

V BIENAL DE PINTURA
J.A. Monroy

20 AÑOS
20 OS

V BIENAL DE PINTURA

JOSÉ ATANASIO
MONROY

OBRA SELECCIONADA

V BIENAL DE PINTURA
J.A. Monroy

20 AÑOS
20 OS

V BIENAL DE PINTURA

JOSÉ ATANASIO
MONROY

OBRA SELECCIONADA

V BIENAL DE PINTURA

JOSÉ ATANASIO
MONROY

OBRA SELECCIONADA

ÍNDICE

05

PRESENTACIONES

Dra. Lilia V. Oliver Sánchez

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Lorenza Aranguren Trellez

Enrique Ciapara San Vicente

Rafael Alfonso Pérez y Pérez

12

OBRAS GANADORAS

Artistas Consolidados

Noveles Creadores

26

MENCIONES HONORÍFICAS

Artistas Consolidados

Noveles Creadores

36

OBRAS SELECCIONADAS

Artistas Consolidados

Noveles Creadores

88

SEMBLANZAS

109

TRADUCCIÓN EN INGLÉS

Primera edición, 2023

D.R. © 2023, Universidad de Guadalajara

Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural

Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695

Piso 6. Zapopan, Jalisco, México

C.P. 45100 / Tel. +52 (33) 3044 4050

www.cultura.udg.mx

Centro Universitario de la Costa Sur

Av. Independencia Nacional 151

Autlán, Jalisco, México

C.P. 48900. Tel. +52 (317) 382 5010

www.cucsur.udg.mx

www.bienaljamonroy.mx

Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes.

ISBN en trámite

Hecho e impreso en México

Desde su creación, el Centro Universitario de la Costa Sur se ha destacado como un importante factor de desarrollo en la región. La labor de nuestra institución educativa ha impactado favorablemente las actividades agropecuarias, industriales y comerciales de esta zona del estado, mediante la investigación y la innovación tecnológica.

Asimismo, hemos impulsado la protección de los ecosistemas y hemos fomentado el cuidado del medio ambiente, tanto en la sierra como en los campos agrícolas y las zonas marítimas.

Por otra parte, tenemos la firme convicción de que las humanidades, en particular el arte y la cultura, son elementos de suma importancia para restaurar el tejido social, reforzar la identidad comunitaria y propiciar la sensibilización hacia las actividades estéticas y espirituales.

Por ello, hemos consolidado la Bienal de Pintura, que cumple 20 años primero como Premio y luego como Bienal, lo que ha permitido poner en el mapa cultural nacional al municipio de Autlán. De manera que este certamen se ha convertido en uno de los más importantes fuera de las grandes capitales del país.

Esto responde al propósito de descentralización educativa que ha emprendido la Universidad de Guadalajara, y a una de sus fortalezas, la cual es la promoción y difusión de las artes.

Hay que agregar la Semana Cultural Universitaria, que recientemente llegó su edición número 26, y la rehabilitación de la Casa Universitaria, espacio donde se resguarda el acervo de la Pinacoteca José Atanasio Monroy, que ahora verá aumentado su patrimonio con las piezas ganadoras de esta edición que se integrarán a las existentes.

Quiero expresar mi agradecimiento a Cultura UDG y a su titular, el maestro Igor Lozada, por el gran apoyo que nos han brindado para hacer de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy un certamen de primer nivel. Asimismo, al Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, por su aliento a nuestro centro universitario y a las actividades culturales que aquí realizamos.

Gracias también a los miembros del jurado de esta V Bienal, a la Mtra. Lorenza Aranguren Trellez, al Mtro. Enrique Ciapara San Vicente y al Mtro. Rafael Pérez y Pérez, especialistas todos en el ámbito de la pintura.

Aprovecho para felicitar a los ganadores de los premios, a quienes merecieron menciones honoríficas y los que formaron parte de la selección final que integran la exposición itinerante y el presente catálogo.

Dra. Lilia V. Oliver Sánchez
Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur
de la Universidad de Guadalajara

La V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy ha rebasado todas las expectativas y viene a reafirmar la importancia de apostar por el arte y la cultura en estos tiempos difíciles. Con motivo de los 20 años de este certamen, el cual inició como un premio regional, sabíamos que teníamos que expandir el premio y en esta edición se ofrecieron mayores incentivos, además de los premios monetarios, sumamente importantes, se cuenta también con un catálogo digital e impreso así como la exposición itinerante de la selección final.

Este año fue un reto mayor para todos, el proceso de inscripción ya estaba digitalizado desde hace varias ediciones, pero ante la crisis sanitaria y económica en la que nos enfrentamos no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, el programa académico se sumó al programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara, en el que durante meses acercamos al arte plástico al público que no tuvo la oportunidad de acudir a los museos y las galerías, y de manera digital brindamos espacios de reflexión y análisis.

El premio ha crecido, de eso no tenemos dudas pues los números hablan por sí mismos: para esta ocasión se rompió un récord de participación, pues se registraron 1,224 artistas con 2,634 obras, de las cuales 1,793 fueron registradas bajo la categoría de Artistas Emergentes, mientras que 841 se registraron bajo la categoría de Artistas Consolidados.

Estamos hablando de un crecimiento del 196% con respecto a la edición pasada en 2018 y un incremento de casi diez veces lo que representó la primera edición de la Bienal en 2012 y por segundo año consecutivo tuvimos participación de todos los estados de la República.

Pero el premio no sólo ha crecido en el número de participantes, pues éstos son un reflejo del crecimiento de los montos de los premios monetarios, así como de la ampliación de actividades paralelas que hacen que este premio se consolide y tome un peso fuerte para la escena plástica del país.

Agradezco la participación de la Mtra. Lorenza Aranguren Trellez, del Mtro. Enrique Ciapara San Vicente y del Mtro. Rafael Pérez y Pérez, quienes se sumaron como miembros del jurado calificador de esta edición.

De igual manera agradezco a los más de 1,200 artistas que se sumaron a participar, este éxito es gracias a ustedes.

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural
de la Universidad de Guadalajara

El arte como antídoto en tiempos de pandemia

En tiempos de crisis, mi expresión artística se convirtió en una luz al final del túnel. La crisis nos hace daño pero el arte nos humaniza, nos lleva de viaje al fondo de las cosas, nos aleja de la superficialidad, nos ayuda a analizar y a mí me anima a experimentar. Durante varios meses mi creación artística fue para mí una liberación, una fuerza reparadora y creadora de nuevos lenguajes, de nuevos discursos. Algo más allá en qué enfocar mi atención. Algo que fui experimentando con el paso de los meses en la pandemia fue que el arte me servía como antídoto.

El año 2020 fue un año sin precedentes y la V edición de la Bienal José Atanasio Monroy no fue la excepción.

El encierro en plena pandemia propició que los artistas dedicaran más tiempo a trabajar, a encontrarse y conectarse con su obra. Y así como me sucedió a mí, a enfocarse en la aventura de procesos largos, reflexivos y experimentales, soñando así encontrar la fórmula perfecta para atreverse, con valentía, a enfrentar a otros y competir en la bienal.

Se recibieron 2,634 propuestas procedentes de todo el país con una gran variedad de técnicas, estilos y discursos. Todas, de alguna manera u otra, aportan. Para el jurado fue un gran reto revisar, de manera rigurosa, cada una de ellas para finalmente conformar la selección de 63 obras que conforman la selección final.

De las dos categorías, los noveles creadores nos sorprendieron por su valentía, destreza técnica y discurso. Ellos tuvieron una participación muy importante en relación a los artistas consolidados.

Esto me anima mucho porque es una demostración de que los jóvenes están buscando expresarse a través de la pintura cuando ésta se encuentra en plena crisis existencial.

Felicito a Cultura UDG y al Centro Universitario de la Costa Sur por la impecable organización y por generar este tipo de concursos que incentivan el arte y la cultura tan necesarias en México hoy en día.

Este catálogo quedará como testimonio de la gran participación de artistas en un año muy complejo que siempre recordaremos.

Fue un gran honor para mí haber sido parte de este proyecto.

Lorenza Aranguren Trellez
Miembro del jurado

Arte y parte**Reflexiones sobre el ejercicio de jurado en la Bienal J.A. Monroy 2020**

En cierto modo, formar parte del jurado de un certamen de arte de la trascendencia de la Bienal de Pintura J. A. Monroy supone una experiencia singular de la que me gustaría dar cuenta en este breve texto. Habría que decir que al ser yo mismo un pintor, el rol de seleccionar y premiar a colegas se complicó considerablemente. Es una prueba de fuego de la cual no sé si salí indemne, pues siento que en el hipotético caso de participar con una obra de mi autoría pude haber sido rechazado por mí mismo, en mi difícil rol de jurado de selección y premiación. Léase bien: escribí “pude haber sido”, como una posibilidad. Y es que ser jurado combina obviamente no sólo una mirada atenta y un conocimiento, sino que en algún momento, es como estar en una encrucijada. Espero que mis decisiones -y las del resto de los miembros del jurado- hayan llevado por el camino correcto a esta edición de la Bienal.

Sin embargo, la experiencia de participar tras bambalinas, sirve para pensar no sólo su estructura organizativa sino la de este tipo de encuentros. Para reflexionar sobre su futuro, sería oportuno recordar aquella célebre frase: “las tradiciones no mueren, sólo se transforman”. Sobra celebrar la solidez y la historia de este encuentro de pintura contemporánea: Una ocasión extraordinaria para dar visibilidad al arte de muchos creadores que de otra manera tendrían dificultades para dar a conocer su trabajo. Y en este sentido, acompañando su condición bianual, me gusta también considerarla un encuentro, como digo líneas atrás: encuentro y reunión de colegas, de visiones contrastadas de la pintura como técnica, como lenguaje, como discurso. Una reunión para ver y discutir, para afianzar nuestras certidumbres como creadores y para dudar, como decía el filósofo Francis Bacon: “Si un hombre comienza con certezas, terminará en dudas; pero si se contenta en comenzar con dudas, terminará en certezas”.

Quiero contribuir con mis dudas y como monedas al aire, sería oportuno lanzar varias preguntas que buscan afianzar y apuntalar, de cara al futuro, este lugar de encuentro de pintores, de pinturas, de propuestas en torno a lo pictórico que es la Bienal de Pintura J. A. Monroy. Una de las primeras consideraciones que buscarían a mi modo de ver una reflexión necesaria, la encuentro en ese esquema organizativo entre artistas “consolidados” y “emergentes”. ¿No supone esta división una escisión a la idea de un encuentro horizontal y democrático, sobre la pintura contemporánea en México? ¿Quiere decir que la obra de los consolidados tiene otro nivel que la de los emergentes? Y si es así: ¿quién o qué determina la “consolidación” de un artista?. Tan sólo el hecho de hacer exposiciones no garantiza la fortuna crítica positiva de una obra (y en consecuencia de su creador). Es una discusión enorme y compleja pero como pintor, la veo interesante. No quiero pecar de ingenuo al respecto, puedo entender que la Bienal se apoye en esta estructura organizativa, pero insisto: lanzo al aire esta pregunta que me surgió tanto al calor de los debates del jurado como en el ámbito profesional de la pintura contemporánea donde me desenvuelvo y en el cual

la carga ideológica y política del término “consolidado” está cada vez más puesta en cuestión y ha perdido pertinencia.

Como pintor que soy, me gustaría ver las obras independientemente de la trayectoria (repito: un término escurridizo donde los haya) de su creador. Siento que sería prioritario más bien apuntalar obras de valor artístico, más allá del número de exposiciones con los que cuenta su autor. Ciertamente habrá que continuar despejando el horizonte y, como se dice, “limpiar de polvo y paja” lo que se vaya a exhibir en las futuras ediciones. Justamente este ejercicio de selección ha elevado la Bienal de Pintura J. A. Monroy al lugar de importancia en el que se encuentra y que ha dejado claro lo que ha sido hasta ahora: una exposición de propuestas de avanzada en el ámbito de la pintura mexicana actual. Valdría la pena recordar que la palabra propuesta viene del latín *proposita* y significa “puesta adelante”. Es decir, obras que supongan una posición de vanguardia y no el reducto de la convencional pintura *amateur*, llena de tópicos y lugares comunes.

Me gustaría regresar a mi condición de jurado de selección y premiación de la V edición de la Bienal J.A. Monroy. Es sin duda una experiencia formativa en tanto obliga a aguzar el ejercicio de la retórica, de la interpretación y de la crítica. Y al no ser una labor solitaria sino de una terna, las conversaciones en torno a las obras pueden ser inspiradoras y dependen, claro está, de las habilidades discursivas de los miembros del jurado.

Me atrevo, una vez más, a preguntarnos sobre esta figura histórica, del también histórico concepto de Salón (de donde derivan encuentros y bienales como la Bienal de Pintura J. A. Monroy). Jurados ilustres han habido, como el mismísimo Denis Diderot, quien nos legó páginas maravillosas sobre la crítica de arte y los salones... pero recordemos que tanto Diderot como el Salón son del siglo XVIII. Me pregunto si, a casi dos décadas y media del siglo XXI, valdría la pena revisar esta figura cimera del jurado. Si desde mediados del siglo pasado, se ha alzado la voz del curador como un interlocutor de interés ¿no ganaría en coherencia una dirección artística para la exposición y un jurado dedicado a la premiación?

Finalmente me gustaría terminar este texto dándoles las gracias a los responsables directos en invitarme a esta edición de la Bienal. No puedo más que reconocer el regalo que una experiencia nueva ofrece, sin mayores condiciones. De alguna manera, estas letras y las preguntas que se detonaron luego de participar en la bienal, tienen por intención recompensarlos por la oportunidad que me brindaron. De alguna manera, ser un público privilegiado, que es finalmente el rol de jurado, me dio la oportunidad de formularme muchas cuestiones, entre las que sobresalen éstas que trazo en estas líneas, como artista, como pintor y como espectador, en fin como arte y parte, quiero de esta manera, reiterar mi agradecimiento por esta generosa invitación que me hicieron. Es un humilde gesto de gratitud en la forma de unas preguntas.

Enrique Ciapara San Vicente

Miembro del jurado

V Bienal de Pintura Atanasio Monroy

Una pintura es un poema sin palabras
Horacio

La actividad cultural a nivel global se vio afectada por la pandemia del Covid-19, a pesar de los esfuerzos que nos abrieron las puertas a la nueva normalidad y que se enuncia en ese vocablo tan bello como es la resiliencia, que se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada como la que hoy vivimos. Uno de los casos extraordinarios se trató, indudablemente, de la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, la cual se realizó a pesar de este incidente que marcaría a la sociedad global en su conjunto.

Independientemente de la ética, formación académica y una trayectoria intachable, las cuales fueron requisitos insalvables (Lorenza Aranguren Trellez, Enrique Ciapara San Vicente y Rafael Alfonso Pérez y Pérez), que se solicitaron y buscaron en la elección del Jurado por parte de la Universidad de Guadalajara para seleccionar y premiar las obras en sus dos etapas (la primera de forma virtual y la segunda de manera presencial), y cuya imparcialidad sirvió para fortalecer el prestigio, no solamente de los miembros de los que tuvimos el honor de ser convocados, sino también del certamen, a fin de darle una prospección de existencia, participación y transparencia.

Si bien, las personas que integramos dicho jurado demostramos el conocimiento y la experiencia en el campo artístico requerido, ya que nuestra labor o tarea de calificar cada obra de arte fue la combinatoria de aspectos objetivos y subjetivos, por lo cual la herramienta necesaria a considerar no sólo fue calidad de la imagen con que se contó para analizar las obras, sino que en la revisión de forma presencial, se apreciaron y discutieron aspectos aportados a través de la información que se pudo revisar, ya que se trató de un certamen sujeto al “anonimato” o “seudónimo” de su productor.

Convocar a la participación de los creadores plásticos a la V Bienal José Atanasio Monroy, es uno de esos esfuerzos que permiten que la “sana distancia” impuesta por las características del momento, nos reúna en torno a un evento; ya que en esta quinta emisión se recibieron un total de 2,634 propuestas, de ellas, 1,793 fueron recibidas para la categoría de Artistas Emergentes y 841 en la modalidad de Artistas Consolidados, en total fueron 1,224 los creadores plásticos de diversas partes de la República Mexicana (420 mujeres y 804 hombres).

El primer lugar en la terna de Artistas Consolidados fue: para Emilio Said Charruff (Yucatán), con la obra *Espacio resultante de arquitecturas que se encuentran I*; el segundo lugar para Verónica Gabriela Conzuelo Macedo (Estado de México), con *Paisaje gris I*, y el tercer lugar para Luis Valsoto (Jalisco) con *La contemplación*. La ganadora del pri-

mer lugar, correspondiente para artistas emergentes fue Ximena Gamboa Nieto (Yucatán), con *Farbe und bewegung*; el segundo lugar para Alicia Mariana Ayanegui (Ciudad de México) con *Paisaje de un sillón II* (Díptico); y en el tercer sitio está Fernando Zarur Gutiérrez (Estado de México) con *Dolor movimiento*. Las menciones honoríficas para artistas consolidados correspondieron a Marco Arce, con *Cara enojada escorpión, tres caras enojadas, pixeladas y círculo*; Sofía Echeverri Agraz, con *Chamana activando el mecanismo del cosmos*; Elizabeth de Jesús Espinosa, con *Im bau II*, y Ricardo Pinto, con *Situado*, ésta última además se seleccionó para la imagen de la VI Bienal en el año 2022. Las menciones honoríficas de artistas emergentes fueron para: Ángela Leyva Gómez, con *Billis negra - humores X-XIV*; María Elena Manero, con *Cerca* y Alan Villavicencio, con *Tetris effect*.

El trabajo del jurado no fue fácil, sin embargo, permeó el sentido común, la racionalidad electiva o juicio crítico, ya que para entender que toda obra de arte es resultado de la actividad humana, por lo cual es susceptible de ser valorada por otras personas con aspectos particulares o criterios diversos objetivos y subjetivos que conforman el sentido crítico de arte, para poder apreciar y valorar sobre una estética normativa y revisar peculiaridades artísticas que dan como resultado una valoración justa y meritosa; en este sentido, algunas de las cuestiones que se consideraron al evaluar las piezas participantes, ya que en el jurado recae no solo la responsabilidad de la premiación y otorgamiento económico, sino también el determinar el rumbo personal de los participantes en su producción plástica o del perfil que podría tener el evento en subsecuentes emisiones, mediante un mensaje velado que es la propia selección o perfil de las sesenta y cinco obras elegidas.

