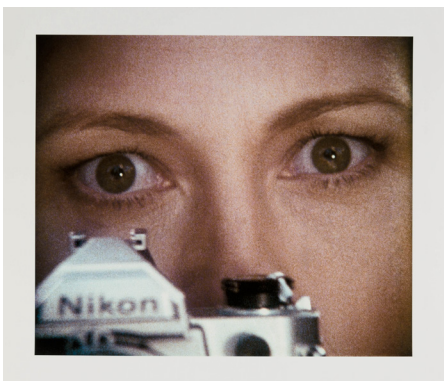

RUBY CITY OJO INQUIETO

1.6.2024 —
27.4.2025

Las obras de arte en *Ojo inquieto* juegan con nuestra visión y nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Los artistas incluidos en esta exposición utilizan técnicas y medios basados en la fotografía para analizar imágenes, objetos y lugares familiares. Alteran o recontextualizan sus temas y sujetos para desestabilizar la forma en la que interpretamos nuestro entorno.

Una piedra angular de la exposición es el díptico *Los ojos de Laura Mars* (2009) de Anne Collier, que muestra a una mujer mirando a través del objetivo de una cámara y luego levantando la mirada para ver con sus propios ojos. Las imágenes de Collier son fotogramas tomados de la película de terror de 1978 del mismo nombre protagonizada por Faye Dunaway. Además de ser un retrato simbólico de la artista, el díptico representa el poderoso papel que la fotografía ha tenido en la cosificación de las mujeres. Su obra ejemplifica cómo los medios que se basan en la fotografía continúan moldeando nuestras percepciones y resalta la importancia de mirar y después reexaminar lo que vemos o creemos sin ideas preconcebidas.

Como Collier, muchos de los artistas en *Ojo inquieto* utilizan imágenes de circulación masiva como portadas de discos, libros o instantáneas de celebridades como punto de partida creativo. Otros recurren a lugares conocidos, como el histórico complejo Watergate, y escenas callejeras, o incorporan elementos como figuras humanas a escala o fotografías de pasaportes. Las obras son a momentos inquietantes, grotescas o encantadoras, lo que incita a los espectadores a mirar dos veces para comprender mejor lo que están viendo.

Al hacernos reflexionar sobre las imágenes, los artistas suscitan preguntas más amplias: están pidiendo a los espectadores que examinen sus creencias y experiencias, especialmente en relación con la sociedad, el poder y el potencial creativo de la coincidencia y lo mundano. Colectivamente, sus obras sugieren que solamente al reevaluar nuestras realidades podemos imaginar posibilidades alternativas o experimentar la rutina como algo transformador.

OBRAS ESCOGIDAS

JAMES CASEBERE

(n. 1953, Lansing, MI; radica en Nueva York, NY)

Prisión panóptica #3, 1992

Fotograma cibachrome; edición 1 de 5
2007.1.41

El edificio que se muestra aquí es en realidad una maqueta basada en unos planos de 1792 para una prisión panóptica que el artista construyó y fotografió. Aunque este diseño del siglo XVIII nunca fue construido, se consideró revolucionario en su momento debido a su enfoque aparentemente más humano y rentable. Los prisioneros vivían en celdas individuales con ventanas y situadas en círculo alrededor de un punto de observación central, lo que requería menos guardias. Varios elementos de su diseño se pueden encontrar en algunas prisiones hoy en día.

Muchos consideran que este trazado era inhumano tanto para el personal como para los encarcelados debido a las malas condiciones que generaba en términos de ventilación, ruido y temperaturas extremas. Al fotografiar un modelo del plano, Casebere nos pide contemplar la naturaleza de estos espacios y cómo las visiones utópicas de rehabilitación ejecutadas a través de la arquitectura pueden favorecer resultados de pesadilla.

TALA MADANI

(n. 1981, Teherán, Irán; radica en Los Ángeles, CA)

Animación de una mamá de mierda, 2021

Videoinstalación; edición 2 de 6, 7 min, 54 s

2023.1

Una mamá de mierda, cortometraje de animación fotograma a fotograma (también conocida como *stop motion*), toma su título de la expresión en inglés británico para una mala mamá, “*shit mom*”. Los espectadores siguen a esta “mamá de mierda” mientras recorre su lujosa casa. Va dejando excremento por donde pasa y en todo lo que toca. Sus intentos de limpiarlo sólo lo empeoran. Incluso masturbarse es un esfuerzo en vano. La obra de Madani sintoniza los temores comunes, pero que no se hablan a menudo, de las madres a fracasar como tales y la imposibilidad de estar a la altura de las visiones poco realistas que tiene la sociedad sobre la maternidad.

