

HOST Raul
De Lara
12 de sept.
de 2025 –
11 de enero
de 2026

The Contemporary Austin

LAGUNA GLORIA

3809 West 35th Street

Austin, Texas 78703

512 458 8191

JONES CENTER

700 Congress Avenue

Austin, Texas 78701

512 453 5312

Obras de arte © Raul De Lara.

Imágenes cortesía de la artista a menos que se indique lo contrario.

Texto © The Contemporary Austin 2025.

Mostrar tipografía por Simon Walker en Beasts of England.

Diseño gráfico por Phillip Niemeyer.

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.

Mejora tu visita a The Contemporary Austin e interactúa con nuestras exposiciones y programas desde cualquier lugar con nuestra guía digital en **Bloomberg Connects**, la aplicación gratuita de arte y cultura.

Raul De Lara, *20 Years Later / 20 Años Después*, 2024. Nogal, fresno, acero, cera Polyx y poliuretano. 99.06 x 20.32 x 12.7 cm. Obra de arte © Raul De Lara. Imagen por cortesía del artista. Fotografía de Raul De Lara.

Raul De Lara

En su obra escultórica, Raul De Lara (n. 1991, Culiacán, Sinaloa, México; vive y trabaja en Nueva York, NY) recrea objetos cotidianos —sillas, escaleras, plantas y otros artículos domésticos— y les confiere formas surrealistas y antropomórficas. Sus esculturas, que combinan su destreza técnica en la carpintería con el juego de materiales, el humor y la sensibilidad poética, desafían las nociones establecidas de forma e identidad y sugieren que ambas pueden deconstruirse y reconstruirse continuamente. Basándose en su experiencia personal respecto de la migración, adaptación e hibridación cultural, De Lara explora la identidad como una construcción fluida y mutable que se va configurando a través de las fronteras y con el paso del tiempo.

Esta exposición también supone un retorno personal y artístico para De Lara, que emigró a Austin hace más de veinte años. Antes de HOST, el artista regresó a Austin y visitó el Lady Bird Johnson Wildflower Center para estudiar la flora autóctona tanto del norte de México como de Texas: la gaillardia, la margarita dormilona y la damianita. En las obras que produce a partir de ese estudio, transforma la flora silvestre en plantas de interior, lo que alude a los modos en que los inmigrantes están sometidos a sistemas de clasificación, contención y control. “¿Por qué las plantas pueden ser autóctonas de dos lugares, pero las personas no?” Se pregunta De Lara, reflexionando sobre la política de asimilación y los sistemas que determinan quién o qué puede pertenecer. Como beneficiario del programa DACA

(Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), De Lara articula la paradoja del desarraigo: vivir en un país sin pertenecer nunca del todo a él, ni al lugar que dejó atrás. Sus plantas evocan este estado liminar: están arraigadas, pero contenidas; se mantienen con vida, pero son incapaces de florecer.

Para De Lara, los objetos domésticos y las plantas son nuestros compañeros silenciosos, testigos de nuestros actos cotidianos de cuidado, perseverancia y resistencia silenciosa; la carpintería no es solo un acto de creación, sino una forma de devoción y un lenguaje en evolución para expresar las complejas negociaciones que dan forma y sancionan la lucha por pertenecer.

— **Julie Le**, curadora asistente, The Contemporary Austin

Raul De Lara, *Damianita*, 2025. Mezquite, fresno, nogal y cera Polyx. 231.14 x 111.76 x 68.58 cm. Encargo de The Contemporary Austin. Obra de arte © Raul De Lara. Imagen por cortesía del artista. Fotografía de Raul De Lara.

Artista Raul De Lara en su estudio en Ridgewood, Queens, NYC, 2025. Imagen por cortesía del artista.

Q

Julie Le: *Raul, en el transcurso de nuestra colaboración, usted dijo algo que realmente me quedó grabado: “¿Por qué las plantas pueden ser autóctonas de dos lugares, pero las personas no?”. Fue una pregunta sencilla, pero contundente y mordaz. ¿Podrías ahondar en ese tema?*

Raul De Lara: Crecí en México y me mudé a Texas con mi familia cuando tenía doce años. Esa travesía ha marcado mi forma de ver el mundo. Todo aquel que se haya mudado de su ciudad natal a otra ciudad puede compartir esa sensación no resuelta de ser de dos lugares, pero no pertenecer a ninguno. ¿En qué momento empieza uno a pertenecer? Cuando me pregunté “¿Por qué las plantas pueden ser autóctonas de dos lugares, pero las personas no?”, estaba pensando en que a la naturaleza se le permite tener una fluidez sin fronteras que a las personas no nos está permitida. Para esta exposición, quería explorar la manera en que algo, o alguien, puede pertenecer a más de un lugar. Una vez hablé con un científico que estudiaba las especies invasoras y le pregunté: “¿Cuánto tarda una especie en dejar de considerarse invasora?”. Respondió: “No es una cuestión de tiempo, sino de quién tiene el poder de llamarte invasor”.

Julie: *Sus esculturas adoptan formas lúdicas y extrañas, a la vez que celebran las propiedades naturales de los distintos tipos de madera con los que trabaja. ¿Podría decirnos de dónde obtiene*

los árboles que usa y cómo decide abordar determinadas formas o referencias?

