

ESTUDIO
CELIA
ÁLVAREZ
MUÑOZ
LOS
BRILLANTES

28.3.2024 —
19.1.2025

CELIA ÁLVAREZ MUÑOZ LOS BRILLANTES

La instalación de Celia Álvarez Muñoz titulada *Los Brillantes* presenta tres cuerpos de trabajo que oscilan entre la especificidad de San Antonio —incluye una selección de artistas radicados aquí— y el vasto cosmos. Con esta exposición, celebra el legado y la fuerza duradera de la comunidad artística latinx de San Antonio y el poderoso valor simbólico que representa para cualquiera que persiga su interés en el arte. La instalación resultante se basa en el conocimiento de primera mano que tiene de la ciudad, así como en su entusiasta interés en los cambios de escala y la utilización de enfoques nuevos y diferentes para el tema que trata. Como artista conceptual, Muñoz articula sus ideas utilizando cualquier método que considera más adecuado para un proyecto en específico, como es evidente en esta instalación.

Muñoz (n. 1937, El Paso, TX; vive en Arlington, TX) ha realizado obras en muchos medios y técnicas a lo

largo de su carrera de cuarenta y cuatro años. Al haber crecido en la frontera entre Texas y Estados Unidos, Muñoz produce obras que a menudo reflejan su origen bicultural, la influencia de los miembros de su familia y las historias que llenaron su juventud. También es conocida por colaborar con comunidades aisladas, resaltando sus experiencias, vitalidad y evolución a lo largo del tiempo como reflejo de circunstancias cambiantes. Y todos sus proyectos están salpicados por un agudo sentido del humor y un toque de juegos (de palabras).

Que se haya centrado en un grupo selecto de artistas latinxs de San Antonio en *Los Brillantes* está en consonancia con su propensión a aproximarse y mirar de cerca para comprender una comunidad o un tema o sujeto y después retroceder para verlo como parte de un sistema más grande, en este caso la ciudad y, a fin de cuentas, el universo infinito. La instalación de Muñoz expresa su experiencia y lo que atestigua en términos del impacto duradero que un individuo y un grupo pueden tener no sólo entre sí, sino también en un lugar, en una comunidad artística y más allá.

La distintiva comunidad artística latinx que Muñoz encuentra en San Antonio ha tenido gran importancia para ella desde la década de 1990, cuando viajaba regularmente a la ciudad para ver exposiciones, reunirse con artistas y ejecutar tres proyectos de arte público.¹ Quedó impresionada por la vitalidad y vigor continuos de la escena de arte latinx del lugar, comentó: “Amo San Antonio. Sé que hay muchísimos artistas latinos. Hay una comunidad. Hay diferentes facetas en esa comunidad. Está llena de tensión... todos

¹ Los proyectos de arte público de Muñoz en San Antonio son *El puente acordeón*, 1995-99, en la expansión del Centro de Convenciones Henry B. González; *El río habla*, 2000-01, en el Centro Cívico Histórico del proyecto River Link, y *Plaza de las Islas: Historias de los pavimentadores de la Plaza Central*, 2002-03, en la Plaza Central.

estos grupos, sabes, pero es buena energía, es energía estimulante, es diálogo, es activa y es vital, así que permítanme documentar a estos artistas”.²

Muñoz tuvo la oportunidad de documentar a los artistas de San Antonio en el 2002 cuando desarrolló la serie *Semejantes Personajes/Significant Personages* como parte de su exposición individual *Historias que tu madre nunca te contó*, en el Blue Star Art Space (ahora llamado Contemporary at Blue Star) en la ciudad. Fue la ocasión perfecta para “capturar el momento que [la] impresionó como una época rica y próspera en las artes con muchísimos artistas activos a lo largo de varias generaciones”.³ El gran título de la serie es una referencia a que la mayoría de los retratos en la historia del arte son de la nobleza o de mecenas bien establecidos. Si bien este título transmite reverencia, también pretende ser divertido, pues Muñoz no cree que nadie deba tomarse a sí mismo demasiado en serio.