DONALD MOFFETT

(n. 1955, San Antonio, TX; radica en Nueva York, NY)

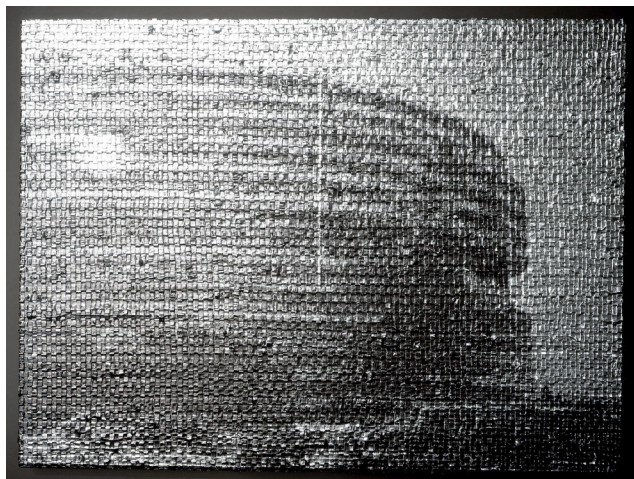
Aluminio/Watergate, 2004

Óleo sobre lino con iluminación en bucle

2007.1.314

Uno de los sitios más infames de Washington, DC, es el complejo Watergate. En 1972 un grupo de hombres, muchos de ellos exmiembros de la CIA, fueron contratados para instalar micrófonos en la sede del Comité Nacional Demócrata para sabotear a los oponentes políticos del presidente republicano, Richard M. Nixon. Los hombres fueron arrestados y a su captura le siguió un escándalo que incluyó el intento del presidente de ocultar la incursión. Nixon fue obligado a renunciar, pues sabía que, de lo contrario, sería sometido a un juicio.

La representación que hace Moffett del edificio Watergate parece fantasmal debido a su naturaleza de proyección en blanco y negro. También parece como si estuviera bajo vigilancia al haber sido filmado con una cámara de video portátil que recorre el exterior de un lado a otro. Aunque el escándalo Watergate ocurrió hace más de cincuenta años, estas fechorías todavía atormentan el país. La obra de Moffett nos recuerda que sólo si nos mantenemos alertas a las tropelías políticas podemos lograr que nuestros representantes gubernamentales se hagan responsables.

JONATHAN MONK

(n. 1969, Leicester, Reino Unido; radica en Berlín, Alemania)

En edición (a las lágrimas), 2006

Fotografía de pasaporte y aretes; edición 47 de 50
2007.1.526

Una pequeña fotografía del artista cuando era niño se mantiene sujeta a su lugar mediante postes de aretes que perforan los ojos del sujeto y la pared detrás de la imagen. Los aretes y su parecido a lágrimas hacen que el modelo parezca alternativamente triste y lleno de un asombro alegre e iluminado.

Monk es mejor conocido por hacer interpretaciones de obras de artistas célebres, como Andy Warhol. *En edición (a las lágrimas)* puede ser un homenaje a la serie de autorretratos de cabina de fotos en blanco y negro de la década de los 1960 en los que aparece vistiendo disfraces y haciendo poses. Monk invierte esa práctica con un tono juguetón y, en cambio, adorna la fotografía con joyas para transformarse a sí mismo.

KATRINA MOORHEAD

(n. 1971, Coleraine, Irlanda del Norte; radica en Houston, TX)

Mujer sobrevive a una explosión fatal cuarenta años antes de darse cuenta de que lo hizo, 2013

Polvo de mica y tinta litográfica transparente sobre tablero de montaje de algodón Alpha grosor 8 (impreso repetidamente), turba; edición de prueba del impresor

Obsequio de Janet Lennie Flohr y la Hare & Hound Press, 2014.1.35

La base de la obra de Moorhead es la fotografía de un devastador atentado terrorista en Coleraine, Irlanda del Norte, en 1973. Entre finales de la década de 1960 y 1998, Irlanda del Norte fue el escenario de un violento conflicto entre las facciones que querían que la provincia siguiera siendo parte del Reino Unido y las que querían que se convirtiera en parte de la República de Irlanda. Esta imagen nunca circuló en los periódicos de la época debido a que las autoridades temían que provocara ataques de represalia. Muchas personas que crecieron en Coleraine, como Moorhead, nunca supieron del atentado hasta que la fotografía apareció en un periódico local por su 40º aniversario en el 2013.

