), encarna la gracia y la fatalidad del arte y la magia proyectados a través de atributos psíquicos adjudicados a las mujeres como lo son la clarividencia y la intuición. El filme también retrata el rápido e inescrutable proceso de transformación de nuestros tiempos en referencia a las nociones de género y al auge del pensamiento no racional promovido por las redes sociales.

Las obras reunidas en esta muestra indagan desde diversas perspectivas cómo la lucha de las mujeres afecta e importa al futuro político inmediato de la humanidad. Por otra parte, la sugerente, aunque problemática, pieza de ficción fílmica contemporánea de Assayas sirve como pretexto para reunir nuevas metodologías y estrategias formales desplegadas por artistas mujeres que en cierta medida se vinculan a la abstracción espiritual histórica, la cual es explícitamente invocada por el colectivo feminista Hilma's Ghost, representado por Galería RGR.

Los dibujos pictóricos de flores enfermas o deseantes de gran formato de la artista mexicana Magali Lara, representada por Galería RGR, son espléndidas metáforas que sobrepasan la vida hacia los misterios órficos del erotismo y de la psique en su reveladora fuerza de dependencia y autonomía, así como de vida y muerte. Las flores de Lara muestran la condición hiperestésica del deseo femenino, equivalente a aquel de las plantas que, de acuerdo a palabras de la poeta Anne Carson, *no duermen, no mienten ni blufean sino exponen sus genitales*. En este sentido, Lara ha sido pionera en retratar el lado b de los paraísos abismales de la subjetividad femenina y los recodos de la pulsión libidinal como manifestaciones liberadoras —y opresoras— de la mujer en la sociedad patriarcal. Su visión de estos estados tanto larvarios como desarrollados del deseo se ha expresado a partir de libros de artista y colaboraciones con poetas que luego mutan para expandirse a lienzos y papeles.

Es en la pulsión de vida y muerte donde se encuentra *Oda a la necrofilia*, importante serie fotográfica surrealista realizada en 1962 por la fotógrafa mexicana de origen húngaro Kati Horna para la sección *Fetiches* de la revista *S.nob.* Dicha revista de corta vida (7 números) fue editada por los escritores Salvador Elizondo, Juan García Ponce y Emilio García Riera y contó con la participación de destacados artistas incluyendo a Horna. La secuencia fotográfica preparada por Kati Horna para *Fetiches* le permitió retomar su interés temprano por el psicoanálisis, el cual dejó atrás en aras de su militancia anarquista y el fotoperiodismo. *Oda a la necrofilia* contó con la participación de su amiga cercana la artista surrealista Leonora Carrington, con quien la fotógrafa y su esposo José Horna colaboraron en otros proyectos. Carrington aparece en la imagen desnuda como viuda doliente de su amado, representado éste *in absentia* con una máscara, literalmente a manera de fetiche.

Tania Candiani es una artista mexicana cuyo trabajo revela las contradicciones y tendencias autoritarias de la cultura global en el afán de homologar la especificidad de las temporalidades sociales y el clamor diferenciado de las minorías. Candiani participa con el video mono canal *La Maringuilla* que contempla tres minutos de una danza hipnótica que data de la época colonial (La danza de los negritos) donde un hombre baila ataviado de indumentaria femenina, cubriendo su cabeza con un velo no nupcial y girando sobre su eje con la serpiente en la mano. Si bien ésta representa a la madre de las serpientes y siendo el único personaje femenino, como sucede en otras danzas coloniales es interpretado por un hombre; lo que para algunos especialistas evidencia el símbolo dual principio rector en la cosmovisión totonaca, también puede atribuirse al machismo de la época y región, que prohibía a las mujeres participar en las ceremonias y bailables. Para la artista: “En esta pieza, vemos la imagen del bailarín, sobrepuesta sobre su misma danza, conformando así la narrativa horizontal de la obra, en donde el mismo cuerpo se convierte en su fantasma”.

Salmo Suyo, joven artista peruano radicado en Suiza, ha centrado su búsqueda artística en los mecanismos de disidencia sexual presentes en las masculinidades trans. Su investigación aborda la representación radical del cuerpo queer en transformación, como una suerte de lava desbordada y corrosiva que se derrama en circuitos heteronormativos. En su trabajo el concepto biológico de diferencia sexual tal y como fuera empleado por el feminismo en los años 1970 llega a un punto ciego ante la pertinencia de un discurso alternativo trans modelado por la disforia, operación teórica estética de la cual se vale para cuestionar el mercado médico-farmacéutico. Asimismo, Salmo elabora desde la técnica de producción de objetos la exploración de materiales que reflejen las subjetividades trans y los debates políticos concomitantes a partir del uso de pigmentos y siliconas médicas. Por otra parte, el artista reivindica la cerámica como práctica ancestral andina que se actualiza en el encuentro con las tecnologías del siglo XXI.