Al final, tomó cuarenta y un retratos de artistas latinxs en San Antonio que identificó a través de conversaciones con colegas. Dieciocho de esos retratos fueron adquiridos recientemente por la Fundación Linda Pace, Ruby City, y sirven como ancla de esta exposición. En ellos aparecen artistas con reputaciones importantes regional y nacionalmente, incluyendo diez individuos que tienen obras en esta colección. Además, cada artista está activo actualmente o lo estuvieron a lo largo de sus vidas.

2 Celia Álvarez Muñoz, entrevista de historia oral, Archivos de Arte Estadounidense, Instituto Smithsonian, entrevistada por Cary Cordova, 7-28 de febrero del 2004, <https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-celia-alvarez-muoz-12446>

3 Celia Álvarez Muñoz, comunicado de prensa, “La serie fotográfica más grande de Celia Álvarez Muñoz, *Semejantes Personajes/Significant Personages*, fue adquirida por Ruby City”, 15 de septiembre del 2023.

Para realizar sus retratos únicos, Muñoz utilizó una Holga, una cámara económica fabricada por primera vez en 1982 y conocida por las distorsiones involuntarias que produce, como fugas de luz y elementos borrosos. En lugar de hacer retratos sencillos, Muñoz animó a sus sujetos a hacer lo que quisieran mientras los fotografiaba. La naturaleza manual de la cámara le permitió avanzar la película a su gusto y muchas de las impresiones resultantes incluyen múltiples imágenes superpuestas de los artistas en estado activo, en el acto de creación. Los avances en el campo de la fotografía digital, en aquel entonces nuevo, intrigaron a Muñoz y le posibilitaron alterar más y con mayor control las fotografías. Para cada retrato seleccionó varias imágenes del artista para escanearlas y después modificarlas de tal manera que parecieran una sección de una tira de película. Esta manipulación realzó su cualidad dinámica pues los sujetos están representados en aparente movimiento. Incluso añadió el logo de las películas Kodak a cada una de las impresiones, así como el nombre del sujeto y el suyo para darle al producto final la apariencia de autenticidad, como si no hubieran sido cuidadosamente elaboradas. Al representarlos en acción y sin ningún

Casa de San Antonio, 1988, serie *Postales*. Cortesía de la artista.

indicador real de tiempo, los artistas retratados podrían haber sido capturados apenas ayer. Muñoz considera que este proyecto está “abierto”, es posible ampliarlo con más artistas, lo que subraya cómo el arte y los artistas latinxs siguen siendo fuerzas perdurables en San Antonio y más allá.

En esta exposición, Muñoz también retrocede, en sentido figurado, para representar el lugar donde radican estos artistas. Como lo hizo con ellos, Muñoz produce un retrato de San Antonio porque quiere dejar muy claro que esta comunidad de artistas tiene sus raíces aquí.

Para representar la ciudad, Muñoz yuxtapone un ejemplo de un conjunto de obras de 1987-1988, *Postales*, con los retratos. Ella aprendió por sí sola una técnica de aerógrafo para realizar reproducciones de gran tamaño de las casas plasmadas en las fotografías de tamaño postal que produjo inicialmente para esta serie.

Esta instalación incluye una casa de San Antonio que, a primera vista, parece genérica, dado que se trata de un típico bungalow estadounidense. Sin embargo, se destaca porque incorpora “trabajo rústico” (también conocido como *faux bois*), un término usado para el cemento esculpido y teñido de modo que parezca madera. Al hacerlo, Muñoz crea un marcador único e identificable de San Antonio. Se pueden encontrar ejemplos de este trabajo artesanal por toda la ciudad: fantásticos puentes, esculturas, grutas y muebles exteriores. Se cree que la concentración más grande de esta forma de arte está en San Antonio debido a un taller establecido a principios del siglo xx por el artesano mexicano Dionicio Rodríguez, y la tradición continuó.

