

HOST Celeste

3 de marzo –
20 de agosto
de 2023

The Contemporary Austin

LAGUNA GLORIA

3809 West 35th Street

Austin, Texas 78703

512 458 8191

Art School: 512 323 6380

JONES CENTER ON CONGRESS AVENUE

700 Congress Avenue

Austin, Texas 78701

512 453 5312

HOST

HOST es un espacio de exposición y una serie de programas que amplifica el compromiso de The Contemporary Austin con poner a los artistas en el centro de la escena y recibir al público. Dentro de cada ciclo de exposición, un artista creará un entorno recién encargado en el espacio de galería HOST en The Jones Center. Cada obra contará con programación. Durante el tiempo de duración de cada exposición, los artistas invitarán a los visitantes a conocer sus mundos.

Artwork © Celeste. Imagen cortesía de los artistas.

Text © The Contemporary Austin 2023.

Mostrar tipografía por Simon Walker en Beasts of England.

Diseño gráfico por Phillip Niemeyer.

Celeste

Celeste es un dúo de artistas conformado por María Fernanda Camarena y Gabriel Rosas Alemán, y ambos viven en Ciudad de México. El trabajo colectivo de estos artistas se centra en explorar imágenes arquetípicas y crear espacios en los que las interacciones sociales son bienvenidas. Sus instalaciones a gran escala con telas teñidas y pintadas utilizan una paleta distintiva de colores cálidos y responden a entornos arquitectónicos a la vez que incorporan un vocabulario de imágenes, como manos extendidas y recipientes vacíos, lo que da cuenta del inconsciente personal y colectivo.

La exposición de Celeste presenta una nueva pintura textil a gran escala, creada específicamente para la galería HOST, así como dos nuevas esculturas de cobre montadas en la pared. La pintura retrata un paisaje abstracto que evoca un terreno geográfico extenso en el que la tierra y el cielo se encuentran. Esta obra —que cuelga de un barral de cortina montado en el techo y traza una curva sutil a lo largo de la galería— contiene cinco paneles de tela unidos que en total miden aproximadamente 12 metros de largo. Un banco diseñado por artistas se encuentra frente a la pintura y complementa su largo arco, además de ofrecer un lugar para que los visitantes se sienten y permanezcan en el espacio.

Los artistas se inspiran en la historia vital de los murales en su ciudad natal, Ciudad de México, incluido el modo en que estos murales tradicionalmente servían para dar forma al espacio público y comunicar a través de las imágenes. Para

Celeste, *Manta de cielo*, 2022. Pigmentos y base acrílica sobre lienzo de algodón teñido. 6.99 m x 9.00 m x 2.80 m. Vista de la instalación en JO-HS, Ciudad de México, 2022. Fotografía de Sergio López.

desarrollar las imágenes complejas de la pintura, observaron numerosos murales de la ciudad y prestaron atención a los dispositivos de composición, como el uso de viñetas para organizar las representaciones de eventos en el espacio y el tiempo. Los artistas también mantienen una distancia crítica respecto a esta historia, ya que los murales solían ser encargados por el Gobierno y servían para adoctrinar al público en las opiniones oficiales. El trabajo de Celeste desafía esta historia al crear entornos acogedores mediante el uso de lienzos portátiles y flexibles con imágenes que dan lugar a innumerables interpretaciones. Los artistas se inspiran en las imágenes simbólicas —en las que las figuras pueden transmitir numerosos significados— así como en una forma de terapia denominada narrativa —que sostiene que las historias que contamos dan forma al mundo que habitamos—, e invitan a los visitantes a contar sus propias historias a través de las imágenes evocadoras pero deliberadamente abiertas de la obra.

Los artistas diseñaron la instalación como un espacio que puede albergar programas comunitarios. A lo largo del tiempo de duración de la exposición, la galería se activará a través de la programación el primer miércoles de cada mes. Además, el proyecto de Celeste incluye una programación didáctica y comunitaria en ambas sedes del museo y un libro de artistas en dos idiomas creado por los artistas y The Contemporary.

— **Robin K. Williams**, Curadora, The Contemporary Austin

Celeste, *Manta de cielo*, 2022. Pigmentos y base acrílica sobre lienzo de algodón teñido. 6.99 m x 9.00 m x 2.80 m. Vista de la instalación en JO-HS, Ciudad de México, 2022. Fotografía de Sergio López.

Celeste, *Hacer olas*, 2023. Pigmentos y base acrílica sobre lienzo de algodón teñido. 1 m x 12.5 m. Vista de la instalación en el estudio de los artistas, Ciudad de México. Fotografía de Alejandro Camarena.

Robin K. Williams: *¿Qué significa para ustedes el nombre de su colaboración, Celeste?*

Celeste: Mientras buscábamos un título para nuestra primera exposición, pensamos en incluir el color opuesto al de nuestra paleta en el título. Una manera de completar el todo era evocar aquello que no era visible, el color azul. Celeste podría referirse al cielo, al color o a los cuerpos celestes que pintamos; nos gusta esa ambigüedad. Hoy en día, Celeste representa una nueva manera de crear; abarca el ir y venir de nuestra negociación constante.

Robin: *¿Cómo encaran la colaboración mutua al desarrollar sus obras, en general, y cómo encararon la creación de su exposición en *The Contemporary*?*

Celeste: Nuestra vida personal y nuestra vida creativa son una misma cosa, así que escuchar, recibir y llegar a acuerdos es nuestra rutina diaria. Como individuos, tenemos motivaciones e intereses diferentes, y ponerse de acuerdo no siempre es fácil o rápido. La búsqueda de ese equilibrio es la base de quiénes somos y qué hacemos.