La obra de Moorhead sugiere sus propios sentimientos de sorpresa al enterarse del bombardeo. En lugar de colgarla en la pared, está volcada y descansa sobre dos tepes de turba de Irlanda del Norte. Es como si la artista todavía tuviera que procesar por completo el evento y la posibilidad de que ella misma habría podido perecer.

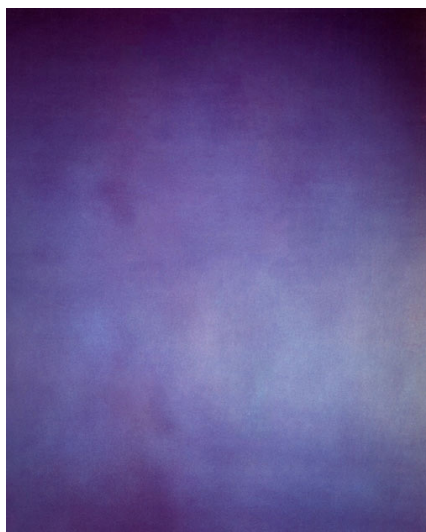
PAUL PFEIFFER

(n. 1966, Honolulu, HI; radica en Nueva York, NY)

Los cuatro jinetes del apocalipsis (2), 2000

Impresión digital DuraFlex

Obsequio de Alice y Marvin Kosmin, 2023.12.5

Las primeras cinco impresiones de la serie *Los cuatro jinetes del apocalipsis* de Paul Pfeiffer, de las cuales esta es la (2), son hermosos y envolventes campos de color acechados por la figura desaparecida de Marilyn Monroe. El artista ocultó con esmero la icónica figura de Monroe de los fotogramas publicitarios, dejando solamente visibles el fondo y, en ocasiones, su sombra. Su enfoque despierta preguntas sobre la naturaleza de la celebridad y la transitoriedad de la fama, especialmente dentro del voluble panorama actual de las redes sociales.

El título de la serie hace referencia a la historia bíblica que detalla el fin del mundo. Es un título apropiado según Pfeiffer: “La simple idea de que se pueda borrar digitalmente a la humanidad, en el momento en el que estamos ahora, se siente como un momento del fin del mundo”.

ALLAN MCCOLLUM

(n. 1944, Los Ángeles, CA; radica en Nueva York, NY) y

LAURIE SIMMONS

(n. 1949, Long Island, NY; radica en Nueva York, NY, y Cornwall, CT)

Sin título de la serie

Fotos reales (ZM-1-Y), 1985

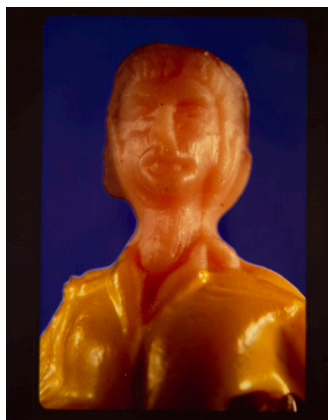
Impresión de destrucción de tintes de color y plata; edición 1 de 10; obsequio de Alice y Marvin Kosmin, 2023.5.17

Sin título de la serie

Fotos reales (HF-5-B), 1985

Impresión de destrucción de tintes de color y plata; edición 1 de 10; obsequio de Alice y Marvin Kosmin, 2023.5.18

Tanto Allan McCollum como Laurie Simmons tienen prácticas artísticas activas, pero en 1985 colaboraron en *Fotos reales*, una serie de retratos de figuras humanas a escala de medio centímetro de altura que compraron. Los artistas trabajaron con un técnico médico que utilizó un microscopio para fotografiar los rostros de las figuras. A primera vista cada diminuta figura parecía genérica, pero las imágenes resultantes revelaron sujetos increíblemente únicos con caras faltantes, pintura mal aplicada o detalles faciales intrincados.

McCollum explicó que este proyecto sirvió como una “analogía” de las ideas que él y Simmons exploraron individualmente en su arte, pero que articularon colectivamente en esta serie. Para McCollum, las imágenes enfatizan las distinciones presentes incluso dentro de las tipologías formales establecidas. Simmons ve la serie como un símbolo de todas las falsedades que se asocian con estereotipar a las personas.

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Todas las obras provienen de la Colección de la Fundación Linda Pace, Ruby City, en San Antonio, Texas.