Muñoz pinta con aerógrafo una pieza de la serie *Postales*, 1988.
Cortesía de la artista. Fotografía de Tracy Hicks.

Vista de la instalación de *Postales*, Tyler Museum of Art, 1988. Cortesía de la artista.

Sobre los visitantes flotan señales de tráfico que imitan a las que se encuentran en las intersecciones de los vecindarios. Un conjunto de letreros muestra los nombres de dos calles de San Antonio, Culebra y Broadway. Las otras tienen una escritura fonética de cómo las personas hispanohablantes, o angloparlantes, pronuncian típicamente esos nombres. Sus escrituras fonéticas parecen alternativamente extrañas, divertidas, quizá incluso problemáticas o simplemente incorrectas. Juntos, los letreros de calles y las imágenes representan una manifestación visual del carácter distintivo de la ciudad que es una fusión de las culturas anglosajona y mexicana. Incluso el insecto en el pergamino que complementa la pintura de la casa y los letreros de calles habla de estas culturas mezcladas. El insecto de Muñoz es una combinación de grillo y saltamontes y ella lo describe como un “híbrido”, muy parecido, de acuerdo con la artista, a todos los que vivimos en ciudades contemporáneas. El pergamino tiene grabada la frase: “Nuestro jardín siempre

Our garden had
always been in the back-
yard surrounded by a
tall adobe wall and
nobody ever saw it.

Pergamino (#3), 1987-88, serie Postales. Cortesía de la artista.

había estado en el patio trasero rodeado por un alto muro de adobe y nunca nadie lo vio”. Ella eligió específicamente este pergamino para acompañar esta casa, para insinuar los secretos o tesoros pasados por alto o, en este caso, los extraordinarios artistas que se encuentran detrás de las fachadas de las casas de San Antonio.

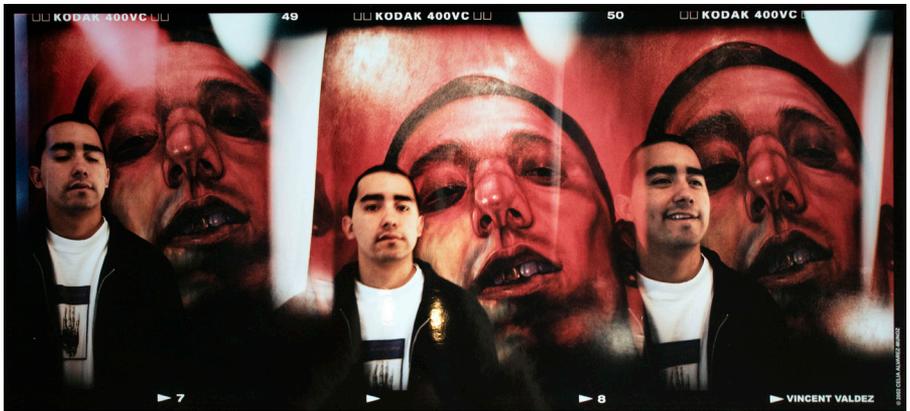
Así como Muñoz quiere aterrizar a estos artistas en San Antonio, le apasiona de la misma manera fijar sus lugares en el firmamento. Un poema que escribió completa la instalación: este texto está impreso sobre una imagen a gran escala del universo o, más específicamente, de la región de formación estelar de la Nebulosa Tarántula capturada por la cámara de infrarrojo cercano del Telescopio Espacial James Webb de la NASA en el 2022.