Raul: Me encantan las piezas de madera que tienen algo que contar. Para esta exposición, me centré en especies autóctonas tanto de Texas como de México: cedro, fresno, nogal y mezquite. La madera de construcción que utilicé provenía de madereras de Nueva York, Pensilvania y Texas. Para fabricar mis vasijas, utilicé troncos de roble verde y nogal provenientes del norte del estado de Nueva York. Conseguir el mezquite fue emocionante porque logré encontrar un aserradero en las afueras de Austin que tenía madera de mezquite para construcción, algo que nunca había visto antes.

Las formas florales están inspiradas en flores nativas tanto de México como de Estados Unidos: la margarita dormilona, la damianita y la gaillardia. Esta primavera vine a Austin para estudiar de primera mano la personalidad de cada flor que estaba esculpiendo. A las esculturas de cactus les di la forma de símbolos que representan capítulos de mi educación en Austin. La mano representa los años que pasé trabajando en la construcción con mis padres; las sillas representan mis años como camarero en un restaurante mexicano de Leander, y la escalera representa el viaje de mi familia al emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Las vasijas agrietadas y las esculturas que se sostienen en precario equilibrio remiten al

limbo en el que me encuentro bajo el programa DACA: una condición que permite crecer y existir en el país, pero sin la posibilidad de echar raíces permanentes y estables en él.

Julie: *Su práctica mantiene un vínculo profundo con la artesanía y la tradición, especialmente en el ámbito de la carpintería. ¿Cómo considera usted que su obra dialoga con estas historias aprendidas o heredadas, o bien las transforma?*

Raul: Crecí en la carpintería de mi padre en México viendo cómo un árbol podía convertirse en algo mágico. En México, existe una cualidad inefable en el mundo de la construcción, donde se percibe el orgullo y la alegría de quienes trabajan con las manos. Recuerdo ver a artesanos locales tallar santos a partir de ramas y preguntarme en qué momento entra el espíritu del santo en ese trozo de madera. Ahora pienso en eso acerca de mi propio trabajo. No en el sentido religioso, sino en la forma en que el trabajo de la madera puede infundir un destello de vida en cosas aparentemente inertes. Me considero un narrador de historias a través de la carpintería.

Por medio de mi investigación y de mi práctica, me esfuerzo por preservar, honrar e impulsar el conocimiento de la madera heredado de generación en generación en la cultura mexicana y estadounidense, al tiempo que lo combino con los nuevos desarrollos tecnológicos. Recientemente, he empezado a usar

la realidad virtual para diseñar mis esculturas antes de ponerme a tallar con herramientas analógicas.

Julie: *¿Qué espera que sientan los visitantes al recorrer su exposición? ¿Querría que se llevaran algo de la exposición?*

Raul: Creo que hay algo en la interacción con la madera que se graba profundamente en nuestro interior. No sé si tiene que ver con la infinidad de aportes que la madera nos ha brindado — desde las primeras hogueras hasta los primeros refugios—, pero hay algo en ella que me transmite calma, y espero que quienes visiten la exposición puedan tener esa misma sensación de bienestar y que se sientan bienvenidos.

Espero que mi historia y mis esculturas ayuden a los espectadores a plantearse qué es un inmigrante en estos tiempos. De qué manera las respectivas historias de las personas que vienen a Estados Unidos en busca de una vida mejor pueden formar parte de la narrativa, porque en algún momento todos vinimos aquí por algo, y aquí estamos todos. Espero que puedan percibir el acto de equilibrio, la contención, el humor, la magia, la fluidez y el crecimiento que son inherentes a la vida de quienes pertenecen a más de un lugar.

Raul De Lara, *19 Years So Far / 19 Años Después*, 2023. Zompantle, tzité, hilo rojo, cedro, roble, abeto Douglas, hemu, pigmento, uretano y laca. 96 x 50 x 16.5 cm. Obra de arte © Raul De Lara. Imagen por cortesía del artista. Fotografía de Raul De Lara.

Raul De Lara (n. 1991, Culiacán, Sinaloa, México) es un escultor radicado en la ciudad de Nueva York. Su obra explora el potencial emotivo y narrativo de materiales como la madera, la piedra, el acero y el cuero. Es un aficionado al humor, al realismo mágico y a lo insólito, y sus esculturas se inspiran en los lenguajes visuales de la flora, en el diseño de muebles y en los artefactos culturales. De Lara emigró a Estados Unidos a los 12 años y es beneficiario del programa DACA desde 2012. Su obra reflexiona sobre temas como la nacionalidad, la identidad queer y la experiencia del inmigrante. Paralelamente a su práctica artística, De Lara realiza una labor de investigación que preserva, honra y hace evolucionar los usos tradicionales de la madera en las culturas mexicana y estadounidense, a la vez que los combina con los avances que van surgiendo en la industria mundial de la carpintería.

De Lara obtuvo una maestría en Escultura y Medios Ampliados en la Virginia Commonwealth University y la licenciatura en Bellas Artes en la University of Texas at Austin. Entre sus exposiciones más recientes, figuran las del SCAD Museum of Art; el Tucson Museum of Art y el Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture (todas en 2025). Entre los reconocimientos que ha recibido se incluyen el Maxwell/Hanrahan Award en artesanía, la NYSCA/NYFA Artist Fellowship, el premio “New Talent” 2023 de Art in America, la Hermès Paris Inaugural Aspen Installation, la beca Penland School of Craft Distinguished Fellowship, las residencias Silver Art Projects Residency, Lower Manhattan Cultural Council Residency y Haystack Mountain School of Crafts Open Studio Residency y la beca Ox-Bow School of Art Fellowship.

Julie Le es curadora asistente en The Contemporary Austin.

Artista Raul De Lara. Imagen por cortesía del artista. Fotografía de Hannah Edelman.