Por lo anterior, la muestra se abrió en el mes de abril del 2021 en el espacio del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (FILEY), en una alianza formativa con la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Guadalajara y la Fundación Cultural MACAY, ya que, por su relevancia y la diversidad de sus propuestas (63 obras seleccionadas), permitió confrontar positivamente el trabajo de artistas de distintas partes de nuestro territorio. Finalmente, y citando al poeta Horacio: “Una pintura es un poema sin palabras”, por lo que las narrativas visuales se abren igual que un libro al público para su lectura e interpretación.

Rafael Alfonso Pérez y Pérez
Miembro del jurado

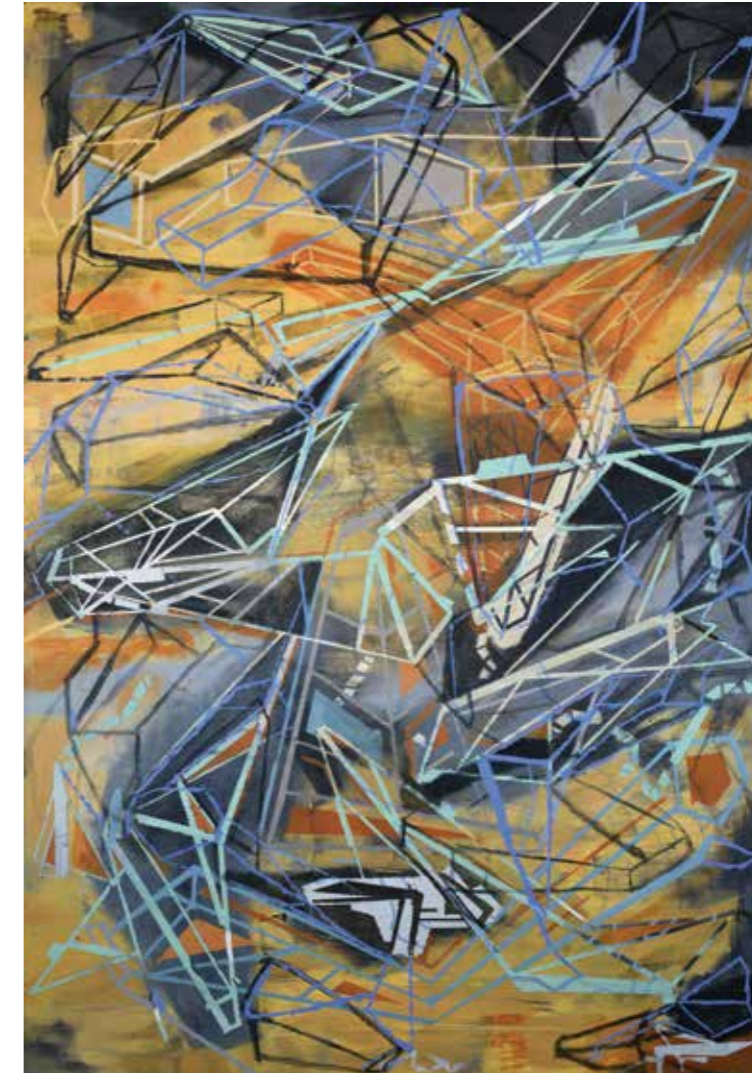

OBRAS GANADORAS

Espacio resultante de arquitecturas que se encuentran I

Óleo sobre lino / 190 x 130 cm / 2019

1.º lugar Artistas Consolidados
Emilio Said Charruff

Mi trabajo comprende un proceso de tránsito multidireccional entre los medios de la pintura, gráfica, arquitectura, arte sonoro, intervenciones para sitio específico y la disciplina de la arquería. Entendiendo mi investigación en cada una de estas prácticas como parte de un todo que se articula coaxialmente, y generando en cada cruce, nuevas posibilidades de crecimiento para la obra y el pensamiento.

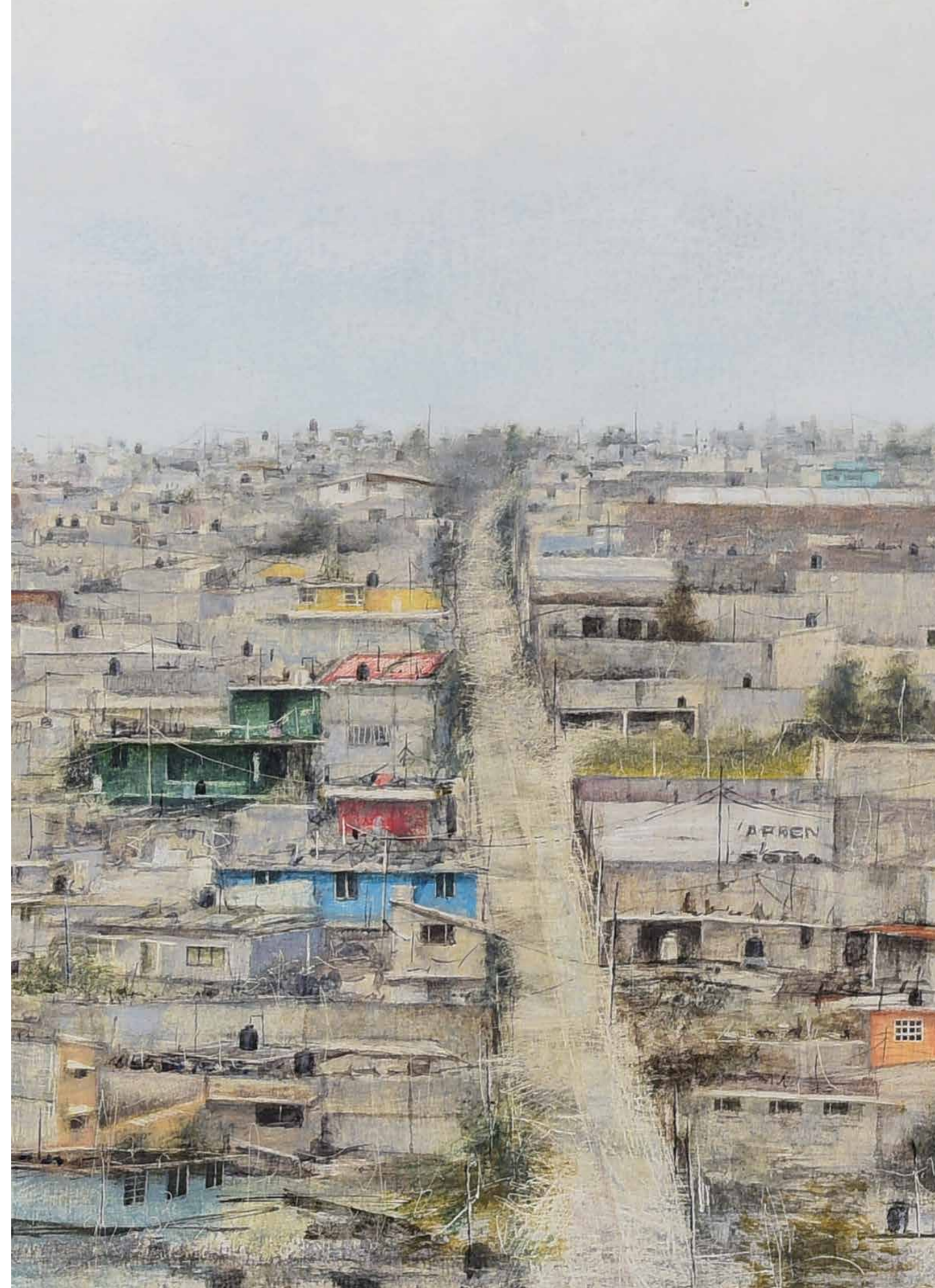
La obra titulada *Espacio resultante de arquitecturas que se encuentran I*, representa el comportamiento de una serie de arquitecturas sonoras realizadas a partir de la obra *Acción para piano arco, flechas y rizomas electroacústicos*, las cuales fueron llevadas a cabo en la Antigua Estación de Ferrocarriles de Mérida, Yucatán. Más que una traducción morfológica del espacio propongo la obra como una interpretación del territorio ocupado. Lo que parecería referir al espacio como transitable, externo o público, en realidad remite a un campo íntimo, a un microambiente, a la lectura sensorial de la arquitectura sonora; a la decodificación de las sutilezas que suceden paralelamente en la fisicalidad de la obra y en el individuo.

Paisaje gris I

Temple al huevo sobre tela montada sobre madera / 50 x 200 cm / 2020

2.do lugar Artistas Consolidados

Verónica Gabriela Conzuelo Macedo

Desde hace más de una década, el paisaje urbano ha sido un tema recurrente en mi obra pictórica, para ello hago uso exclusivamente de la técnica del temple al huevo sobre un soporte rígido y en su preparación más elemental: agua, yema de huevo y pigmentos naturales. A través de esta técnica del medievo y con el apoyo de imágenes fotográficas de mis trayectos, recreo paisajes en los que me interesa confrontar la incidencia del hombre en la naturaleza a través de elementos como torres, cables, puentes, grafitis, tinacos, grúas, andamios, caseríos, etc.

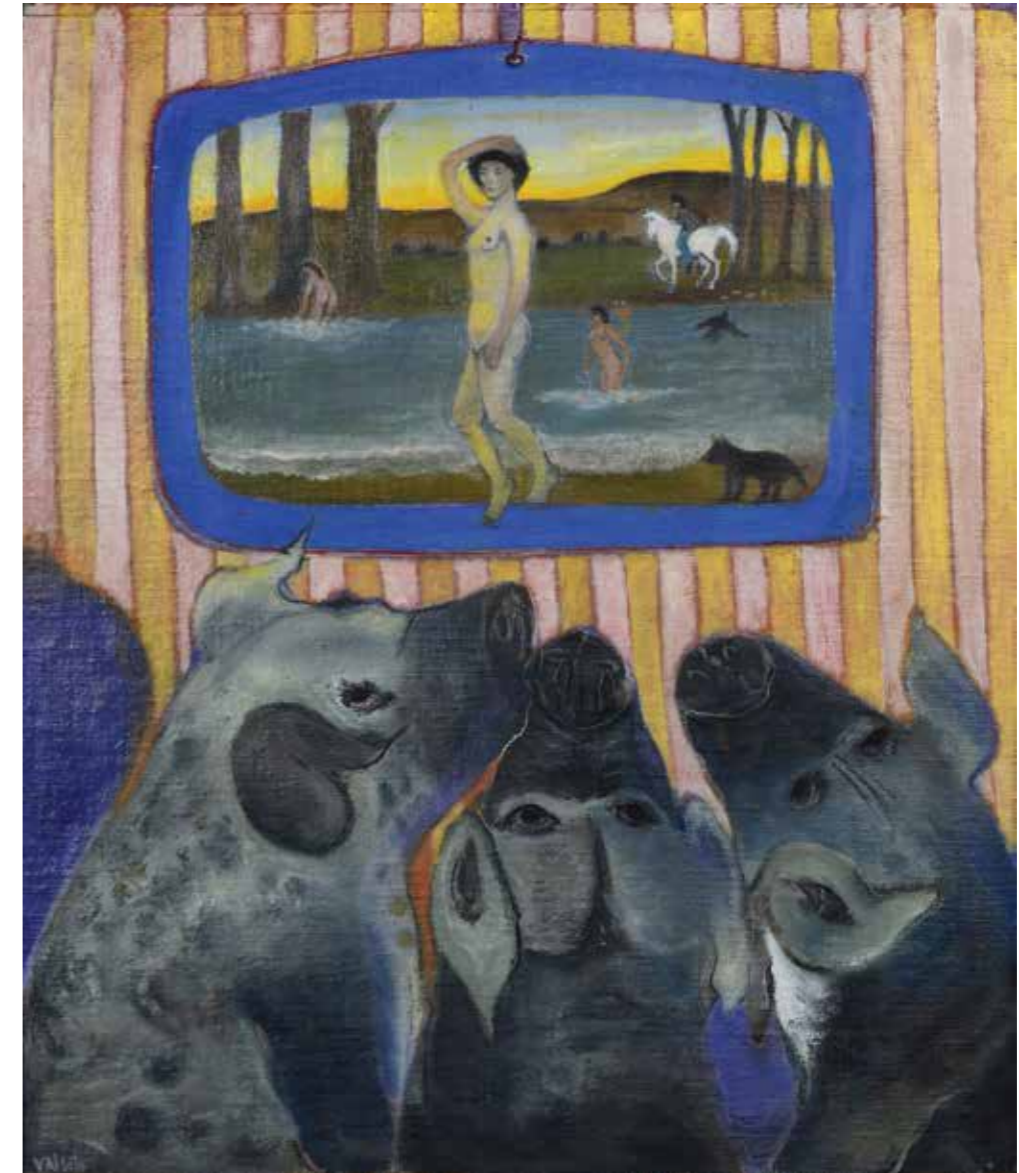
Paisaje gris I pertenece a esta serie de paisajes urbanos de un México inacabado, que pareciera estar siempre en construcción. Las fotografías que dieron origen a esta obra son del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, ubicado en el antiguo lecho del lago de Chalco, hoy inundado por una sobrepoblación desmesurada, al igual que muchos asentamientos de la periferia de la Ciudad de México. Una mañana nublada, mientras transitaba por el circuito bicentenario, en ambos lados de la autopista y a lo largo de muchos kilómetros, sólo observé cerros cubiertos en su totalidad por caseríos grises, cables y tinacos. El paisaje me pareció abrumador, quedó latente en mi memoria con la inquietud de plasmarlo en el lienzo en algún momento. Como a todos, la pandemia nos tomó por sorpresa, sin embargo, encontré en ese encierro el momento ideal para pintar cientos de casas. Fue de esta manera que surgió esta obra.

La contemplación

Óleo sobre masonite / 56 x 48 cm / 2019

3.er lugar Artistas Consolidados

Luis Valsoto

La contemplación es una fuerte crítica social de una realidad que se vive en el país, el acoso. En esta obra los hombres están representados por cerdos, quienes contemplan furtivamente un cuadro en la pared en el que se encuentra la figura de una mujer desnuda delante de un paisaje, del cual parece estar saliendo.

Farbe und Bewegung

Óleo sobre lienzo. / 110 x 140 cm / 2020

1.er lugar Artistas Emergentes

Ximena Gamboa Nieto

En épocas de total caos mundial, esta obra representa la ambivalencia entre el caos y la armonía. *Farbe und Bewegung* está inspirada en los patrones de movimientos realizados por las hormigas cuando se encuentran acorraladas en un espacio y éste se sacude.

Paisaje de un sillón II (Díptico)

Óleo sobre papel / 70 x 140 cm / 2020

2.º lugar Artistas Emergentes

Alicia Mariana Ayanegui Fuentes

Este díptico forma parte del proyecto titulado *Fragmentos que construyen espacios*, el cual fue apoyado por la beca Jóvenes Creadores del FONCA del periodo 2019-2020. Para esta serie seleccioné detalles de los espacios que cotidianamente habito y que normalmente pasan desapercibidos por su irrelevancia.

Esta pieza, al igual que la anterior, fue pintada del natural frente al motivo y por eso a ambas las titulé *Paisaje de un sillón*, ya que considero que mi práctica se acerca a la que se lleva a cabo cuando se pinta en vivo el paisaje, en este caso fue un paisaje de interior.

Dolor movimiento

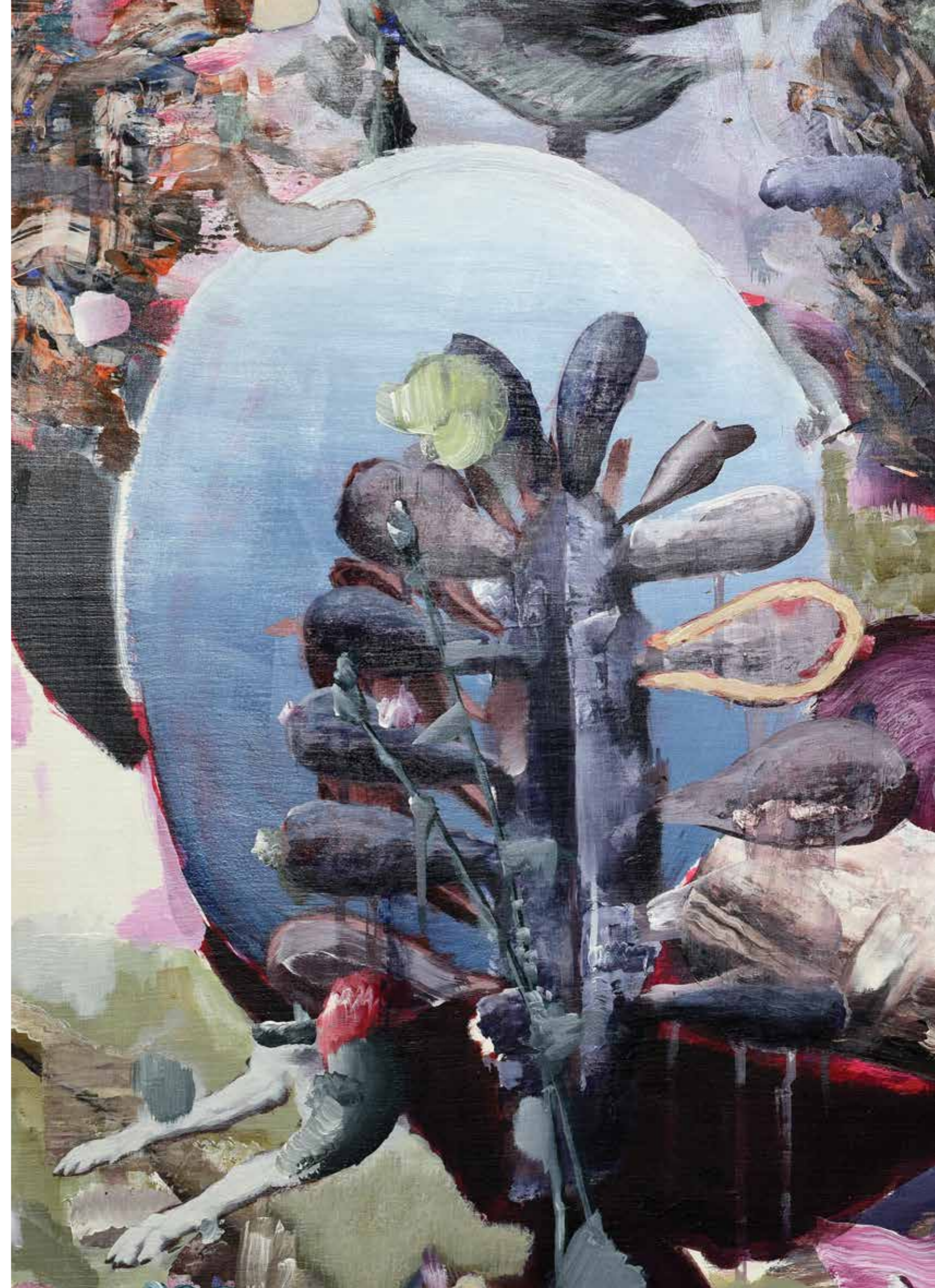
Acrílico sobre madera / 80 x 120 cm / 2020

3.er lugar Artistas Emergentes

Fernando Zarur Gutiérrez

Esta obra se constituye por fragmentos de imágenes, una arqueología que tiene su origen en los márgenes del movimiento humano, precisando la reflexión en los relatos contemporáneos mexicanos que revelan un estado de “permanente transición”, un acontecimiento que no sucede y que sin embargo permea las condiciones y los actos de una comunidad en constante pérdida y deserción de valores simbólicos. *Dolor movimiento* advierte un grupo de posibilidades pictóricas configuradas por una gestión constante de imágenes y texturas, una transición constante entre la figuración y la abstracción.