*SOMOS UN COSMOS DE DIFERENTES BRILLOS;
ESCANDALOSOS POETAS
QUERENDONES MITOTEROS.
GRITAMOS Y SECRETEAMOS LA ANGUSTIA Y ALEGRIA
DE SER HERMANOS UNIDOS POR
EL COLOR CAMELO -
SOMOS TU ECO, TU ESTRELLA - MIRATE!*

*WE ARE ONE COSMOS OF DIFFERENT BRILLIANCE;
SCANDALOUS POETS,
LOVABLE AGITATORS.
WE SCREAM AND WHISPER THE JOY AND ANGUISH
OF BEING HUMAN BROTHERS UNITED BY
THE COLOR OF CAMEL -
WE ARE YOUR ECHO, YOUR STAR - SEE YOURSELF!*

Mientras se preparaba para esta exposición, Muñoz mencionó su fascinación por el reciente cúmulo de imágenes que la NASA publicó como resultado de una cámara nueva especialmente diseñada que la cautivó y que es capaz de capturar mejores fotografías del espacio. Escribió su poema para la instalación inicial de *Semejantes Personajes/Significant Personages*; sin embargo, ha sido actualizado aquí con un lenguaje que enlaza a los artistas con las estrellas y el cosmos. También alienta a cualquier artista potencial a verse a sí mismo en estos “semejantes personajes”, estos modelos a quienes aspirar. Junto a los retratos y *Postales*, este poema e imagen presentan visualmente a los artistas como perpetuamente jóvenes y dinámicos, como una parte vital de esta ciudad y dignos de reconocimiento, ahora y en el futuro.

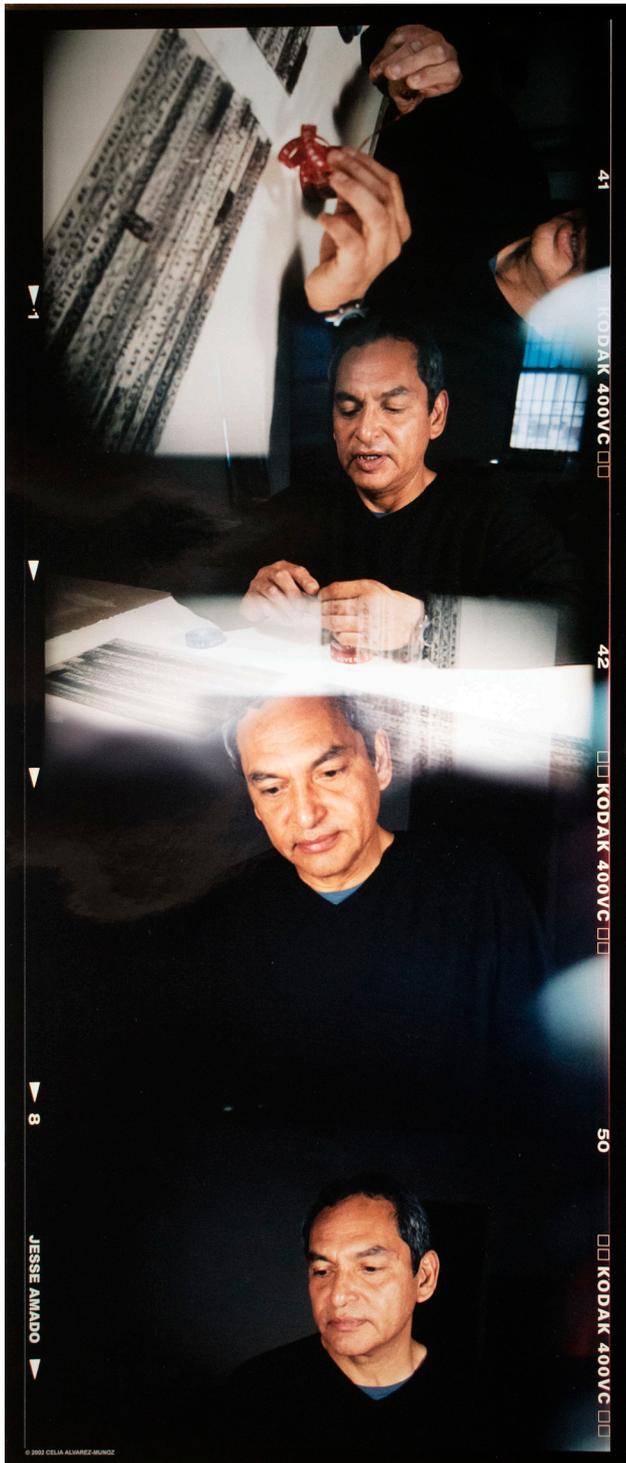
Vincent Valdez, 2002

Crédito de la fotografía de la página previa:

Los Brillantes, 2024

Región de formación estelar de la Nebulosa Tarántula: 3NASA, ESA, CSA, STScI, Equipo de producción de Primeras Observaciones Científicas (ERO) de Webb [<https://science.nasa.gov/image-detail/sts-ci-01ga76rm0c11w977jrhgj5j26x-2/>]

Aunque seleccionada por su cualidad fascinante, esta representación de la Nebulosa Tarántula es particularmente apropiada para la instalación de Muñoz. Esta área es conocida por ser una región de formación estelar, y las imágenes de la NASA han revelado miles de estrellas jóvenes recién descubiertas que antes estaban ocultas, al igual que los artistas que no han sido descubiertos y los que Muñoz seleccionó para su proyecto. Ella venera profundamente a estos artistas (y a este lugar) porque de manera constante los encuentra simbióticamente solidarios e inspiradores. “Estos artistas son una comunidad fuerte, informada y politizada”,⁴ suele señalar Muñoz. “Son estrellas importantes en nuestro universo del arte, los brillantes”.⁵

Ángel Rodríguez-Díaz, 2002

4 Muñoz, comunicado de prensa, “La serie fotográfica más grande de Celia Álvarez Muñoz ha sido adquirida”.

5 Celia Álvarez Muñoz, mensaje de correo electrónico a la autora, 12 de febrero del 2024.

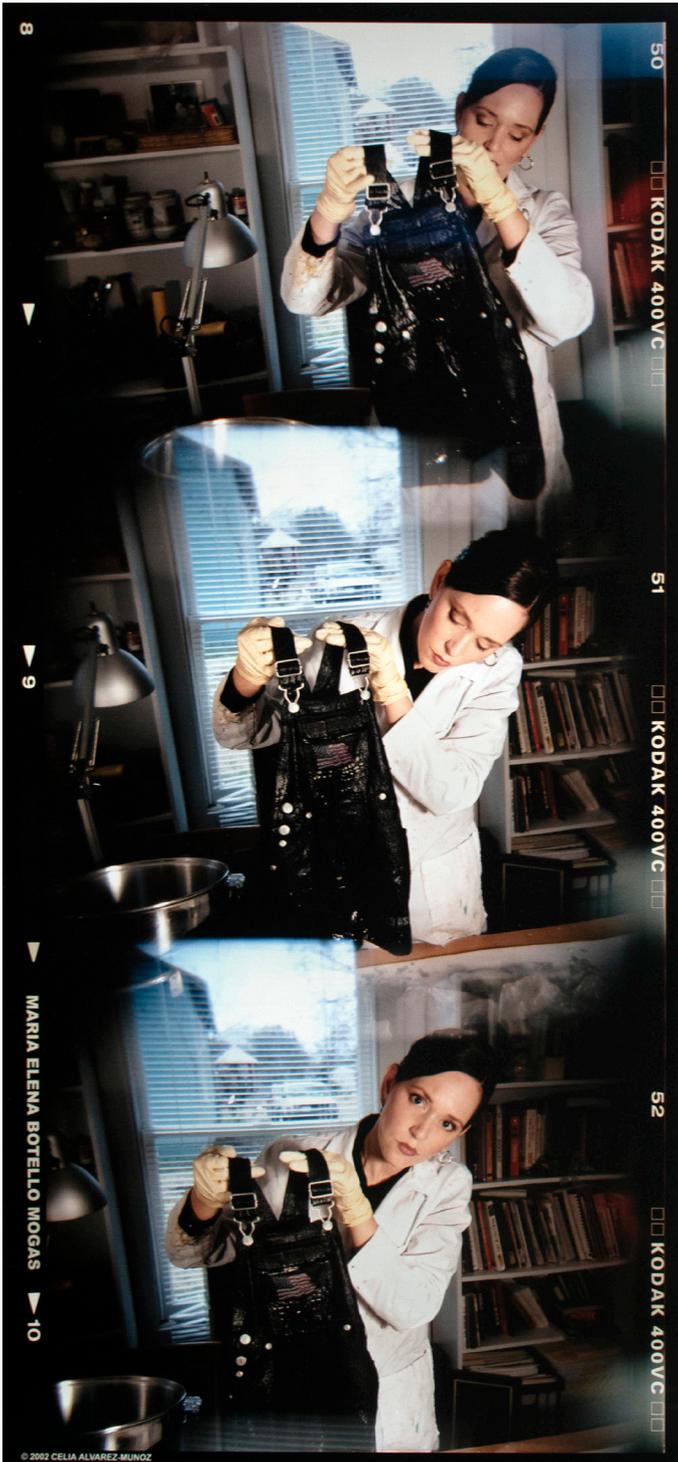
Ana de Portela, 2002

Mel Casas, 2002

Ethel Shipton, 2002

8

50

KODAK 400VC

9

51

KODAK 400VC

10

52

KODAK 400VC

MARIA ELENA BOTELLO MOGAS

© 2002 CELIA ALVAREZ-MUNOZ

Maria Elena Botello Mogas, 2002

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Todas las obras provienen de la Colección de la Fundación Linda Pace, Ruby City, en San Antonio, Texas, a menos que se indique lo contrario.

Los Brillantes, 2024

Gráfico en vinil con poema de la artista, Nebulosa Tarántula de la galaxia Gran Nube de Magallanes
Imagen cortesía de NASA, ESA, CSA, STScI, Equipo de producción de ERO de Webb

Casa de San Antonio, 1988

Serie *Postales*
Pintura acrílica en aerógrafo sobre lienzo
182.9 x 274.3 cm.
Colección de la artista

Pergamino (#3), 1987–88

Serie *Postales*
Pintura acrílica en aerógrafo sobre lienzo
147.3 x 121.9 cm.
Colección de la artista