James Casebere

(n. 1953, Lansing, MI;
radica en Nueva York, NY)
Prisión panóptica #3, 1992
Fotograma cibachrome;
edición 1 de 5
96.5 × 75 cm (pliego)
2007.1.41

Anne Collier

(n. 1970, Los Ángeles, CA;
radica en Nueva York, NY)
Los ojos de Laura Mars, 2009
Impresión digital (díptico);
edición de prueba del impresor
53.3 × 61 cm cada una
Obsequio de Janet Lennie
Flohr y la Hare & Hound Press,
2014.1.15a, b

Tala Madani

(n. 1981, Teherán, Irán;
radica en Los Ángeles, CA)
*Animación de una
mamá de mierda*, 2021
Videoinstalación;
edición 2 de 6
7 min, 54 s
2023.1

Christian Marclay

(n. 1955, San Rafael, CA;
radica en Londres, Reino Unido,
y Nueva York, NY)
Rabia silenciosa (de la
serie *Mezcla corporal*), 1991
Portadas de discos con
hilo de algodón
57.5 × 66.2 cm
2007.1.287

Allan McCollum

(n. 1944, Los Ángeles, CA;
radica en Nueva York, NY)

Laurie Simmons

(n. 1949, Long Island, NY;
radica en Nueva York, NY, y
Cornwall, CT)

Sin título de la serie
Fotos reales (ZM-1-Y), 1985
Impresión de destrucción
de tintes de color y plata;
edición 1 de 10
25.4 × 20 cm (pliego)
Obsequio de Alice y
Marvin Kosmin,
2023.5.17

Sin título de la serie
Fotos reales (HF-5-B), 1985
Impresión de destrucción
de tintes de color y plata;
edición 1 de 10
25.7 × 20 cm (pliego)
Obsequio de Alice y
Marvin Kosmin,
2023.5.18

Donald Moffett

(n. 1955, San Antonio, TX;
radica en Nueva York, NY)
Aluminio/Watergate, 2004
Óleo sobre lino con
iluminación en bucle
114.6 × 152.4 cm
2007.1.314

Jonathan Monk

(n. 1969, Leicester, Reino Unido;
radica en Berlín, Alemania)
En edición (a las lágrimas), 2006
Fotografía de pasaporte y aretes;
edición 47 de 50
8.6 × 4.4 cm (en conjunto)
2007.1.526

Katrina Moorhead

(n. 1971, Coleraine, Irlanda del
Norte; radica en Houston, TX)
*Mujer sobrevive a una explosión
fatal cuarenta años antes de
darse cuenta de que lo hizo*, 2013
Polvo de mica y tinta litográfica
transparente sobre tablero de
montaje de algodón Alpha grosor
8 (impreso repetidamente), turba;
edición de prueba del impresor
142.2 × 100.3 cm (pliego)
Obsequio de Janet Lennie
Flohr y la Hare & Hound Press,
2014.1.35

Rivane Neuenschwander

(n. 1967, Belo Horizonte, Brasil;
radica en São Paulo, Brasil)
Alfabeto accidental, 2003
Impresión cromogénica;
edición 3 de 4
19.7 × 29.8 cm cada una (26 obras)
2007.1.335a-z

Paul Pfeiffer

(n. 1966, Honolulu, HI;
radica en Nueva York, NY)
*Los cuatro jinetes del
apocalipsis (2)*, 2000
Impresión digital DuraFlex
152.4 × 121.9 cm (pliego)
Obsequio de Alice y
Marvin Kosmin,
2023.12.5

Rivane Neuenschwander: Cortesía de la artista y la Galería Tanya Bonakdar, Nueva York / Los Ángeles;
la Galería Fortes D'Aloia y Gabriel, São Paulo y Rio de Janeiro, y la Galería Stephen Friedman, Londres

Donald Moffett: © Donald Moffett

James Casebere: © James Casebere

Katrina Moorhead: © Katrina Moorhead

Contraportada: Dror Baldinger

CAMPUS RUBY CITY

- 1 Jardín escultórico
- 2 Nancy Rubins, *5000 libras de partes de avión de Sonny, el sitio de Linda, 500 libras de alambre de acero*
- 3 Marina Abramović, *Silla para el hombre y su espíritu*
- 4 Linda Pace, *Joyas en el concreto* (a lo largo del parque)
- 5 Teresita Fernández, *Campo de estrellas*
- 6 Teresita Fernández, *El hijo del miércoles*
- 7 Teresita Fernández, *El cerro de las volteretas*
- 8 Teresita Fernández, *Bancas del diario personal* (a lo largo del parque)
- 9 Daniel Joseph Martinez, escultura
- 10 Daniel Joseph Martinez, pintura textual sobre un muro
- 11 Estacionamiento (también disponible en la calle Camp)

RUBY CITY

JUE A DOM 10AM—6PM

ACCESO GRATUITO Y
ABIERTO AL PÚBLICO

150 CAMP STREET SAN ANTONIO TEXAS 78204