MENCIONES HONORÍFICAS

Marco Arce
Mención honorífica **Artistas Consolidados**

Cara enojada escorpión, Tres caras enojadas pixeladas y Círculo (Tríptico)
Temple y óleo sobre lino / 25 x 25 cm (cada pieza) / 2020

En este tríptico uso geometría de proyección isométrica. Se dibujaron primero usando una computadora con un programa de gráficas de vectores y se pasaron los dibujos a las telas por medio de trazado de retículas. Las imágenes son el resultado del seguimiento de una serie de instrucciones y reglas que se plantean previamente.

El uso de la geometría de proyección isométrica tiene un antecedente en el *Op Art* de los años 1960, principalmente en algunas obras del artista húngaro Victor Vasarely (1906-1997) y posteriormente por el artista español José María Yturralde (n. 1942). El uso de esta geometría también se hizo muy popular en el desarrollo de juegos electrónicos para simular profundidad a partir de la década de 1980. La narrativa figurativa de las imágenes se debe a la construcción de una mitología personal, realizada a partir de recuerdos y vivencias de infancia y vida adulta.

Elizabeth de Jesús Espinosa
Mención honorífica **Artistas Consolidados**

Im Bau 2
Óleo sobre tela / 180 x 160 cm / 2020

Ghost House-Im Bau, es parte de *Piedra angular* un proyecto que he desarrollado desde el 2015 a la fecha, el cual se divide en tres partes: *Variaciones piramidales*, *Ghost House-Im Bau* y *House Skins*. En 2016 durante una residencia de producción en la ciudad de Münster, Alemania, realicé recorridos y documenté por medio de fotografías el cambio acelerado en el paisaje urbano que relaciono con el ocurrido en la Ciudad de México durante esas fechas.

Im Bau 2 y otra serie de piezas son el resultado de la interpretación de la experiencia perceptual sobre las "huellas" o marcas que quedan de innumerables edificaciones desaparecidas por el voraz fenómeno inmobiliario de la llamada gentrificación. Esta obra funciona a manera de memoria de estos espacios demolidos y de la vida de las personas que alguna vez los habitaron.

Sofía Echeverri Agraz
Mención honorífica **Artistas Consolidados**

Chamana activando el mecanismo del cosmos
Acrílico sobre lienzo / 150 x 200 cm / 2020

Esta obra forma parte de la serie *Rituales funerarios*. En mi trabajo reviso el pasado prehispánico y la historia omitida de la mujer para posibilitar la reinención del género femenino. Reivindico la participación histórica de la mujer asignándole símbolos que por siglos fueron destinados a los varones y ofrezco una posibilidad oculta-desconocida del mundo. Los escenarios son paisajes improbables a partir de elementos en peligro de extinción donde personajes femeninos sugieren estar realizando un ritual. Son mujeres que nos recuerdan su fuerza y poder.

Mi lenguaje pictórico propone una dialéctica entre la figuración (en blanco y negro) y la abstracción (en color). Construyo y destruyo lo representado dotando la escena de dinamismo. La composición evoca nostalgia por lo desconocido para involucrar al espectador en problemáticas que considero urgentes. Aquí, las abstracciones coloridas representan las vibraciones sonoras que la chamana produce al activar el mecanismo del cosmos.

Ricardo Pinto
Mención honorífica **Artistas Consolidados**

Situado
Óleo sobre tela / 160 x 140 cm / 2020

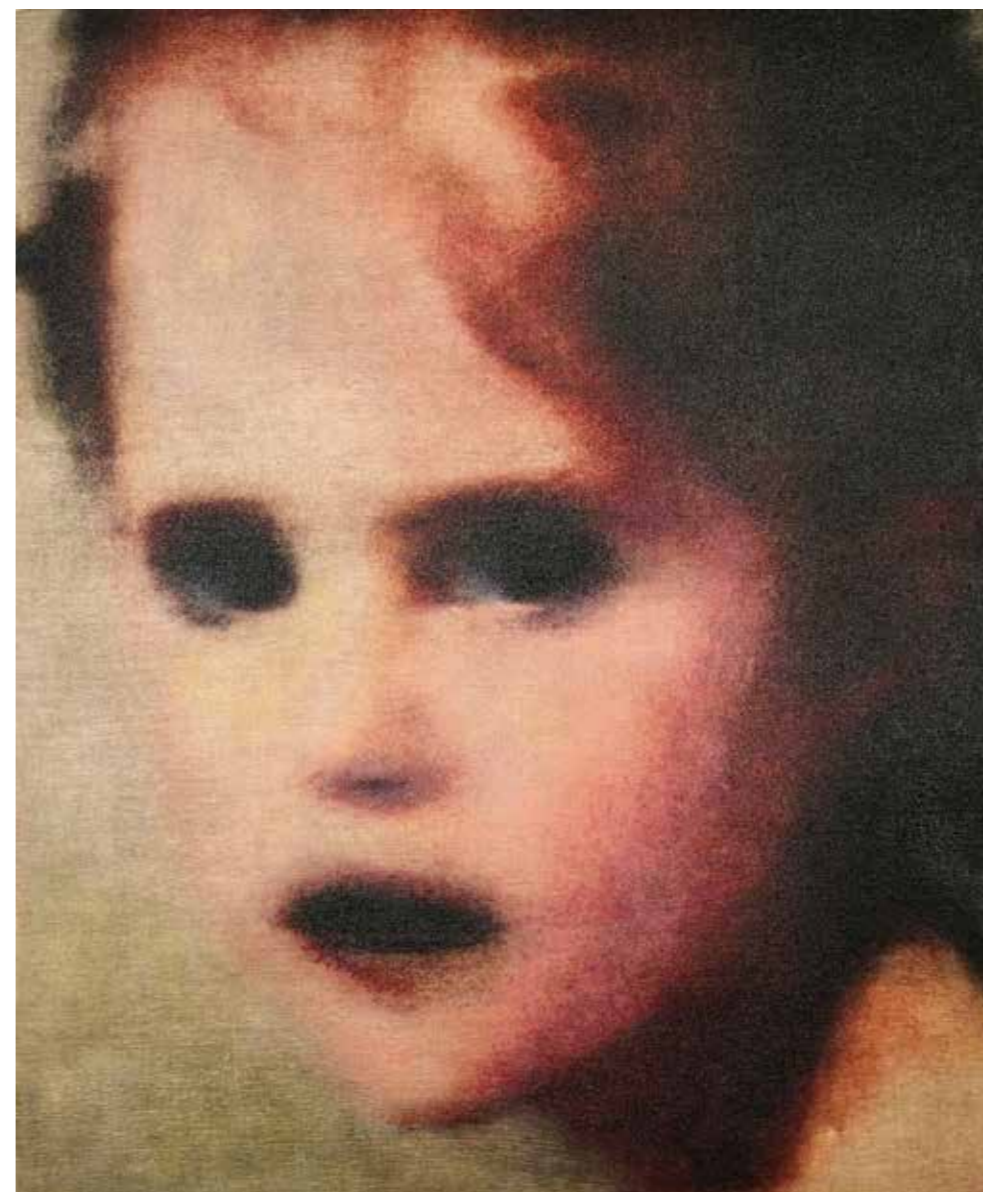
Esta obra fue seleccionada por el jurado calificador para ser la imagen oficial de la VI Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, 2022

Me interesan los ámbitos de percepción de la representación arquitectónica; entre lo que se representa con unidades reales y las representaciones que parecen reales a partir de imágenes distorsionadas. Para mi trabajo reciente, he dispuesto en el estudio una serie de puntos de fuga fuera del lienzo, estos puntos me permiten trabajar con estas referencias tensando un hilo a manera de regla. Estos trazos y puntos de fuga, son elementos que generan una espacialidad especial a la composición cuando son combinados con líneas horizontales y verticales comunes en representaciones isométricas.

Para la pieza titulada *Situado*, generé un dibujo con un único punto de fuga desarrollando los elementos a manera de escalinatas. Sin la intención literal de dibujar un elemento arquitectónico, el procedimiento de representación técnica genera una tensión visual y plástica a partir de lo que puede ser real y lo que alcanza a percibir nuestro ojo, sumando la distorsión común en la perspectiva a un plano bidimensional.

Ángela Leyva Gómez
Mención honorífica **Artistas Emergentes**

Bilis negra - humores X-XIV
Óleo y barniz sobre lino montado en madera / 120 x 100 cm / 2020

Toda enfermedad requiere un término para ser nombrada, un nombre que afecte al cuerpo y lo redefina. La presente pieza reposa en el concepto de Bilis negra, humor que se relaciona directamente con la melancolía. Es, a partir de tal referencia, que construyo retratos, los cuales surgen de la reinterpretación e investigación, por transformar los rostros y (re)construir las historias del contenido fotográfico de un archivo clínico perteneciente al Dr. Leyva.

El archivo fue proporcionado bajo dos condiciones: 1) No evidenciar al paciente mostrando su identidad y 2) No tener acceso al historial clínico de ninguno de los pacientes. Fue la búsqueda por hacer aprehensible esos rostros, lo que me llevó a trabajar a través de la pintura, el medio perfecto para la apropiación. Donde la transferencia de la estructura de lo que fue ese ser, de lo que fue su alma, por decirlo de alguna manera, genera la pauta para una nueva construcción. Donde el óleo dota la nueva carne para estos personajes, sosteniéndolos en el mundo de la materia, trayéndolos nuevamente a la vida, en espera de sus posibles diagnósticos.

María Elena Manero Serna
Mención honorífica **Artistas Emergentes**

Cerca

Óleo sobre tarjetas telefónicas / 22 x 17 cm / 2020

Cerca es una serie de pinturas al óleo sobre tarjetas de teléfono público antiguas, donde se retratan capturas de pantalla de videollamadas entre dos personas. Surge de una reflexión a partir del confinamiento. El proceso se llevó a cabo a través de una convocatoria en redes sociales para que diferentes personas me compartieran dichas capturas de pantalla. La respuesta fue diversa: acercamientos extremos, llamadas grupales y filtros que cambian las facciones del rostro o el entorno. Los rostros se envolvían en una atmósfera flotante como única forma de contacto.

Al usar tarjetas de teléfono antiguas como soporte cuestionó el uso y el desuso de las tecnologías de la comunicación: sus procesos, avances, vigencias y obsolescencias. El título de la obra, *Cerca*, tiene dos connotaciones casi opuestas: una como adverbio, que implica inmediatez o proximidad, y otra como sustantivo, que implica la limitación y la separación. En ese sentido, ambas connotaciones pueden significar desde la relación espacio-tiempo con la proximidad-lejanía. ¿Qué tan cerca realmente nos encontramos unos de otros o que tanto nos separa la cerca digital?

Allan Villavicencio
Mención honorífica **Artistas Emergentes**

Tetris effect

Óleo, acrílico, spray sobre tela / 200 x 170 / 2020

Tetris effect es un "paisaje residual" que infunde tensión entre un sentido de totalidad y un aspecto fragmentado. Este paisaje configura una narrativa simbólica de ocupación del espacio y una configuración compositiva material. Me refiero al estado cambiante de la materia en el proceso de construcción de la imagen, tanto visual como físicamente a través de cortes, ensambles y despliegues en el espacio de representación y en el color como interrupción. Estos gestos generan acumulaciones residuales que engendran pieles heterogéneas en incesante tensión en la superficie del cuadro. Las capas pictóricas se construyen en un azar ordenado que se articula sobre la totalidad de una superficie y sus fragmentos. Mi obra se origina a partir de excavar y agregar materia pictórica, transgrediendo, así, el orden lógico de representación visual por acumulación de gestos.

OBRAS SELECCIONADAS

Iván Arévalo
Artistas Consolidados

De la serie: Ludopatía III
Acrílico sobre madera / 77 x 45 cm / 2019

Esta pieza es parte de una serie que se fue gestando mediante la observación de las conductas que se generan en la vida contemporánea. Desde hace tres años me he dedicado a la búsqueda de esos símbolos o estímulos guiados por las emociones que se encuentran en la misma persona.

¿Cuáles son sus detonantes? ¿Cuáles son sus inicios para llegar a esa cúspide de emociones? ¿Cómo se deja crecer al punto de desbordarse? De pasar a un estado de serenidad o quietud a un estado caótico sobre una misma percepción de la realidad. *Ludopatía* es ese nuevo juego adquirido con los roles impuestos por la sociedad, entendiendo así las formas perceptuales de cada circunstancia y eventualidad que un individuo genera en su contexto.

Iván Odin Barrios Rivera
Artistas Consolidados

Paisaje con nopales
Técnica mixta sobre tela / 110 x 140 cm / 2020

Dador de vida planta sagrada en el desierto, tu beneficio ha cubierto a viajeros en el desierto y llenado la boca de niños con su dulce fruto. Ahora de grande te pienso, te valoro, te reconozco en tu plenitud. Admiro tu disposición a dar y ofrecernos tus frutos espinosos. Como al pez se le quitan las vértebras, cientos de personas dependen de ti para sobrevivir, eres una planta generosa, útil, plena de abundancia. Aspiro ser como tú...

María Campiglia Calveiro
Artistas Consolidados

Panoramas distópicos. Los sueños de los niños
Estarcido y óleo sobre tela / 120 x 180 cm / 2018

La pintura recupera diferentes personajes de cuentos infantiles y una fotografía de prensa. Aparece Baba Yaga, aquella vieja que devora a quien se pierde en el bosque; otras brujas caníbales que engordan niños para cocinarlos en sus calderos; verdugos, gigantes malvados y lobos feroces fueron dibujados tratando de reproducir lo más fielmente posible ilustraciones que vi de niña y que me parecían la encarnación misma del mal. Dibujé también a la valiente Vasiliza y la perseverante Elisa, capaces de vencer cualquier peligro. Estos personajes procedentes de mi infancia volvieron a hacerse presentes al ver la foto de un niño durmiendo solo en la calle. Me pregunté qué soñaría, quiénes encarnaron para él, el bien y el mal. Lo he dibujado varias veces en el lienzo y parece haber adquirido una apariencia espectral, como si no fuera él quien sueña sino quien está siendo soñado.

Pablo Castañeda
Artistas Consolidados

Paisaje urbano 24
Acrílico sobre tela / 28 x 35.5 cm / 2020

Esta obra forma parte de la serie *Paisaje urbano*, es una obra realizada a partir de imágenes de la red y el periódico local que fueron tomadas por la noche en el hospital de Mexicali, trabajé a partir de estas imágenes puesto que consideré que los contrastes de luz eran excepcionales. A través de la técnica de acrílico sobre tela, represento una escena panorámica en donde podemos apreciar la calle, el hospital y el estacionamiento, además de los contrastes de luz, descontextualizo imágenes sobre las relaciones humanas, el caos, la contingencia y la cotidianidad que este lugar me ofrece, lo cual me invitó a hacerlo parte de mi obra.

Miguel Ángel Cisneros Castellanos
Artistas Consolidados

Náufragos
Óleo y aerosol sobre tela / 140 x 180 cm / 2020

Esta obra fue realizada en el 2020 como parte de la serie titulada *Nunca volveremos a ser los mismos*, la cual se desarrolló a partir de apuntes visuales y exploraciones plásticas sobre el paisaje como recurso pictórico para hablar del contexto sociopolítico en que vivimos y cómo nos afecta, pensándolo desde la historia personal, la memoria histórica, el mito y la catarsis.

En la imagen, los personajes se sumergen en el paisaje, los límites entre ellos y lo que los rodea son poco definidos, se muestran desorientados e inseguros como los trazos, son evidentes los fracasos a los que se enfrentan. Sin embargo, permanecen a flote, podrían ser náufragos de *La balsa de la Medusa*, desdibujados con el tiempo, que no han tocado tierra firme, perdidos no están, pero resignados han de permanecer varados a las orillas.

Héctor de Anda
Artistas Consolidados

ASK / Pregunta
Acrílico sobre madera / 90 x 70 cm / 2018

Siendo un artista visual, el tema de ASK, es muy recurrente en mi vida y en lo que hago, ya sea pintura o instalación, escultura o fotografía, la duda para responder a todas esas preguntas que surgen día con día, me motivan algunas con respuesta inmediata otras por consultar y las menos, se quedan en el aire.

En esta obra, quise dejar la impronta de esa pregunta cotidiana. Son muchas las posibles respuestas. Lo que puedo asegurar es que cada día me contesto en silencio trabajando en mi taller, dejándome llevar por el subconsciente, para que él responda. Eso me llena, me hace feliz. ASK está hecha con pintura acrílica sobre madera reciclada, tomada de una construcción en la Ciudad de México. Forma parte de mi constante preocupación por crear conciencia reciclando materiales que ya están en desuso, dotándolos de un nuevo significado.