Para *The Contemporary*, acordamos que queríamos hacer una obra a gran escala. Primero jugamos con la forma en que la tela ocuparía el espacio de exposición, dándole una presencia escultórica. Luego pensamos en cómo la comunidad podría

utilizarla. Se convirtió en un espacio similar a un foro. El banco es esencial para que la experiencia visual sea más acogedora, para dejar espacio para el público.

Robin: *¿Podrían describir algunos de los grandes temas que exploran a través de las imágenes y cómo esperan que los visitantes interactúen con estos elementos?*

Celeste: Siempre ubicamos nuestras imágenes dentro de un espacio, el paisaje del mundo que hemos creado. La referencia desde la tierra, el cielo y el camino del medio viene del I Ching, un conjunto de imágenes llenas de conocimiento que nos sirven de guía e inspiración en nuestro proceso.

Nos gusta volver a nuestras formas o símbolos y usarlos una y otra vez, estirándolos y buscando nuevas posibilidades. El recipiente es nuestra imagen recurrente más importante; es un contenedor. Hacer, abrir y transformar el espacio son ideas clave que esa imagen puede representar. Últimamente, el entrelazado de manos, que para nosotros es como la urdimbre y la trama de los tejidos, es un motivo importante que podría ser una metáfora de la unión, y la expansión, que está teniendo lugar ahora en nuestro trabajo.

Celeste: *¿Qué has encontrado en nuestra obra que te ha hecho pensar en nosotros para la exposición inaugural del programa HOST en The Contemporary?*

Robin: Lo primero que me atrajo de su obra fue la calidez y la belleza de los espacios que crean a través de las instalaciones textiles a gran escala. Y luego, después de conocerlos, me atrajo mucho su generosidad y la ética de colaboración que motiva su trabajo.

Para nosotros, la serie HOST tiene que ver con recibir a artistas en el museo y permitirles que reciban a visitantes en sus mundos. Nuestro objetivo es apoyar a los artistas en la creación de nuevas obras para las exposiciones —para que puedan convertir la galería en un entorno si lo desean—, y también proveer más información acerca de las obras y extender su alcance a través de la programación. A partir de ambos objetivos, su trabajo me llamó mucho la atención debido a cómo crean espacios que también fomentan los entornos sociales. Por ejemplo, más allá de la presentación de la galería, presentaremos su instalación Manta de cielo en nuestro parque de esculturas, Laguna Gloria. La obra es un toldo de tela que transforma la atmósfera de un espacio o crea un tipo de espacio con un nuevo uso. Organizaremos un pícnic y otras actividades debajo del toldo. Para mí, esta es una movilización hermosa tanto del espacio como de la comunidad. Todos estamos muy entusiasmados.

Celeste: *¿Qué aspecto de nuestras imágenes o nuestro proceso resuena en tu propio trabajo como curadora, y cómo ayuda a desarrollar tu investigación?*

Robin: Me interesa su forma de abordar la colaboración y la participación social. Aprecio esto en todo lo que hacen, desde cómo colaboran mutuamente hasta cómo encaran la creación de eventos como el pícnic o abrir el espacio de la galería para convertirla en un foro para la programación pública. Como curadora de The Contemporary, y como residente de Austin desde hace mucho tiempo y con mucha participación aquí, valoro las formas en que su trabajo puede extenderse de manera tan generosa hacia la comunidad.

También me interesa su forma de abordar las imágenes. Cultivan un vocabulario de imágenes que es recurrente en sus obras, y a pesar de que estas imágenes poseen determinados significados para ustedes a nivel personal, las interpretaciones de los espectadores no dependen de sus intenciones. Sus imágenes, en cambio, son abiertas, capaces de adoptar muchos significados distintos. Joan Jonas es una artista sobre la que he investigado mucho, y este abordaje de las imágenes se relaciona estrechamente con la forma en que entiendo su trabajo.

Celeste: *Pasamos un buen rato mostrándote nuestra ciudad y compartiendo nuestras referencias contigo. ¿Qué has descubierto en ese viaje que aún tienes presente?*

Robin: ¡Tantas cosas! Fue un viaje increíble. En particular, siempre recordaré el recorrido de los murales. En el distrito histórico central, vimos murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Marion y Grace Greenwood, Isamu Noguchi, entre otros. Algunos de estos murales se encontraban en edificios tranquilos de oficinas gubernamentales, y otros estaban en mercados extremadamente caóticos. Es increíble cómo están profundamente integrados en el paisaje urbano y en el tejido social. También recuerdo con cariño nuestra visita a la biblioteca de libros de arte sin fines de lucro Aeromoto junto con su amiga Macarena Hernández, que es la cofundadora del lugar y con quien estamos trabajando para crear su libro de artistas. Y no puedo olvidar el increíble Mercado Jamaica, donde los quioscos de flores y puestos de chucherías vendían artículos del Día de los Muertos. ¡Compré tantos esqueletos! Ojalá pudiera seguir contando.

Celeste es un dúo de artistas conformado por María Fernanda Camarena (Guadalajara, 1988) y Gabriel Rosas Alemán (Ciudad de México, 1983). Mediante la integración de diversos medios y disciplinas en su trabajo, Celeste entabla una negociación que se expande de manera concéntrica con el fin de incluir gradualmente a otros colaboradores y espectadores en el mecanismo de un intercambio íntimo. Celeste ha expuesto su obra a nivel internacional, incluyendo exposiciones individuales en espacios como el Museo de Arte de Zapopan, México; Guadalajara 90210, Ciudad de México; y Project Pangée, Montreal, Canadá. La exposición HOST en The Contemporary Austin es la primera presentación de Celeste en un museo de Estados Unidos.

Robin K. Williams es curadora en The Contemporary Austin.

Retrato de los artistas. Crédito de la fotografía: Juan Hernández.