Calle Culebra Sur/

Calle Klaybra Norte, 1988

Serie *Postales*
Metal pintado
20.3 x 76.2 cm. cada uno
Colección de la artista

Bulevar Broadway Norte/

Bulevar Brossguy Sur, 1988

Metal pintado
20.3 x 76.2 cm. cada uno
Colección de la artista

Adán Hernández, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 75.9 cm, 2023.31

Ana de Portela, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 76.2 cm, 2023.32

José Guadalupe Guadiana, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
76.2 x 35.2 cm, 2023.33

Maria Elena Botello Mogas, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
76.2 x 35.6 cm, 2023.34

Chuck Ramirez, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 76 cm, 2023.35

Ethel Shipton, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 75.9 cm, 2023.36

Ángel Rodríguez-Díaz, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 76.2 cm, 2023.37

Vincent Valdez, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 75.8 cm, 2023.38

Terry Ybanez, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 75.8 cm, 2023.39

Cruz Ortiz, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
78.4 x 35.6 cm, 2023.310

Alex de León, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 81 cm, 2023.311

Rolando Briseño, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 81 cm, 2023.312

Jesse Amado, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
83.5 x 35.6 cm, 2023.313

César Augusto Martínez, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 86.4 cm, 2023.314

Mel Casas, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 88.9 cm, 2023.315

Franco Mondini-Ruiz, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
35.6 x 93.7 cm, 2023.316

David Zamora Casas, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
94 x 34.9 cm, 2023.317

Jimmy Mendiola, 2002

Serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages*
Impresión digital de Holga, edición 1 de 5
83.5 x 35.6 cm, 2023.318

Todas las imágenes de la serie *Semejantes Personajes/ Significant Personages* son cortesía de Ruiz-Healy Art, Nueva York, San Antonio. Todas las obras fotografiadas son © Celia Álvarez Muñoz.