Elizabeth de Jesús Espinosa
Artistas Consolidados

Piedra angular - IM BAU 7
Óleo sobre lino / 50 x 45 cm / 2020

Ghost House - Im Baum es una serie de obras pictóricas que forman parte del proyecto *Piedra Angular*, este proyecto se divide en tres partes: *Variaciones piramidales*, *Ghost House-Im Baum* y *House skins*. Estas piezas son el resultado de la interpretación de la experiencia perceptual a partir de distintas "huellas de casas" dejadas por el voraz fenómeno de la industria inmobiliaria alrededor del mundo y sobre todo de la Ciudad de México (gentrificación). De esta manera la pintura funciona como memoria de estos edificios desaparecidos y de la vida de sus habitantes.

Samia Farah
Artistas Consolidados

Laberinto: Exploraciones sobre la casa II
Óleo sobre tela / 130 x 100 cm / 2020

Mi producción aborda una investigación con archivo encontrado y construido: detonante de desdoblamientos, narrativas y ficciones que surgen durante su traducción, deconstrucción y reinterpretación al lenguaje de la pintura. Los ejes rectores de mi trabajo son conceptos como el tiempo, la arqueología visual, el recuerdo, la repetición, la memoria y los sueños. Me interesa acceder a los "lados b" que encierra la memoria humana para generar nuevas historias y universos.

Laberinto: exploraciones sobre la casa II, forma parte de una serie de pinturas con las que busco explorar esta arqueología interior a partir de imágenes obtenidas del inconsciente, en este caso en particular, una imagen que se ha manifestado en forma de un sueño recurrente, una casa-laberinto que es recorrida y habitada de manera continua. En este lenguaje onírico, la casa actúa también como símbolo del cuerpo, imagen viva de quien recorre y a la vez es recorrido.

Krysia Ilya González García
Artistas Consolidados

De los paisajes del 2020
Acrílico sobre papel / 50 x 70 cm / 2020

Como ciudadina, el caos, la velocidad, el movimiento son aspectos interiorizados y normalizados, realmente los paisajes ciudadanos son paisajes carentes de constancia, espacios etéreos que se desvanecen cada segundo ante nuestros ojos, de ahí surge la necesidad de encarnar anécdotas en el lienzo. Me interesa evidenciar de forma poética la transformación del paisaje actual, la cual ha marcado grandes modificaciones en los espacios debido al contexto pandémico que hemos enfrentado los últimos años.

De los paisajes del 2020 es una configuración poética, enfatizada con la paleta de color reducida, timbres en rojo y el empleo de los colores estridentes como el color plata, el cual hace alusión al juego de luces y reflejos de la ciudad. El formato fue pensado para mantener una relación íntima con el espectador.

Yolanda Mora Pérez Tejada
Artistas Consolidados

Caja vacía
Óleo sobre lino / 160 x 170 cm / 2020

A lo largo de los años mi trabajo se ha caracterizado por la búsqueda sistemática de qué es lo que quiero expresar y de cómo hacerlo. La búsqueda sobre lo que quiero expresar ha girado en torno a ideas, imágenes e inquietudes formales, que por lo general obedecen a formas racionales de pensamiento. Mientras que el cómo hacerlo aborda el problema de la diversidad de maneras y técnicas en las que estas formas pueden ser representadas, por lo que explorarlas se ha convertido en la búsqueda por construir un concepto en mi trabajo.

Esta travesía conceptual tiene una historia de 40 años y aún sigo en ella. A lo largo del tiempo he observado lo que hago, he estado atenta a mi forma de ver y a la manera en cómo se expresa mi sensibilidad teniendo como propósito desarrollar una técnica que combine lo pictórico con lo dibujístico y que sea testimonio personal de esta experiencia. En esta obra titulada *Caja vacía*, intento encontrar un nuevo significado a través de diferentes soluciones pictóricas utilizando distintos lenguajes.

Antonio Ortiz Herrera (Gritón)
Artistas Consolidados

Acerca de la resurrección
Acrílico y esmalte sobre tela / 135 x 165 cm / 2019

¿Cómo puede ser la resurrección? Yo pienso que la resurrección es instantánea al momento de morir, ya que toda la energía y materia de nuestro cuerpo rápidamente comienza su proceso de fusión con la materia y energía interestelares.

En este cuadro concurre lo innumerable: la fusión de la energía y la materia interestelar, el origen del universo y el destino de todos nosotros. Esta obra la pinté escuchando constantemente la música para órgano de Olivier Messiaen y sin dirección alguna, sino que iba pintando de manera intuitiva según lo que fuera "sintiendo" de acuerdo a la música en cuanto a los trazos y colores. Finalmente resultó un cuadro sumamente misterioso y con un nivel de energía impresionante, al igual que sucede en la resurrección.

Francisco Javier Ramírez Malo
Artistas Consolidados

Papalote - Contacto - Mariposa
Acrílico sobre tela / 120 x 120 cm / 2020

El escenario mundial del Covid-19 coloca a la humanidad en la necesidad de sumar, de reconocerse en el otro, de recuperar y revalorar la importancia del contacto, de tener fortaleza y empatía. La serie *Papalotes* se gesta como un ícono representativo de este cambio para revalorar la relación entre las personas, utilizando la pintura como herramienta de expresión, tomando y analizando de manera deconstructiva objetos, animales o insectos representativos de un ecosistema saludable.

Esta obra, titulada *Papalote-Contacto-Mariposa*, surge del análisis formal deconstructivo, conformado por una estructura compleja de líneas color plata que en un principio nos hace dudar con su fragilidad al igual que la mariposa, pero forma parte primordial de la pieza, al igual que en los papalotes.

Ana Luisa Rébora
Artistas Consolidados

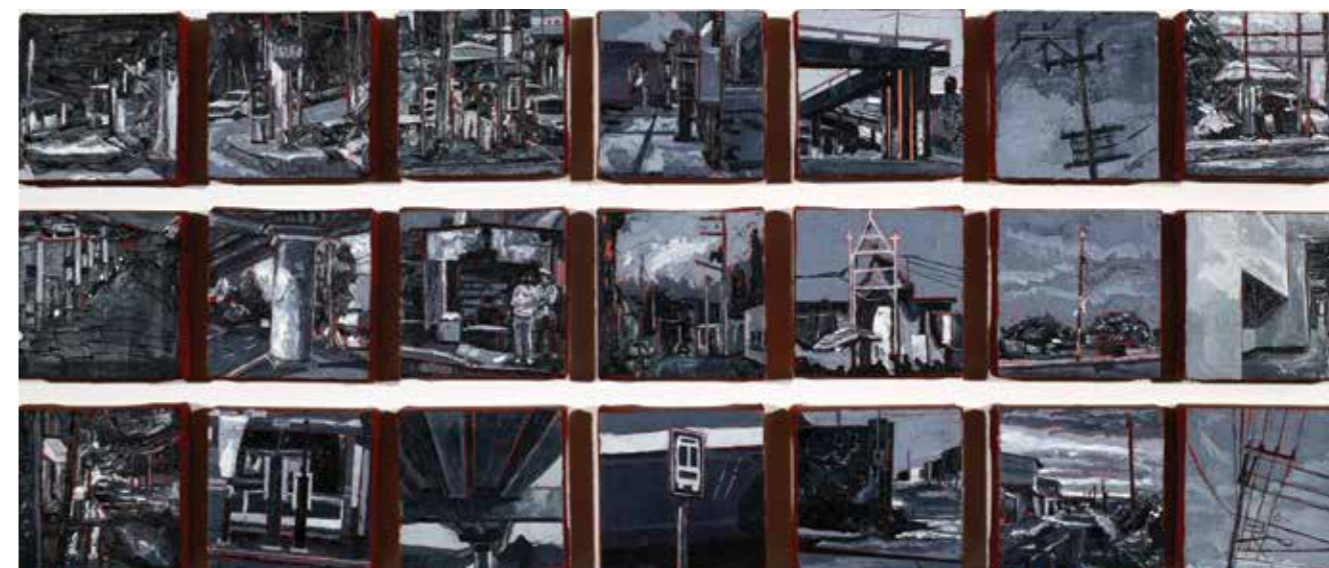
El puente
Técnica mixta sobre tela / 130 x 150 cm / 2018

Esta obra titulada *El puente*, se elaboró con técnica mixta y es parte de una serie de pinturas que empecé a trabajar hace dos años, en ella me cobijo en un recuerdo donde el olvido está presente. Mi tierra, México, puente cruzando, hay un cruce al puente que para mí ya es tierra mexicana y a la lejanía, las siluetas siempre confrontando sus espacios hacia una luz que no sabe bien si va al norte o regresa al sur. El maguey siempre presente en las veredas de una luz amarilla, este mi México querido: "Aquí estás, entre dos columnas, estás entera en este paisaje que se diluye en el negro de tus líneas, en los puntos disueltos, en las rayas que son tu cielo. Aquí estás mujer, entre dos columnas talladas en las cenizas".

Itzamna Hugo Reyes Suárez
Artistas Consolidados

De aquí y de allá (políptico)
Óleo sobre tela / 45 x 105 cm / 2020

Los tiempos de traslado en nuestra sociedad, se encuentran saturados de "no lugares" (lugares no habitables) como son los puentes, las avenidas y las calles, lugares despojados de significados cuya función principal es la de ser transitables, espacios de reposo y desplazamiento, de saturación y a la vez aislamiento y vacío para los individuos que los transitan.

Los individuos son parte de esa gran masa que se desplaza día a día a lo largo de las venas de grandes urbes, individuos que solamente son cuerpo y objeto, quienes rara vez tienen rostro y cuyo cuerpo se ha acondicionado a estos "no lugares". Individuos que terminan siendo habitantes momentáneos, participantes de una gran escenografía.

Daniel Rubén Rosel Burgos
Artistas Consolidados

Visita inesperada
Óleo sobre tela / 200 x 180 cm / 2020

Esta obra representa el momento exacto en el que se cuestionan la fe, las costumbres y la tradición. Es una pintura que pone en duda las creencias de uno mismo, cuando recibimos la visita inesperada de nuestra conciencia que alegremente nos guía a un lugar incierto.

Encontramos a una mujer con vestido tradicional donde su sensualidad está de manifiesto en sus ademanes y sonrisa, ella está por decidir seguir su camino hacia lo incierto o regresar a su célebre nicho, frente a ella el trapo es su única realidad, sus mozos, representación del bien y el mal, llevan a cuestas una vida y esperan con paciencia su eternidad, desde ahí, la ciudad es testigo único. Esta obra marca el fin de una serie titulada *Sueños truncos* y el principio de otra denominada *Habitantes de las alturas*.

Jessica Marilú Sánchez Pérez
Artistas Consolidados

Anticipación premeditada
Sellador acrílico y óleo sobre tela / 168 x 139 cm / 2020

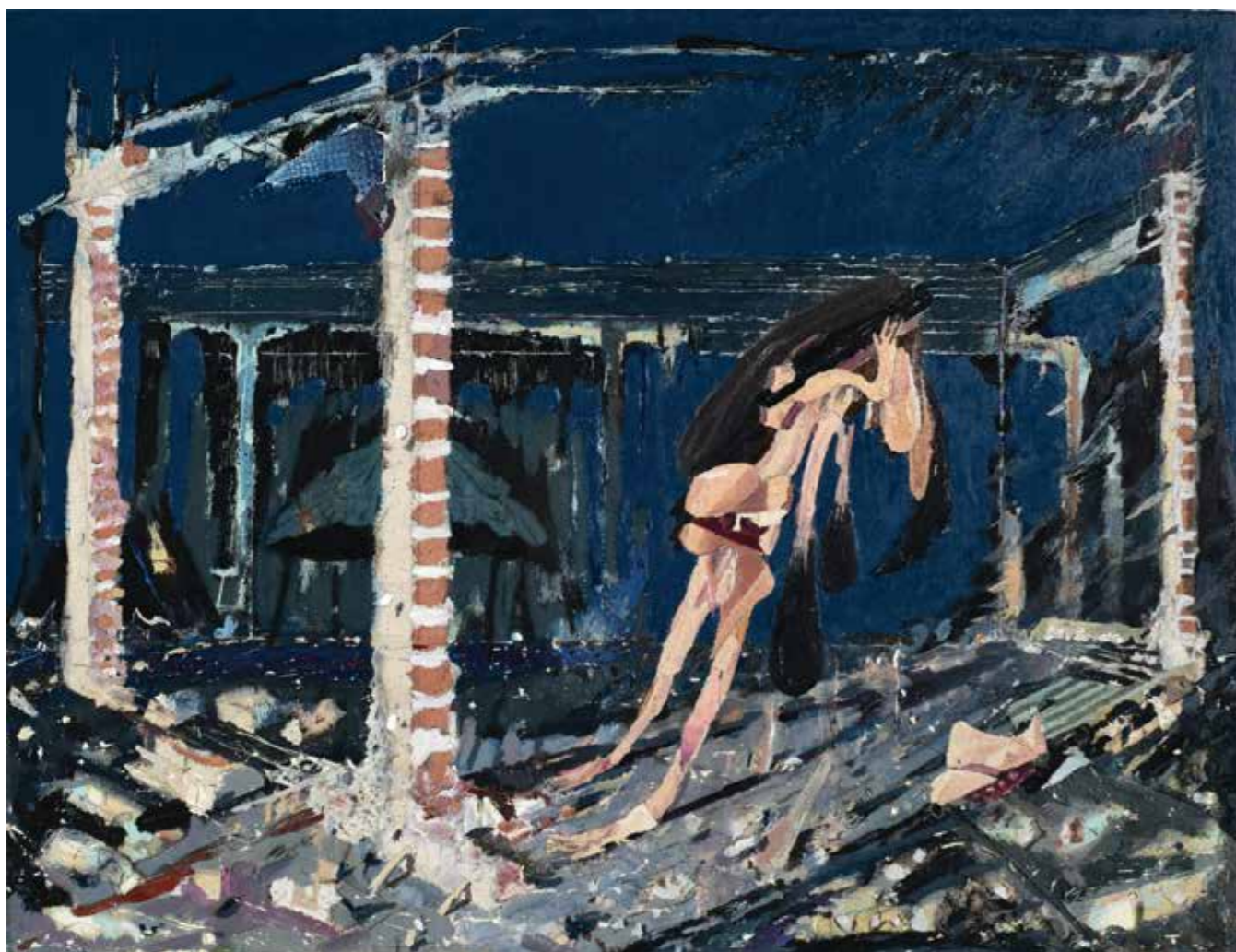

Masa de texturas y formas que simulan el follaje de un árbol, limitado a los márgenes de una silueta que contiene la fuerza y el movimiento de un cuerpo vivo. Desde la distancia se proyecta la última sombra, previa a la caída. La delimitación de las secciones pintadas y la gran extensión de tela cruda reconfiguran la dinámica de composición en el espacio, dentro del bastidor.

Mi interés por reconfigurar visualmente la naturaleza y sus fenómenos —su dinamismo o su aparente tranquilidad— parte de la necesidad por entender cómo se ha dominado y domesticado el entorno natural visto desde un contexto contemporáneo. Actualmente desarrollo un proyecto de pintura donde trabajo por medio de la fragmentación y deconstrucción de la idea de la naturaleza planteada desde el paisaje pictórico, manipulando la composición y distribución dentro o fuera del bastidor.

Óscar Rafael Soto Barbosa
Artistas Consolidados

La forma cansada, de la serie variaciones imaginarias
Técnica mixta sobre panel entelado / 73 x 95 cm / 2019

En esta obra, mi intención pictórica se orientó en la idea de ir tras el encuentro de un balance entre la abstracción y la figuración, buscando en esencia que lo abstracto se integre con lo figurativo, de tal forma que se comunique más allá de lo meramente reconocible. Dicha composición, visualmente hace énfasis en la morfología, la cual imaginé como una forma antropomórfica que, ante el desafío de la vida y la pesadez de un entorno adverso y desfavorable, parece ir a contracorriente, con una carga a cuestas de la cual se encuentra exhausta, como si fuera un trapo que apenas si soporta el peso y la carga de existir.

Sylvia Sabrina Torres Estrada
Artistas Consolidados

Perspectivas
Óleo sobre tela / 120 x 190 cm / 2020

Escenas que se prestan a la reflexión, situaciones que retratan la vida cotidiana, personajes caminando mecánicamente dentro de un escenario urbano, edificios deslavados formados con líneas espontáneas, postes y cables con perspectivas diferentes a la realidad, empatizando con las diferentes situaciones por la que pasa y percibe cada personaje, algunos de ellos son plasmados en forma de sombras y otros con rostros cabizbajos, pensativos, con rostros poco definidos caminando por inercia, buscando el sentido de su existir, anhelando metas y sueños.

Con la mente invadida de deseos, nos olvidamos de vivir y sentir el presente transitar, el ver a nuestro alrededor, de conectar con nuestro entorno, observar para no perdernos y no volvernos indiferentes ante la realidad. Cuando transitamos, podemos usar el mismo camino que muchas otras personas, sin embargo, tenemos una percepción diferente, una visión distinta de acuerdo a lo vivido.

Esmeralda Torres Sánchez
Artistas Consolidados

Diálogo libre con la naturaleza D (conjunto de 5 piezas y una repisa)
Técnica mixta sobre tela y madera / 60 x 178 cm / 2020

El espíritu de esta obra sugiere un diálogo libre para contemplar la naturaleza a través de la pintura. Transfigurar la luz, piedras, insectos, ríos, hojas, tierra, montañas, cerros, paisajes, en: color, materia, forma, atmósfera, textura, transparencias. Abstracción y figuración coinciden en espacios que forman capas de materia, veladuras recortadas en papel, esgrafiados que simulan los surcos en la tierra.

Diálogo libre con la naturaleza D está formada por cinco piezas que se aproximan buscando la misma intención: reconocer que formamos parte de un todo y establecer nuevos diálogos para recordar que no estamos separados de la naturaleza. Con este diálogo libre me acerco a una reconciliación con lo natural, e invito, en medio de esta pandemia, a observar y habitar los espacios naturales desde otra mirada, y también, desde otra conciencia.