El tratamiento de la figura humana en las pinturas de la artista escocesa France-Lise McGurn suele asociarse a arquetipos femeninos. Asimismo, se ha sostenido que éstas constituyen espíritus alegóricos o musas usualmente vinculadas a modelos de lo femenino contruidos por la cultura pop y la moda contemporánea, ambas esferas retratadas en la película *Personal Shopper*. La aproximación de McGurn a la sexualidad que emana de estas figuras planas y estáticas destaca la actitud punk de la artista, enunciado en los títulos de las pinturas. Esta es la segunda participación de McGurn en el programa de RGR.

Vibe Overgaard, joven artista danesa, presenta delicadas esculturas de cerámica, metal, madera e hilo concebidas para su reciente muestra en ISCP, Brooklyn. *Spindle City* –Fall River, Estados Unidos–, encarna las ruinas de la industria textil y el tipo de manufactura que crearon un modelo de productividad que permanece como un fantasma en el imaginario colectivo. Sus esculturas proyectan la idea de circuitos en descomposición y se presentan como vestigios fantasmáticos del capitalismo industrial que substituyen al optimismo corporativo y masculino del minimalismo.

Acerca de Gabriela Rangel

— Gabriela Rangel es curadora independiente y escritora radicada en Brooklyn, NY. Desde 2019 hasta 2021 fue directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Previamente, fue directora de artes visuales y curadora en jefe en Americas Society desde 2004 hasta 2019. Cuenta con una maestría en estudios curatoriales del Centro de Estudios Curatoriales de Bard College, una maestría en estudios de medios y comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y estudios de cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha trabajado en la Fundación Cinemateca Nacional y el Museo Alejandro Otero en Caracas, y en el Museo de Bellas Artes de Houston.

Rangel ha curado y co-curado numerosas exposiciones de arte moderno y contemporáneo, así como muestras monográficas de Elsa Gramcko, Erick Meyenberg, Sylvia Gruner, Carlos Cruz-Diez, Marta Minujín, Gordon Matta-Clark, Gego, Arturo Herrera, José Leonilson y Xul Solar. Ha escrito para *Hyperallergic*, *Letras Libres*, *Revista Ñ*, *Art in America*, *Parkett*, *The Brooklyn Rail* y *Art Nexus*, editado numerosos libros y contribuido con textos a publicaciones como *Emily Mae Smith* (Petzeld Gallery, Nueva York); *Pedro Reyes: Sociatry* (Museum Marta Hertford, Hertford, Alemania, 2022); *Rosangela Renno* (Pinacoteca de SP, 2021); *Erick Meyenberg: D Major Isn't Blue* (Museo Amparo, 2020); *Lydia Cabrera: Between the Sum and the Parts* (Americas Society/Koenig Books, Londres, 2019); *Contesting Modernity: Informalism in Venezuela 1955–1975* (Museum of Fine Arts, Houston, 2018); *Marta Minujín, Minocodes* (Americas Society, 2016); y *A Principality of Its Own* (Americas Society/Harvard University Press, 2006). Actualmente está trabajando en su libro *Estrategias de Auto-Sabotaje: Arte y Política en Venezuela 1959-1973*.

Acerca de Galería RGR

— Galería RGR fue fundada en 2012 y establecida en la Ciudad de México por su fundador Ricardo González Ramos en noviembre de 2018. La galería promueve diálogos críticos en torno a la producción de arte moderno y contemporáneo a través de su programa de exposiciones y publicaciones, explorando la abstracción como un lenguaje de vanguardia así como un proceso de pensamiento más que un estilo.

RGR representa a artistas modernos con trayectoria histórica y relevancia global como Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Diez, Julio Le Parc, GEGO y Oswaldo Vigas, y a artistas contemporáneos de Asia, Europa, América del Norte y del Sur que trabajan con cuestiones de tiempo, espacio y color, así como de raza e igualdad de género y sexual. La relación entre espectador, interacciones sociales y significado también es relevante para crear una conversación sobre el presente y el pasado.

Notas para los editores

— **Título:** *Spiritual Abstractions*
Artistas: Tania Candiani, Hilma's Ghost, Kati Horna, Magali Lara, France-Lise McGurn, Vibe Overgaard y Salmo Suyo
Inauguración: Septiembre 21, 11:00 - 19:00 hrs.
Fechas exposición: Septiembre 21 - Noviembre 18, 2023.
Fechas Gama Week: Septiembre 21 - 24, 2023.