CAMPUS RUBY CITY

- 1 *Celia Álvarez Muñoz: Los Brillantes (Estudio)*
- 2 Estacionamiento
- 3 Marina Abramović, *Silla para el hombre y su espíritu*
- 4 Nancy Rubins, *5000 libras de partes de avión de Sonny, el sitio de Linda, 500 libras de alambre de llanta*
- 5 Linda Pace, *Joyas en el concreto* (a lo largo del parque)
- 6 Teresita Fernández, *Campo de estrellas*
- 7 Teresita Fernández, *El hijo del miércoles*
- 8 Teresita Fernández, *El cerro de las volteretas*
- 9 Teresita Fernández, *Bancas del diario personal*
- 10 Escultura de Daniel Joseph Martinez
- 11 Obra textual de Daniel Joseph Martinez

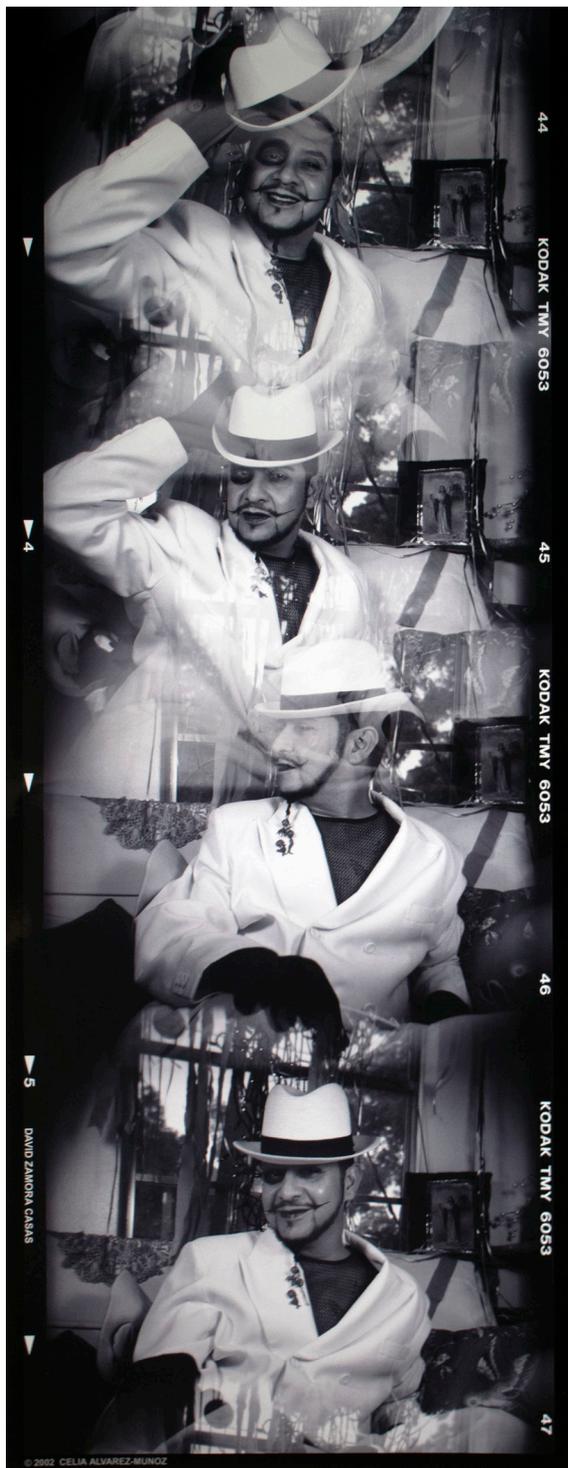
RUBY CITY

JUE A DOM 10AM—6PM

150 CAMP STREET

ACCESO GRATUITO Y
ABIERTO AL PÚBLICO

David Zamora Casas, 2002