Jesús Felipe Urbieta Palizada
Artistas Consolidados

Teorías de conspiración 1
Acrílico sobre papel / 88 x 59 cm / 2020

Esta obra surge en los primeros meses de la cuarentena de 2020 por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, plasma una de tantas teorías conspirativas que salieron a la luz durante esta pandemia, siendo en sí misma una sátira al ser creada tras intervenir uno de los posters que se pusieron para delimitar zonas de alto contagio en diversas locaciones de la Ciudad de México. El personaje principal es un murciélago, que precisamente fue centro de una de las teorías surgidas durante el preámbulo de la llamada nueva normalidad. Esta obra forma parte de una serie de posters intervenidos, que plasman diversas teorías o sucesos "apocalípticos" que se suscitaron y que tuvieron eco en diversos medios, como las avispas asesinas y visitas de alienígenas.

José Luis Vera Jiménez
Artistas Consolidados

Tlazala
Óleo sobre tela / 80 x 80 cm / 2020

Tlazala es un poblado del Estado de México, a orillas de una carretera cualquiera. Se alcanza a atisbar detrás de una cortina de grandes árboles que forman, debido a los desniveles del suelo terroso y húmedo, una irregular estructura que detiene y a la vez deja pasar la luz mortecina de la tarde. Quise fijar esta experiencia y también generar posibilidades de lo que podría existir detrás de esos árboles, para apartar cualquier intento de imaginar un poblado ordinario, nada especial, detrás de todo ese ramaje casi otoñal, es decir, para construir el signo de un paisaje semirural a partir de una estructura plástica con elementos minimalistas, tanto de forma como cromáticos. El acto de mirar/pintar se convierte así en el resumen de una experiencia efímera y se manifiesta como el esqueleto de un posible paisaje.

Luis Manuel Verdejo
Artistas Consolidados

Viviendo en el sol gris del desierto de Baja California (Políptico)
Acrílico sobre tela / 154 x 135 cm / 2019

Viviendo en el sol gris del desierto de Baja California es un políptico pintado con acrílico sobre tela que pertenece a la última etapa pictórica que he realizado. En esta obra se condensa el paisaje bajacaliforniano, sobre todo el que se encuentra en el Valle de Guadalupe. El contraste colorístico que se da en esta zona del país se presenta en las rocas intrusivas diseminadas en el mismo, en una naturaleza parca. Se podría decir que la colocación y la coloración de las rocas, conforma la geología sociológica de sus habitantes. El paisaje está poblado de pocos caballos, casi todos grises, de pizcadores de uva montando bicicletas, una nube de polvo que se vuelve un remolino, olivos y viñedos. Imposible o inútil sería pintar una representación realista de sus posiciones en un espacio plano. La única manera de pintarlos sería aglutinar todo lo anterior de manera sintética.

Ralf Winfried Walter
Artistas Consolidados

El laboratorio del sueño
Óleo sobre lino / 155 x 170 cm / 2018

El laboratorio del sueño pertenece a la serie *Los mandalas negros*, la cual está integrada por más de cincuenta obras en las cuales la fuerte presencia del negro lo convirtió en el elemento estructural más importante. En todas las obras que integran esta serie se puede apreciar la superposición de capas pictóricas, en donde apenas y se pueden percibir las primeras capas de cada obra. La composición de esta serie se desarrolló tras un trabajo en acuarela.

Ralf Winfried Walter
Artistas Consolidados

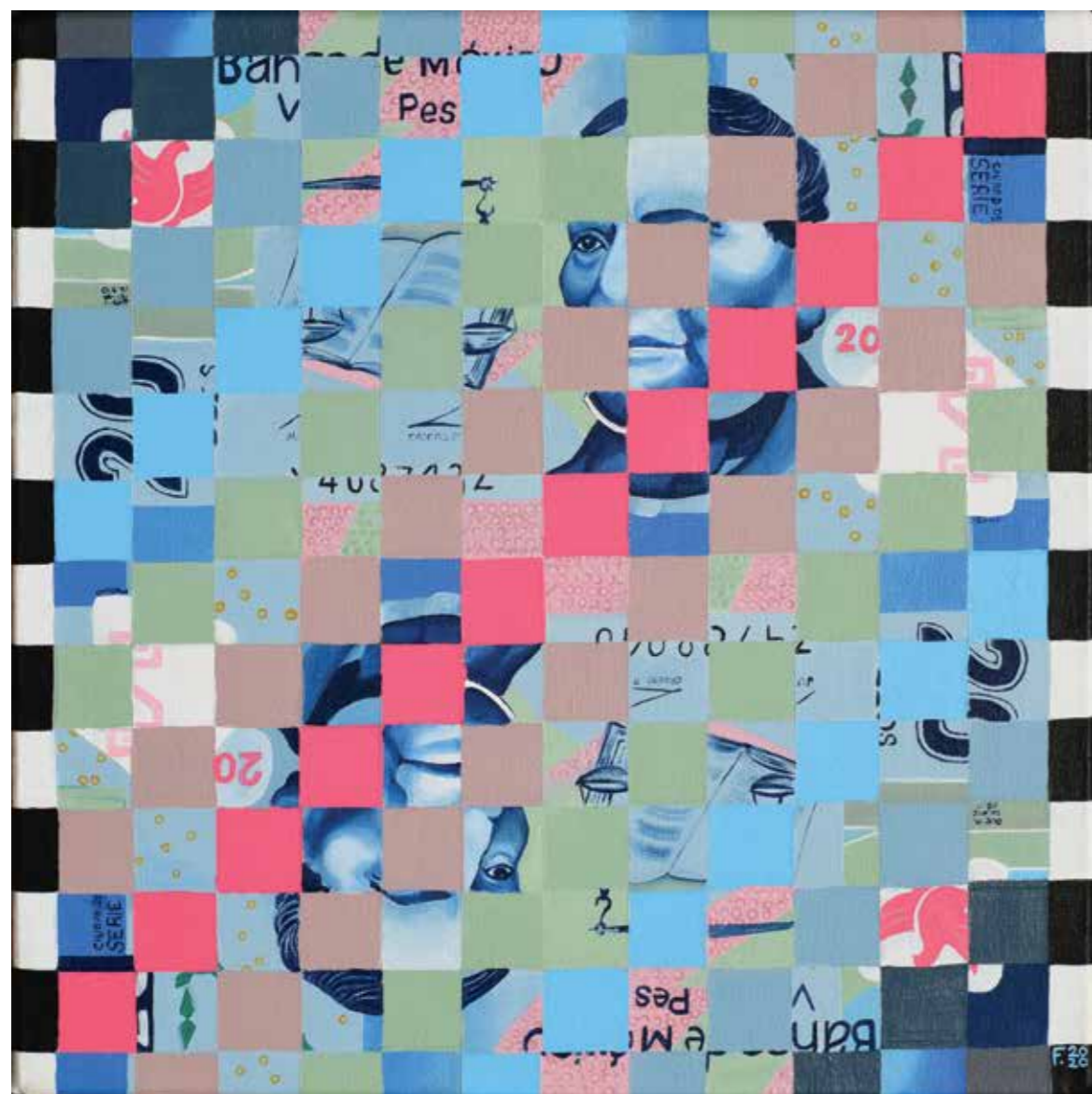
Génesis
Óleo sobre lino / 140 x 165 cm / 2018

Esta obra pertenece, al igual que la anterior, a la serie llamada *Los mandalas negros*, en donde el color negro es el elemento estructural más importante. De igual manera encontramos la superposición de capas pictóricas, la cual provoca cierta textura que junto a los colores y las formas nos trasladan a un mundo abstracto pero cercano, en donde las referencias personales del espectador tienen el rol principal y definen la pieza.

Luis Fernando Álvarez Sepúlveda
Artistas Emergentes

40 y 20
Acrílico sobre lienzo / 30 x 30 cm / 2020

La deconstrucción pictórica de los billetes es un proyecto paralelo a la serie titulada *Papel moneda*, donde se inutilizan billetes de lugares en los que he estado interviniéndolos pictóricamente resultando en un archivo de viaje, entendiendo el valor económico y cultural que tiene el papel moneda como parte de la identidad de una nación, proyecto que se complementa con estudios pictóricos utilizando como modelo los billetes originales intervenidos. La obra *40 y 20* muestra la pintura como algo multiplicable, al igual que dos billetes que asemejan reflejarse entre sí, una especie de fractal creado con una retícula de colores sólidos, realizada con referencia en los colores que componen la ilustración del billete, y con esto cubriendo parte de la imagen oficial del papel moneda, dando pie a una censura y deconstrucción pictórica.

Humberto Barajas Bustamante
Artistas Emergentes

Exiliados de la memoria (Políptico)
Óleo y acrílico sobre papel / 102 x 136 cm / 2020

La desaparición forzada de personas es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos humanos; la existencia de un solo caso es inaceptable y las condiciones que las generan deben ser combatidas por las autoridades. Las páginas para denuncia, documentación y difusión de información, no suelen ser de gran ayuda cuando las fotografías o información de los desaparecidos no cuentan con la calidad necesaria para distinguir entre formas, tiempo, espacio, etc.

Para la realización de esta obra accedí a la página web de la PGJ con la finalidad de revisar la información de personas desaparecidas del estado de Guanajuato y seleccioné retratos completamente indistinguibles que me despertaban cierta familiaridad, como si hubiese visto o conocido alguna vez a estas personas. Tras una serie de veladuras y tratamientos sobre las obras, pretendí generar un estado de vulnerabilidad, envejecimiento y maltrato en el retrato y su superficie, expresando la espera perpetua por el regreso y el ciclo indefinido de la desaparición como un suceso aciago y misterioso.

Raquel Barrios Arenas
Artistas Emergentes

Lejano
Mixta sobre tela / 100 x 100 cm / 2020

Este paisaje fue pensado y creado desde la ventana del confinamiento, lo cual provocó la asimetría de la totalidad en mi pintura sobre un soporte cuadrado. Esta pintura fue realizada con tela y papel pegados y arrancados del lienzo, yeso, acrílico, pastel al óleo y lápiz. Estos materiales fueron trabajados en capas, como si construyera un rompecabezas. Partiendo desde un accidente, rasgué el papel con las manos y respeté su forma para empezar su composición pictórica. Desde la dualidad de la planeación y la improvisación, mis manos participaron activamente moldeando la tela con el yeso y las arrugas del papel.

Las montañas son un tema recurrente en mi trabajo, pienso en sus formas imprevisibles creadas en años de existencia. El tiempo en ellas es protagonista de su naturaleza, aprovecho sus dimensiones extensas para retomar los campos de color en mis composiciones y procurar la calma visual en tiempos de incertidumbre.

Alejandro Berrocal Reyes
Artistas Emergentes

Recorrido de una grieta bajo el sol
Acrílico sobre tela / 120 x 100 cm / 2020

Esta pintura forma parte de un proyecto titulado *¿El para qué cosa de quién?*, en el cual, a partir de lo inacabado y el error, reflexiono sobre la forma de habitar mi entorno y construir mi vida. Las grietas surgen de manera natural y su recorrido se traza sin planificación, como popularmente se dice “hay que abrirse camino”.

En mi pintura, los colores y trazos se muestran de una manera libre y espontánea creando una especie de trabajo procesual de acción y reacción. Esta pieza en particular la trabajé al aire libre, intentando recuperar el acto de trabajar bajo el sol como una característica del trabajo campesino, que en donde vivo es algo que aún se lleva a cabo. Utilicé materiales como acrílicos, vinílica y pintura en aerosol ya que sus características me permiten experimentar al momento de pintar y agilizar mis tiempos.

Óscar Cabrera Espinosa
Artistas Emergentes

Sin título
Mixta sobre lienzo / 120 x 90 cm / 2020

El 2020 ha sido un año atípico, con un contexto de pánico e incertidumbre constante, donde el confinamiento se volvió factor fundamental en la creación artística y en el reencuentro con uno mismo. Esta obra fue realizada en la técnica *alla prima* y plantea el diálogo entre objetos y situaciones que se generan en diferentes espacios de mi hogar, forma parte de una serie de pinturas titulada *Ejercicios pictóricos durante el confinamiento*.

Entre sutiles capas de pintura se evoca un juego entre lo figurativo y lo abstracto, buscando visibilizar espacios íntimos y concebirlos como lugares únicos y especiales, incluso atribuyéndoles cualidades de sitios mágicos y enigmáticos donde surgen ideas y se desarrollan múltiples narrativas que vislumbran parte de mi esencia, siendo así testimonios de un existir fugaz.

Raúl Cadena Rosas
Artistas Emergentes

Tormenta en la nube
Aerosol, acrílico, lápiz, marcadores de cera y recortes de papel bond sobre tela / 150 x 150 cm / 2020

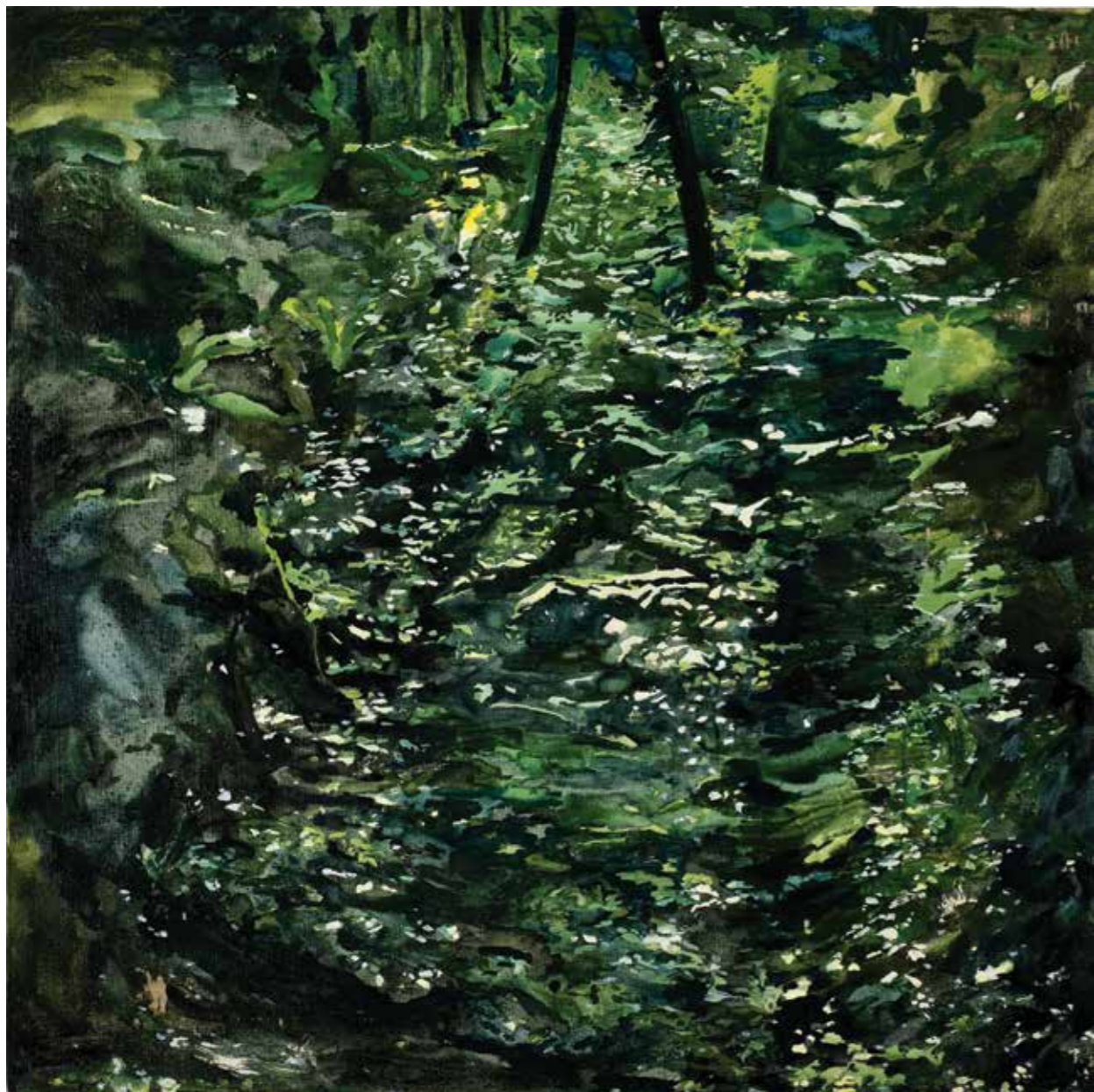

Esta pintura es parte de un cuerpo de trabajo que tiene como motivo principal el cielo para representar estados emocionales. En este caso, las nubes a punto de tormenta son una forma de interpretar el caos y la incertidumbre que permea nuestra época. Tanto en el mundo físico como en el virtual, ya que el término "nube" también se utiliza como metáfora de internet.

Siguiendo este hilo conductor, el cielo y la internet son dos fenómenos que nos cautivan por su aparente infinitud y su complejidad, y también nos aterrorizan, como una fuerte tormenta eléctrica o una caída del sistema. *Tormenta en la nube* trata de describir ese momento exacto antes de la explosión, donde la forma ya no se puede contener más, el justo punto donde la nube perderá su forma y se volverá energía pura desbordándose por todos lados.

Luciana Castaneira Mc Kelligan
Artistas Emergentes

Hellbrunn steintheather – El teatro de piedra
Óleo y encausto sobre lino / 100 x 100 cm / 2019

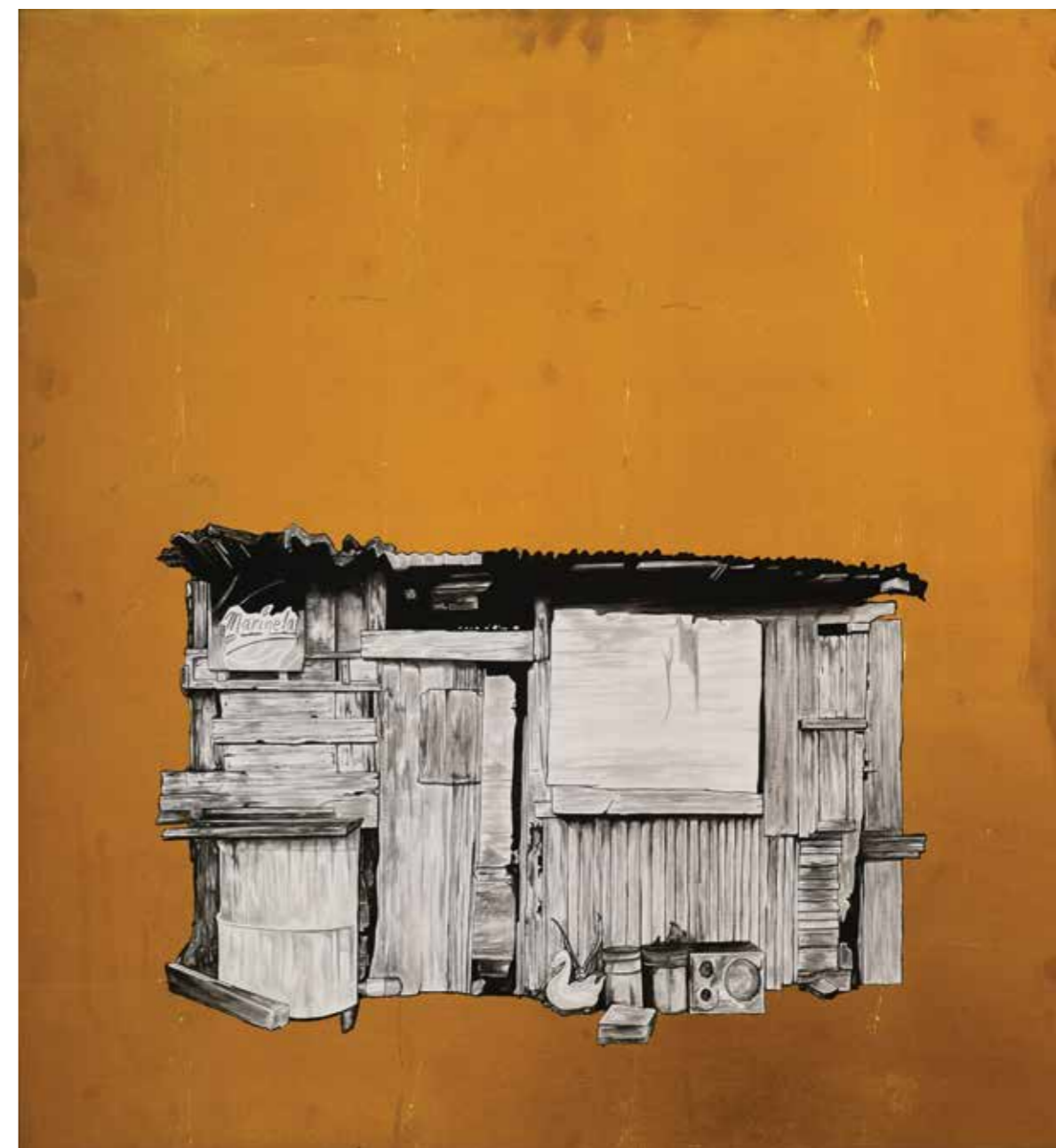

La imagen utilizada como referencia para esta pintura es una captura de pantalla que hice de una foto que tomé muy cerca del teatro de piedra en Hellbrunn, Austria, y es una reflexión sobre las imágenes y memorias a las que ya no tenemos acceso.

Me interesa reconstruir estos espacios inaccesibles de la memoria tanto humana como digital e indagar en las imágenes y sensaciones que funcionan como llaves para acceder a ellos y volver a traerles a la existencia material, sin que pierdan su cualidad de imágenes. Uso capturas de pantalla como referencia porque me interesa también experimentar y apreciar el desgaste que provoca la reproducción en las imágenes digitales, dándoles cada vez más las propiedades de una pintura. En esta lógica, mis ojos tienen la función de un escáner que descompone la imagen una vez más al pintarla.

Omar Castillo Torres
Artistas Emergentes

Límites
Acrílico, acuarela, tinta y hoja de oro sobre madera / 70 x 70 cm / 2019

Límites es el resultado de una investigación que deriva en una serie de pinturas, mismas que ponen en evidencia la desigualdad social que existe en distintas partes del mundo y sus periferias, mientras en un sector la población cuenta con altos edificios y barrios lujosos, el otro sector es una realidad completamente distinta, zonas humildes y viviendas de bajos recursos, como si se tratara de dos mundos aislados y divididos por una pared. Esta obra, con el fin de representar el problema mencionado de una manera más amena, trata de desvanecer dicha desigualdad logrando hacer un híbrido entre ambos contextos, la riqueza y la pauperización.

Imanol Castro Castro
Artistas Emergentes

Sin título
Óleo sobre tela / 50 x 40 cm / 2020

Esta obra se compone por la representación de un cielo grisáceo y nebuloso, indicio de tormenta, así como de un fragmento de muro compuesto por ladrillos y la maleza que aloja. Ambos elementos funcionan como signos de cambios: el primero propio de la naturaleza, mientras que el segundo está vinculado al entorno humano, su detrimento o abandono.

El espacio en blanco en la parte inferior de la pintura, más que mantener una función compositiva reitera la idea de cambio, por su asociación al vacío, posibilidad para el surgimiento de lo inadvertido. Inspirada principalmente en los paisajes costeros y serranos hospedados en el libro *Guerra en el paraíso* de Carlos Montemayor, esta obra forma parte de un cuerpo de trabajo unificado por indagaciones sobre la noción de trópico y la temática del paisaje, empleando referencias que tienen por origen la experiencia empírica, la memoria oral y la literatura.

Devin Cohen
Artistas Emergentes

Axia
Óleo sobre tela / 170 x 200 cm / 2020

El planeta Tierra está lleno de magia, maravilla y belleza. Esta obra forma parte de un corpus de trabajo que habla sobre la extracción mineral y natural del planeta, específicamente en el caso de México. Axia hace referencia a la destrucción de los recursos naturales por la voluntad absurda de acumular capital, denunciando la participación destructiva de todos de manera activa o pasivamente. Nuestros sistemas de valores, que han sido globalizados y americanizados, conquistados y ensangrentados, no solamente extraen de la tierra la vida y sus recursos, sino que también extraen el espíritu del ser y su dignidad.

Samara Colina Borja
Artistas Emergentes

Slam en verde
Óleo sobre tela / 70 x 100 cm / 2020

Slam en verde forma parte de una serie pictórica titulada *Coreografías: De la acción colectiva a la imagen*, proyecto que surge desde el análisis y reinterpretación de imágenes de la multitud en la marcha política, en el que me interesa enfatizar las características estéticas, morfológicas y semánticas que contribuyen al vínculo de identidad de los movimientos. En esta pintura en específico sobresalen las tonalidades verdes pues me interesa el uso simbólico que actualmente tiene ese color en las manifestaciones de mujeres en América Latina, y a través de la materialidad y plasticidad de la pintura busco destacar la potencia visual que posee el carácter coreográfico de la marcha política, la coordinación de los cuerpos que devienen en un solo cuerpo político.

Lidia Alejandra Contreras Sieck
Artistas Emergentes

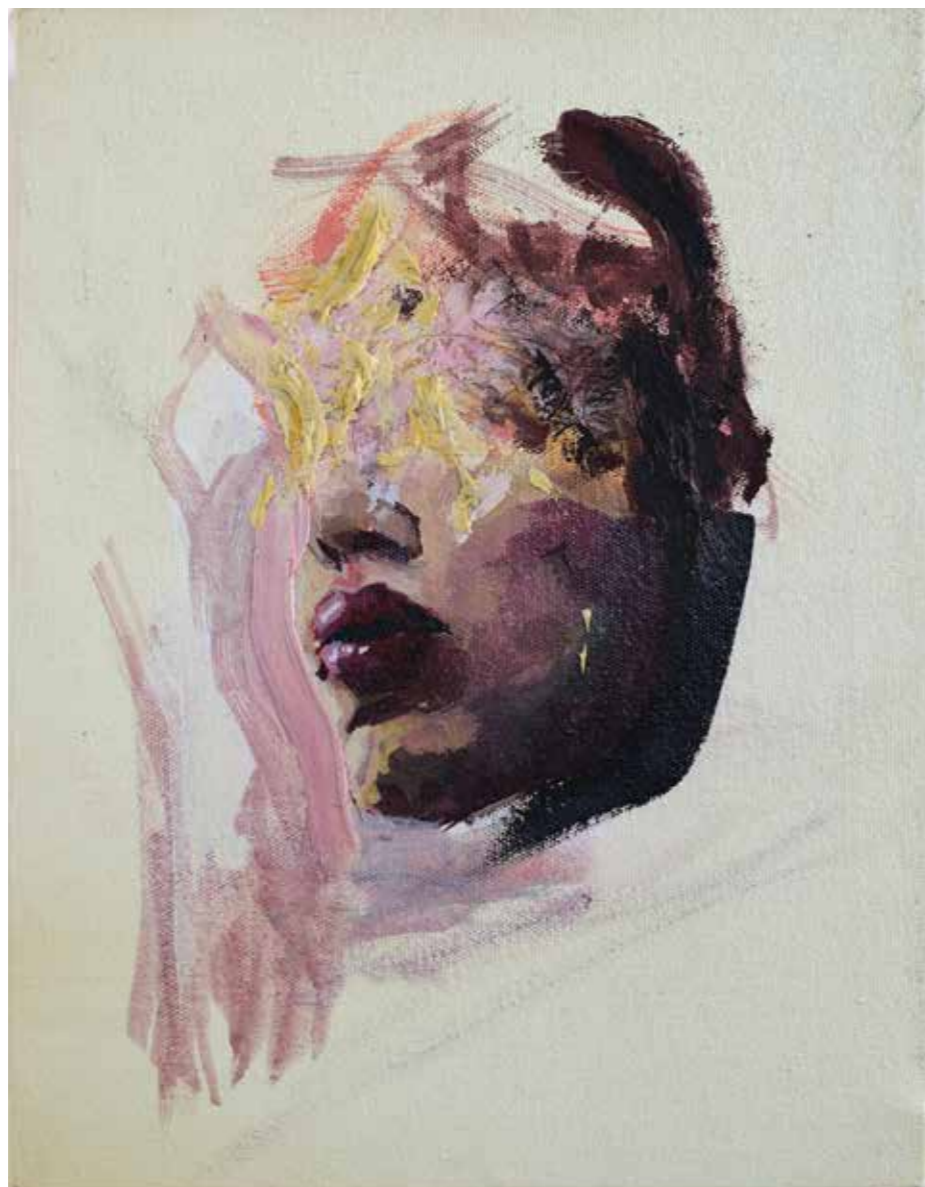
Sin título
Acrílico sobre tela / 70 x 50 cm / 2020

Usualmente trabajo con la representación del cuerpo, sobre todo la representación del cuerpo femenino. En este caso, realicé esta pintura a partir de un registro dental que me encontré en la calle. Me pareció interesante jugar con el motivo tanto cromática como compositivamente. Así que decidí escribir sobre los dientes, un mensaje, algo que muchas mujeres escuchamos alguna vez a lo largo de nuestras vidas. Por otro lado, cromáticamente quería crear una pintura hacia "adentro", poco visible pero opaca; para esto, coloqué varias veladuras con diferentes tonos de blanco y colores pastel de manera que la imagen requiere del acercamiento y la atención del espectador para descifrar su totalidad. En lo personal, me gusta pensar esta obra como una celebración, sutil e irónica a nosotras las viejas locas.

Ricardo Pavel Elvira Calderón
Artistas Emergentes

Sin título
Acrílico sobre lienzo / 32.5 x 25 cm / 2020

La identidad del individuo se construye a través de diversos protocolos de asimilación y emulación con los sistemas de significación que rigen la sociedad que le rodea, comenzando desde la formación del cuerpo dentro del vientre de la madre al absorber los genes de ella, así como del padre. Este proceso continúa en cada parte de la vida del individuo: en la escuela, en las actividades extracurriculares, en la vida en casa, en la convivencia con amigos y conocidos.

De la asimilación y emulación se llega a un conjunto de actitudes que definen la identidad del individuo, por lo que, si la persona nace, crece y se desarrolla dentro de un círculo con problemas intrafamiliares por poner un ejemplo, es probable que la persona repita las actitudes del círculo, incluso aún si esta misma persona concluye dentro de su propio raciocinio que estas actitudes son nocivas para sí misma y las personas que le rodean.

Joaquín Flores Rodríguez
Artistas Emergentes

El porvenir
Óleo sobre tela / 150 x 185 cm / 2020

Esta pieza fue realizada durante el comienzo de la cuarentena, representa un paisaje árido, lleno de piedras rotas con algunas luces tenues al fondo. *El porvenir* es una metáfora de los tiempos que se avecinan para nuestras sociedades, las cuales enfrentarán una época de incertidumbre y dificultades con la esperanza de encontrar bienestar y tranquilidad en el futuro.

Ximena Gamboa Nieto
Artistas Emergentes

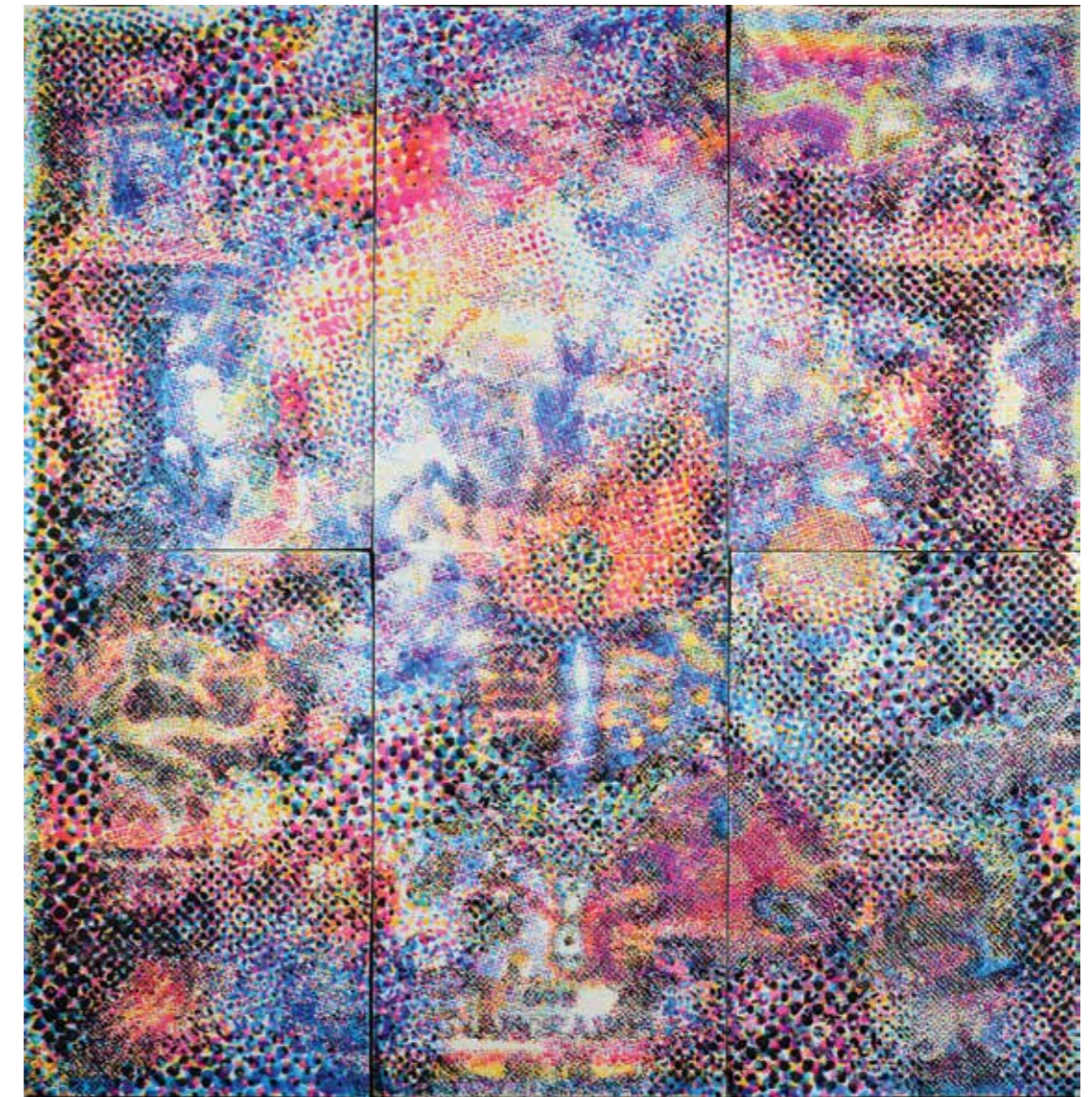
Pink Hell
Óleo sobre lienzo / 120 x 90 cm / 2020

Pink Hell es una pintura visceral, contrastante y rosa, realizada con un trazo libre y espontáneo. Esta obra evoca las paredes encontradas en el centro de la ciudad de Mérida, aquellas que se encuentran de cierta manera carcomidas por el moho y el deterioro causado por el tiempo.

Manuel Rodrigo Garibay Sánchez (Manolo Garibay)
Artistas Emergentes

Dos enamorados
Acuarela sobre papel / 200 x 195 cm / 2020

Dos enamorados quiere decir “de los enamorados”, son dos palabras ininteligibles pero escritas en la parte inferior central de la obra, la cual está inspirada en un azulejo portugués del siglo XX. En esta acuarela se entremezcla una obra del mismo siglo pero de arte huichol, estas dos formas de artesanía operan como una sola imagen sincrética que mestiza a Europa con México, a la abstracción con la figuración y a lo reconocible con lo vagamente discernible.

Manuel Rodrigo Garibay Sánchez (Manolo Garibay)
Artistas Emergentes

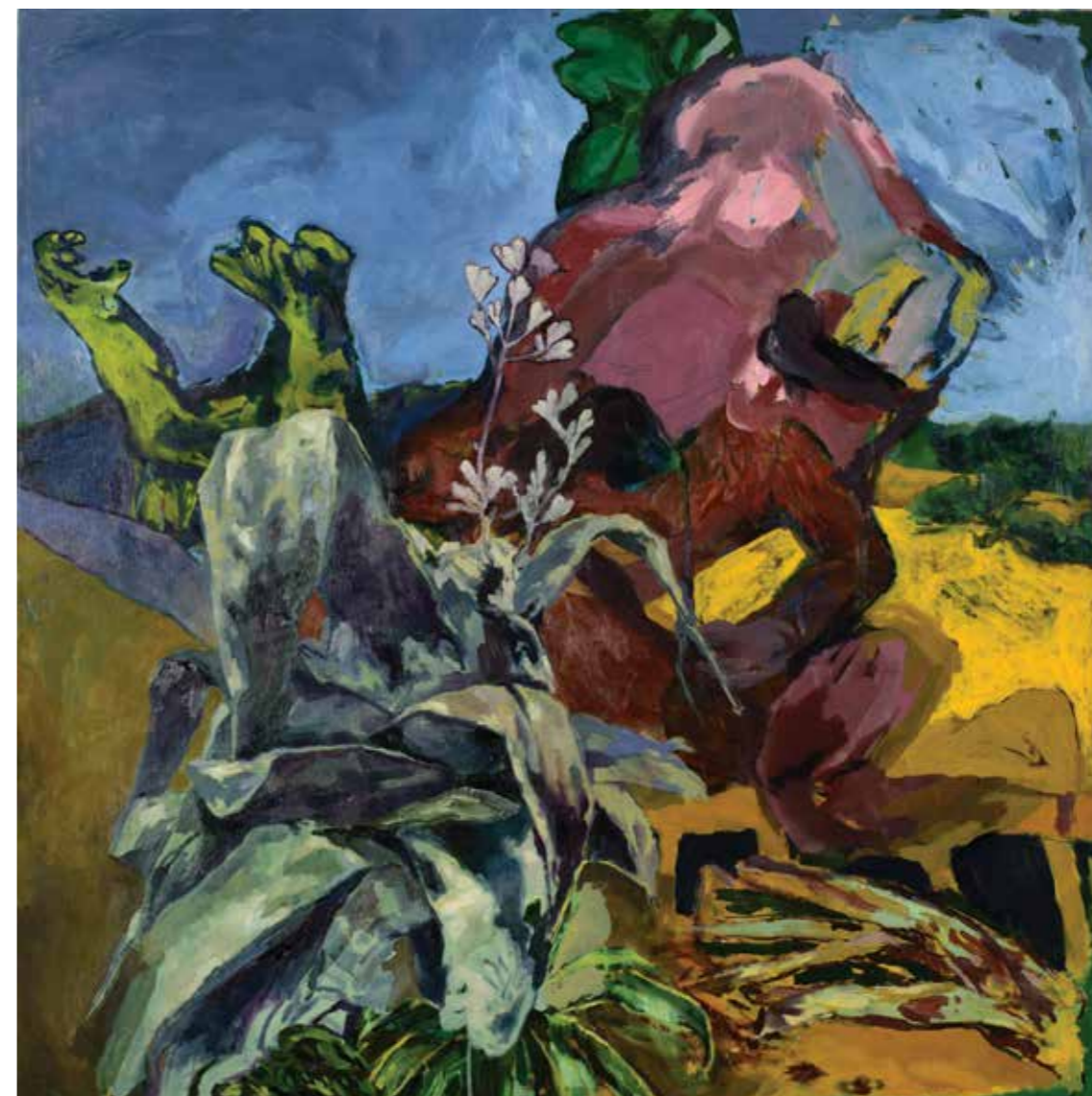
Tezcatlipoca con fiesta de Venus de Rubens
Acuarela sobre papel / 140 x 200 cm / 2019

Esta obra pertenece a una serie de pruebas realizadas como fórmulas alquímicas, instrucciones cifradas para la próspera mutación, representaciones petrificadas de potencias en constante movimiento, imágenes manoseadas hasta su descomposición. Las pinturas pueden llegar a enlazar dioses extraños que solamente a la lejanía o tal vez con la ayuda de una cámara personal, se puede llegar a comprender esta codificación cromática.

Josué Edgar González González
Artistas Emergentes

Todo lo que no sabía comenzó a mi alrededor
Óleo sobre tela / 120 x 120 cm / 2020

Todo lo que no sabía comenzó a mi alrededor es una pintura que forma parte de un cuerpo de trabajo donde la incertidumbre del momento ha permeado en mi manera de producir imágenes, es por eso que dejo un discurso abierto en la obra, como sucede en la vida; que nunca nos aclara motivos, ni predice sus giros, ni mantiene sus formas.

Generalmente las ideas que rondan por mi cabeza se originan desde mi cotidianidad, soy consciente de cómo el contexto determina mi trabajo. Cuando comienzo a desarrollar una idea parto del reconocimiento de significados que posteriormente resultan en imágenes figurativas y abstractas. Concibo mi pintura como un replanteamiento constante de ideas y pensamientos, donde la improvisación es parte fundamental en mi acontecer pictórico, la no planificación o expectativa genera quizá mayor sentido a las cosas; improvisar es unirse al mundo o confundirse en él.

Luis Raymundo Herrera Cisneros (Ray Herrera)
Artistas Emergentes

Paisaje después de una batalla
Óleo sobre tela / 110 x 149 cm / 2020

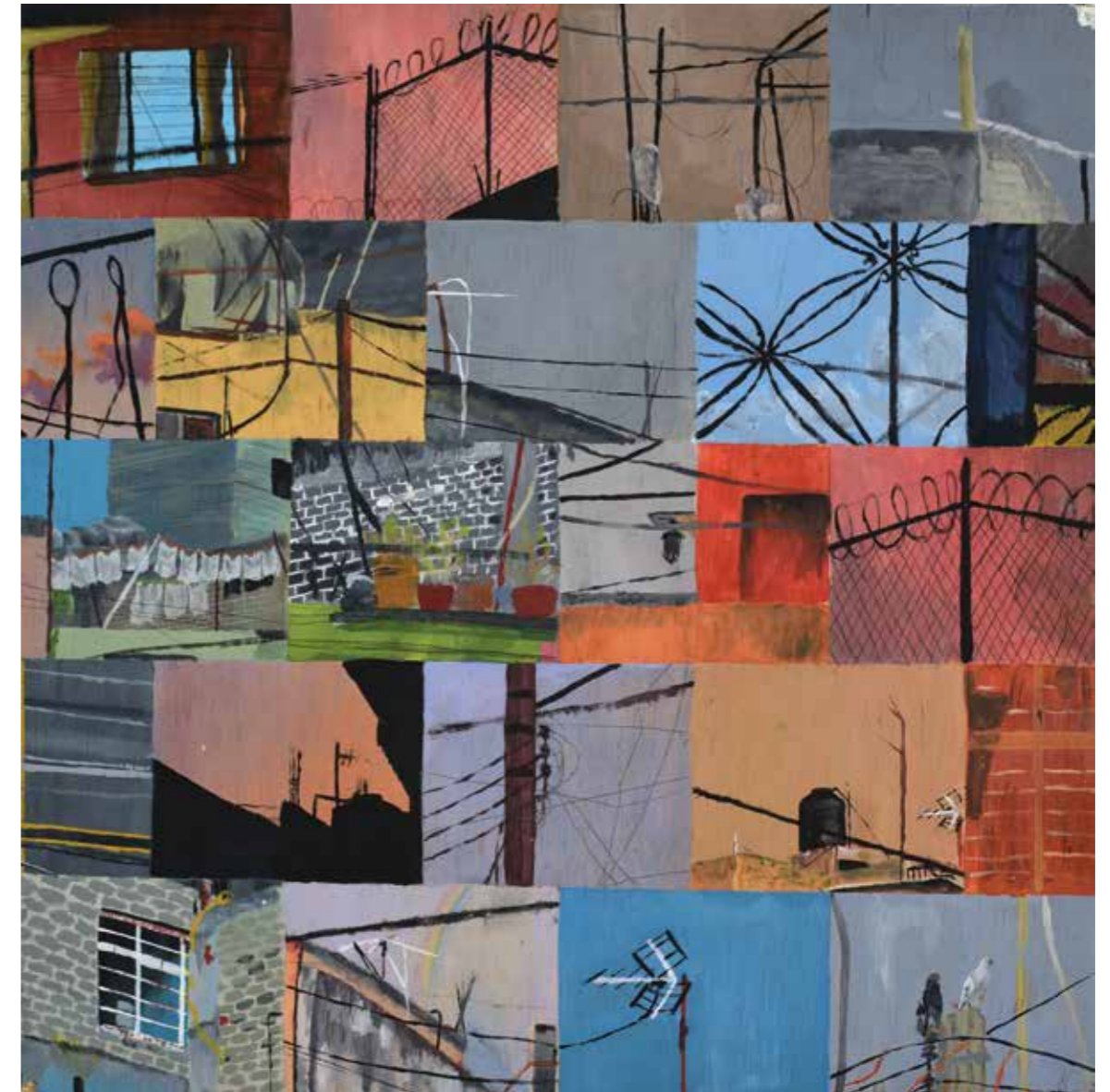

El color azul tiene una historia no sólo en lo colectivo sino a nivel retinal, es parte de nuestra memoria y siempre nos insinúa una nostalgia por lo sucedido. Este color está arraigado a nuestra evolución cultural y por algo el cielo y el mar los vemos azules sin serlo realmente. En esta pintura intento capturar la apariencia de un paisaje en donde sucedió algo, quizás catastrófico o un simple gesto magnificado por el microscopio.

No comparto la precariedad o brevedad en mis paisajes imaginarios, es por ello que son vastos y prolíficos en formas y colores. Busco los matices que inciten la interpretación y faciliten la empatía. Aunque estoy consciente de que hay vidas que caben en 5 minutos o escasos centímetros cuadrados, prefiero las poliperspectivas, los ángulos múltiples y los contrastes rasgando la monotonía.

Ángeles Alejandra Marentes Lugo
Artistas Emergentes

Espacio público en tiempos extraños
Acrílico y lápices de colores sobre madera / 53 x 54 cm / 2020

Desde que comenzó la cuarentena en la Ciudad de México, mi principal pasatiempo fue tomar fotografías desde mi ventana, cualquier persona pensaría que no hay mucho que observar, que el paisaje aparentemente sería el mismo siempre. Al momento de capturar las imágenes, procuré enfocar los pequeños detalles que siempre estaban ahí: las azoteas de los vecinos, el cableado público y los postes de luz. Estos elementos crean composiciones muy interesantes, por lo que decidí llevar estas imágenes a la pintura, les dí una estructura de retícula de deslizamiento para poder acomodar varias en una misma creando conexiones de una imagen con la otra.

Ernesto Agustín Ortega Cordero
Artistas Emergentes

Lunar de mi brazo derecho
Mixta, acrílico y óleo / 80 x 100 cm / 2020

Esta obra es una escena imaginaria e inconsciente, o también podría ser una escena real y consciente que se encuentra en mi memoria de fragmentos escondidos en donde los personajes y los seres que viven y se conectan conmigo, siendo yo ellos y ellos yo mismo. La congelación de mis emociones y trastornos, esparcidos en mis órganos que se regeneran como palomitas, multiplicándose cada vez que pinto, de esta manera esta escena fue captada en algún lunar de mi mano derecha.

Emmanuel Rodríguez Mazón
Artistas Emergentes

Apunte sobre el desahucio II
Acrílico, esmalte, tinta y carbón de objeto recuperado in situ sobre papel rosaspina,
madera balsa y papel albanene / 35 x 70 cm / 2020

Esta pieza pictórica busca evidenciar la complejidad en la interacción de las personas con los espacios que habitan y la permanente necesidad humana de construir un lugar de coexistencia común, así como la constante lucha por instaurar un control hegemónico sobre este territorio colectivo.

Abordando la gentrificación y el desahucio del espacio urbano como motivos formales con la finalidad de que tengan una relación deconstructiva con la composición del espacio pictórico, se plantea problematizar la habitabilidad entre la imagen (objeto) y el soporte (espacio), tomando como pretexto referencial aquellas construcciones en asentamientos irregulares donde la acumulación y expansión matérica se vuelven testigos de la intervención humana, un tiempo congelado presente en la arquitectura y en la pintura.

Ma. de Jesús Ruelas Ramírez
Artistas Emergentes

Retrato de una familia
Óleo sobre tela / 160 x 120 cm / 2020

Los retratos de familia retienen una serie de episodios significativos de la historia de nuestras familias, dando fe de la pequeña historia. De esta manera, los retratos familiares nos brindan el placer de recordar eventos y fantasías de antaño, pero también concitan el dolor de recordar la pérdida de nuestros padres, cónyuges, hermanos o parientes. Los retratos familiares nos ayudan a evocar el pasado íntimo, a recuperar de inmediato lo que hemos olvidado y a recordar lo que consciente o accidentalmente evocamos.

Alejandra Elizabeth Ruiz Rincón
Artistas Emergentes

Ritual
Óleo sobre lienzo / 120 x 171 cm / 2020

La obra *Ritual* nace a partir de la acción artística titulada *Resurrección*, letrero pirotécnico accionado sobre una casa recuperada del abandono. Tanto la acción como la pintura son una suerte de ritual de evocación de la vida de la finca, y cuya imagen se transforma para convertirse en un intento de perpetuar su tiempo de existencia.

Fernando Zarur Gutiérrez
Artistas Emergentes

Vislumbres

Acrílico sobre tela / 80 x 120 cm / 2020

Vislumbres forma parte de la serie *La desaparición de Zacarías*, un proyecto que explora el contexto de la desaparición de Zacarías Legorreta. Por medio de una arqueología fundamentada en la materialidad, como el fragmento y el paisaje, se desarrolla un escenario donde se revelan los acontecimientos que presentan el fenómeno de la desaparición desde una perspectiva íntima.

Partiendo de la acción de caminar como una práctica fundamental para encontrar a Zacarías, la acción de transitar múltiples terrenos se ha convertido en un ejercicio para dar sentido y brindar asimilación de lo que nos sucede, mientras buscamos establecemos relaciones con el paisaje y gestamos un diálogo con sus particularidades. Esta serie de pinturas recopila vegetaciones abundantes, veranos y animales. Lo fragmentario en cada una de las obras manifiesta la imposibilidad de aprehender la totalidad de la imagen, además de evocar un punto de fuga hacia la reconstrucción a través de la imaginación y la memoria.

Frida Montserrat Zúñiga Montaña
Artistas Emergentes

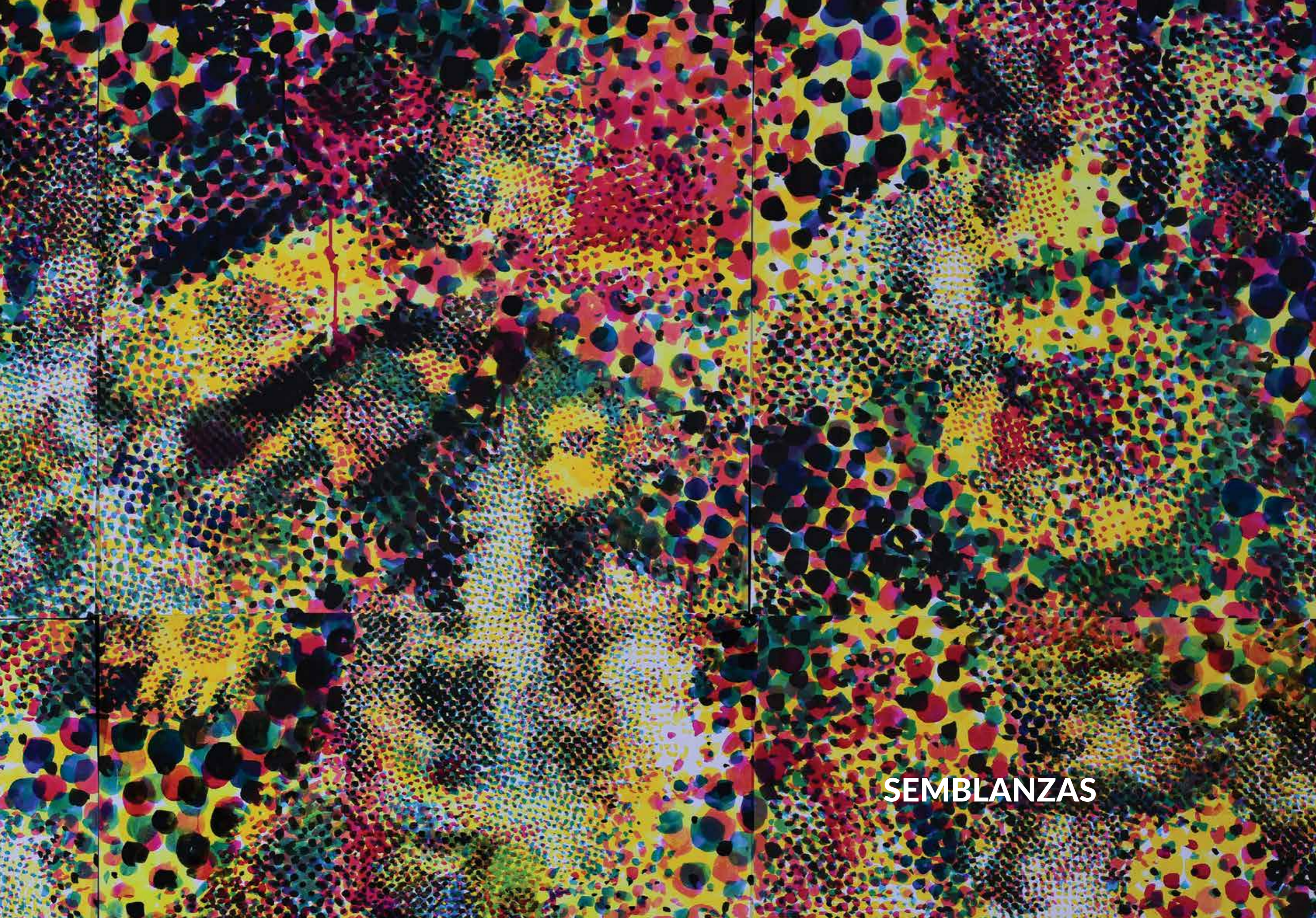
Dulces sueños

Aerosol sobre tela / 80 x 50 cm / 2019

Al comenzar con esta obra, me detuve a pensar en el movimiento y narrativa que buscaba evocar en ella, es por eso que primero imaginé el concepto que buscaba implementar y a partir de ello seleccioné la paleta de colores. El proceso de creación comenzó en la acción, de esta manera logré abstraer lo que mejor representara, de manera metafórica, el título que más tarde le di: *Dulces sueños*.

Preferí utilizar la técnica de aerosol, por sus propiedades y la consistencia del material; al ser algo volátil pero al mismo tiempo permanente, que además logra implementarse en las superficies, como aquellos sueños que se quedan en nuestra memoria, los cuales nos confunden a tal punto que incluso nos preguntamos si realmente sucedieron.

SEMBLANZAS

Emilio Said Charruff

Ciudad de México, 1970

1.º lugar

Categoría:

Artistas consolidados

Miembro del Sistema Nacional de Creadores, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y cuenta con una Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). Su exposición individual *Archer’s paradox*, se presentó recientemente en el Künstlerhaus, en Salzburgo, Austria. Ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Bremen, París, San Remy, Viena, Salzburgo, Bruselas, Budapest, Madrid, Barcelona, Oviedo, Bolzano, Trieste, Varsovia, Finlandia, Basel, Praga, Kioto, Osaka, Singapur, Seúl, Hong Kong, Ottawa, Chicago, Kansas, Washington y Nueva York. Además de contar con este premio de adquisición en la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, cuenta también con los de la I Bienal Internacional de Grabado José Guadalupe Posada, la 1ra Bienal Nacional de Estampa Contemporánea Mexicana, y el del XVIII Encuentro Nacional de Arte Joven. Obtuvo la Beca de Jóvenes Creadores FONCA en Pintura y en Gráfica y ha tenido residencias artísticas en París, Francia, así como en Salzburgo y Viena, Austria.

Verónica Gabriela Conzuelo Macedo

Toluca, Estado de México, 1977

2.º lugar

Categoría:

Artistas consolidados

Inició su formación artística en el taller de Luis Nishizawa, donde aprendió el manejo del temple al huevo, posteriormente perfeccionó dicha técnica en la Academia Lorenzo de Medici en Florencia, Italia, donde estudió *in situ* la obra de los grandes maestros del renacimiento temprano. Realizó la maestría en la Facultad de Artes y Diseño, antigua Academia de San Carlos. Su trabajo pictórico ha sido seleccionado en las bienales de pintura más importantes del país, además de este reconocimiento en la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, ha obtenido diversos premios entre los que destacan el premio de adquisición en la Primer Bienal de Pintura Mexiquense José María Velasco en 2005 y el primer lugar en la categoría de Pintura en el concurso nacional *Las Mujeres en el arte 2009*, organizado por el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México en 2009.

Luis Valsoto

Ciudad de México, 1939

3.º lugar

Categoría:

Artistas consolidados

Después de abandonar sus estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuó su formación en la Academia de San Carlos y en los talleres de los maestros Torreblanca y Caracalla. A mediados de los años 60 se estableció en la ciudad de Guadalajara. En 1975 obtuvo el Premio Nacional del Salón de la Plástica Mexicana y fue admitido como miembro activo del mismo, fue Director del Departamento de Bellas Artes de 1980 a 1983. Estuvo activamente apoyando en la formación de jóvenes artistas en el Centro de Educación Artística José Clemente Orozco y fue reconocido como maestro emérito del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Valsoto ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre los cuales destaca el primer lugar del Premio Nacional de Pintura en 1969, el cual recibió de las manos de David Alfaro Siqueiros. Su trabajo ha sido expuesto en múltiples ocasiones en México, de igual manera en Estados Unidos, Francia, España, Australia, Rusia, Corea del Sur, Brasil, República Dominicana y Cuba, entre otros.

Ximena Gamboa Nieto

Ciudad de México, 1997

1.º lugar

Categoría:

Artistas emergentes

Estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). En su obra, mayormente realizada al óleo, retrata la descomposición de lo construido, la resiliencia de la naturaleza y los objetos errantes. En sus palabras ella describe su trabajo de la siguiente manera: “Mi trabajo gira en torno a la deriva y los objetos encontrados. El entorno cambia diariamente, de manera casi imperceptible. Es la consecuencia del paso temporal, del viento, de quienes transitan. Mientras la erosión puede significar el final de alguna estructura, también es ahí donde comienza otro organismo. Un claro ejemplo de ello es la ruina, las grietas, cuando el concreto se fragmenta y aparece una grieta, aparece también la posibilidad de vida. Una vida que puede llegar a consumir espacios estériles y transformarlos, la ruina no significa la muerte. Una planta nace entre las grietas, crece y florece con el agua de la lluvia, a pesar de encontrarse en un ambiente inhóspito”.

Alicia Mariana Ayanegui Fuentes

Ciudad de México, 1994

2.º lugar

Categoría:

Artistas emergentes

Realizó sus estudios de Licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Finis Terrae en Santiago de Chile. Fue beneficiaria en 2019/2020 del programa Jóvenes Creadores FONCA en Pintura. En 2019 fue acreedora del premio de adquisición por el tercer lugar en la VI Bienal de Pintura Pedro Coronel en Zacatecas y en 2020 fue ganadora del XI Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes, este mismo año obtuvo el segundo lugar en la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Cuenta con tres exposiciones individuales y alrededor de quince exposiciones colectivas dentro y fuera del país.

Fernando Zarur Gutiérrez

Estado de México, 1991

3.º lugar

Categoría:

Artistas emergentes

Egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma del Estado de México, su trabajo destaca por el estudio del paisaje, manteniendo un preciso interés en la historia y los comportamientos de los distintos grupos sociales que constituyen los espacios rurales. En 2020 se incorporó al taller de Prácticas post-pictóricas, el cual formó parte del programa académico de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Entre sus exposiciones individuales podemos mencionar *Subcampeonísimo*, la cual tuvo lugar en el Espacio doble A en Toluca en 2019 y Situaciones impostergables en el Museo de Minería del Oro en 2017. De igual manera su obra ha sido presentada en diversas exposiciones colectivas en México, Colombia y Estados Unidos, entre las que destacan la Bienal de Pintura Julio Castillo, la segunda Feria de Arte Independiente FAIN y la XIII Bienal Joaquín Clausell, en 2020; CIVITAS, Adrian Ibañez Galería y la VI Bienal de Pintura Pedro Coronel, ambas en 2019; y *Después de la catástrofe: Estrategias de supervivencia*, en el Museo Leopoldo Flores en Toluca, Estado de México en 2018.

Marco Arce

(Ciudad de México, 1968)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas consolidados

Estudió con el maestro Gilberto Aceves Navarro de 1988 a 1989. Ha participado desde 1987 en más de 70 exposiciones colectivas y 22 exposiciones individuales. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en los periodos 1990/1991 y 2002/2003. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores en 2004/ 2006, y fue jurado de este mismo programa en 2005/2007. Ha recibido siete menciones honoríficas y cuatro premios de adquisición en diferentes bienales nacionales. Su obra forma parte de las colecciones del Museo Carrillo Gil, el Museo MARCO en Monterrey, la Colección Natasha Gelman, la Colección Deutsche Bank, la Colección del Banco Interamericano de Desarrollo, la Colección Fundación Olga y Rufino Tamayo, y la Colección FEMSA.

Elizabeth de Jesús Espinosa

(Ciudad de México, 1978)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas consolidados

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en artes visuales. Su obra ha formado parte en más de 90 exposiciones colectivas en México, Polonia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania; de igual manera cuenta con varias exposiciones individuales siendo la más reciente *Piedra angular*, exhibida en la ciudad de Münster, Alemania en 2016. Ha sido acreedora de reconocimientos y distinciones como premios de adquisición por parte de museos e instituciones, así como de becas de producción artística otorgadas en su mayoría por la Secretaría de Cultura de México y ha llevado a cabo residencias de producción artística en Canadá, Alemania y Sudáfrica. Actualmente su obra forma parte de distintas instituciones públicas y privadas tanto en México como en el extranjero, entre las que destacan el Museo Pedro Coronel, el acervo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y la colección del Auditorio Nacional de México. Pertenecer al sistema nacional de creadores del FONCA, en donde también fue tutora de la disciplina de Pintura en la Beca Jóvenes Creadores emisión 2018-2019.

Sofía Echeverri Agraz

(Guadalajara, Jalisco, 1971)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas consolidados

Artista visual con especialidad en pintura, radica actualmente en la Ciudad de México. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Guadalajara, estudió dibujo con el maestro José Fors y pintura con los maestros David Birks y Carlos Vargas Pons. Sus temáticas giran en torno a las percepciones humanas, ecosistemas y especies en peligro de extinción, así como al rol de la mujer tanto en la historia como en la actualidad. Su interés principal es crear nuevas posibilidades de existencia para el género femenino. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Argentina, Colombia, Estados Unidos de América, Alemania y Singapur. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores por el FONCA en 2004/2005 y en 2006/2007, actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Entre los reconocimientos obtenidos podemos mencionar el primer lugar en la 1ª Bienal Nacional María Izquierdo en 2018 y la mención honorífica en la 3er Bienal Parámetro 03 de Lumen en la Ciudad de México en 2018.

Ricardo Pinto

(Ciudad de México, 1973)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas consolidados

Realizó sus estudios en la Universidad de Guadalajara. Desde 2003 vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca, México. Cuenta con más de 25 exposiciones individuales en México, Norteamérica y Asia. Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas en México, Norteamérica, Europa y Asia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Ha realizado residencias artísticas en el Centro Banff, en Canadá, a través del programa de intercambio para residencias artísticas FONCA en 2006 y 2011; en 2014 en el Centro XuYuan de Beijing; en el Kala Art Institute de Berkeley California en 2017 y 2018 y fue parte de la residencia en Beijing de la Red Gate Gallery. Su obra se encuentra en diferentes colecciones como en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el Museo Alfredo Zalce de Morelia, el Museo de Artes Gráficas de Saltillo y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Ángela Leyva Gómez

(Ciudad de México, 1987)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas emergentes

Vive y trabaja en la Ciudad de México, es una artista visual que utiliza la pintura para la creación de retratos que se sostienen en las narraciones de distintos individuos y sus particularidades. Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y actualmente cursa la maestría en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte de la generación 2019 en SOMA México, del Seminario de Medios Múltiples (2013-2015) y del Taller de Dibujo de Gilberto Aceves Navarro (2006-2010). Cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas en diferentes museos como el Museo Rufino Tamayo, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y el de Toluca. En 2019 participó en la Duodécima Bienal Puebla, y en la V Edición de la Bienal Nacional Julio Castillo. En 2018 recibió la mención honorífica en la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo y obtuvo el premio de adquisición de pintura del XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven. En los periodos 2020-2021 y 2016-2017 fue acreedora de la beca de Jóvenes Creadores del FONCA. Ha sido beneficiaria en 2011, 2012 y 2013 del PECDA del Estado de México FOCAEM.

María Elena Manero Serna

(Ciudad de México, 1990)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas emergentes

Estudió Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de California, además es maestra en Artes Visuales con especialización en Pintura por la New York Academy of Art. Ha complementado su formación con diversos talleres, entre ellos los realizados en la Academia de San Carlos y en el Grand Central Atelier. Ha sido acreedora a diferentes distinciones, como la residencia artística en la China Central Academy of Fine Arts y el premio Blick Award a la excelencia en pintura. A través de su pintura documenta aspectos de la sociedad, explora sus raíces y transformaciones en la actualidad, hace énfasis en fomentar un cambio hacia el mejoramiento del entorno. Su obra ha sido exhibida en la Academia de San Carlos, la Fundación Sebastián, el Museo de Antropología de Xalapa, el Museo de la Cancillería, la casa de subastas Sotheby's y la Galería Cheng Xi Center of Contemporary Art de China.

Allan Villavicencio

(Ciudad de México, 1987)

Mención honorífica

Categoría:

Artistas emergentes

Su trabajo se ha expuesto en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas, entre ellas podemos mencionar las muestras *Transcapes*, la cual se llevó a cabo en la Galería Karen Huber en la Ciudad de México en 2020; *Pétalos del asfalto* en IK Projects, Lima y *La recherche du rayon vert*, en Maëlle Galerie, París, ambas en 2019; *Despliegues*, CRGS, UDEM, Monterrey en 2018 y ese mismo año formó parte de la muestra de la *XVIII Bienal Rufino Tamayo*, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y de *México; Pintura reactiva* en el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México. En 2017 forma parte de la II Bienal de Paisaje, Museo de Arte Contemporáneo de Sonora y un año antes de la muestra *Tropismes*, en la Cité des Arts, París y de *Capital flight*, en Chalton Gallery, Londres. Villavicencio ha sido acreedor de distintos premios y reconocimientos, entre ellos destacan la Residencia de Casa Wabi en Puerto Escondido (2020), la beca FONCA Jóvenes Creadores en tres ocasiones: 2010, 2013 y 2017; así como la mención de honor de la XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo en 2018.

Iván Arévalo

(Ciudad de México, 1984)

Obras seleccionadas

Categoría:

Artistas consolidados

Desde muy temprana edad radicó en Tijuana, Baja California donde estudió la licenciatura en Artes Plásticas. Su trabajo se caracteriza por la voluntad de proporcionar un ambiente natural en la psique del espectador, creando un lenguaje surrealista. Realiza tanto obra mural como de caballete mediante diversas técnicas pictóricas. Ha formado parte de diferentes bienales en el territorio nacional y actualmente se ha involucrado en proyectos sociales participando en intervenciones murales.

Iván Odin Barrios Rivera

Jérez de García Salinas, Zacatecas, 1978

Obras seleccionadas

Categoría:

Artistas consolidados

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, La Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, realizó su formación en variadas técnicas y conceptos de pintura, cerámica y grabado con maestros como Alejandro Nava, Nunik Sauret, Castro Leñero, Emilio Carrasco, Ismael Guardado, Carla Rippey, Per Anderson, entre otros. El eje fundacional de su obra es en torno a la experiencia del desierto como ente circundante, lleno de vida y muerte que permea nuestro contexto y nuestro pasado histórico. En su obra encontramos influencias del Expresionismo alemán, del Dadaísmo y Surrealismo, así como del movimiento de la Gráfica Popular Mexicana. Su trabajo ha sido reconocido en diferentes premios nacionales y le ha permitido ser acreedor de becas de producción pictórica. Actualmente es miembro del colectivo de artistas *Kunstverein* en la ciudad de Munich, Alemania y ha estado trabajando en la investigación del grabado no tóxico para artistas, instalando nuevos sistemas de trabajo y técnicas alternativas en más de catorce universidades a lo largo del país.

María Campiglia Calveiro

Buenos Aires, Argentina, 1977

Obras seleccionadas

Categoría:

Artistas consolidados

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y trabaja como docente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Cuenta con estudios de Sociología y Artes Visuales, se doctoró en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha sido becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (MAEC-AECI) y del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID). Se ha desempeñado laboralmente como docente e investigadora de tiempo completo de la Universidad del Claustro de Sor Juana y ha impartido diversos cursos en la Universidad Mesoamericana. Cuenta con importantes reconocimientos por su producción artística como el Premio de Adquisición del Encuentro Nacional de Arte Joven.

Pablo Castañeda

Mexicali, Baja California, 1973

Obras seleccionadas

Categoría:

Artistas consolidados

Licenciado en Diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, ha asistido a diversos cursos y talleres del programa artístico y académico del Centro Estatal de Artes de Baja California en Mexicali. Ha sido jurado en la Quinta Bienal de Dibujo y Pintura Enrique Guzmán en Aguascalientes, el XXIV Premio Regional de Pintura Ramón García Zurita en Tamaulipas y del Programa de Estímulo y Creación al Desarrollo Artístico (PECDA) en Puebla.

Miguel Ángel Cisneros Castellanos

Guadalajara, Jalisco, 1981

Obras seleccionadas

Categoría:

Artistas consolidados

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara y formó parte del seminario Prácticas Artísticas Desplazadas en Paos, Casa Taller José Clemente Orozco. Ha expuesto de manera individual y colectiva en diferentes estados del país así como en España y Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido seleccionado en diferentes premios y bienales como en la Bienal del Paisaje en Sonora en 2019; el Premio de Pintura Jorge Martínez en Jalisco en 2017 así como en la Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce en Michoacán en 2014 y 2016. Fue seleccionado en el programa Proyecto Producción de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en 2016. En 2005 abre su estudio al público con el nombre de Casa Vidrio, apoyando a artistas emergentes mediante un programa de exposiciones, a partir del 2009 codirige este espacio junto a Marita Terríquez y actualmente coordina el proyecto de residencias para artistas llamado *Pintura de azotea*.

Héctor de Anda

San Juan de los Lagos, Jalisco, 1950

Categoría:

Artistas consolidados

Es uno de los artistas contemporáneos de gran relevancia en nuestro país, al haber propuesto nuevas estrategias para involucrar al arte con los ámbitos de la realidad, la identidad y la memoria. Con más de 40 exposiciones individuales y muchas más colectivas tanto en México como en diversas partes del mundo y siendo seleccionado en bienales nacionales e internacionales como la Bienal de Arte Internacional de Bangkok, en Tailandia, exponiendo en The National Gallery. Su obra no sólo refleja cuestiones sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente -intermediado por otros tópicos de la vida en la ciudad, el desgaste del cuerpo en el transcurso de su tiempo de vida, el deterioro de los objetos, sus implicaciones y las migraciones- sino también problemas estéticos y artísticos como la apreciación, los procesos de comunicación, la relación obra espectador y el espacio del arte. Sus estancias en Europa, África Central, Jordania, Tailandia, China y Vietnam, lo han motivado a realizar una continua búsqueda infatigable por elaborar piezas que contengan, internamente, el movimiento de la vida de la urbe, sus sonidos y desplazamientos. De ahí deriva una recopilación de materiales diversos que el artista emplea en múltiples ensamblajes, collages e intervenciones, proponiendo una lectura cargada de significaciones históricas, estéticas y filosóficas. Pinturas, libros de artista, instalaciones, objetos y registros que giran en torno a las relaciones entre el individuo; su lugar y tiempo.

Samia Farah

Campeche, Campeche, 1990

Categoría:

Artistas consolidados

Arquitecta. Estudió la maestría en Producción y Enseñanza de Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en donde actualmente es docente del taller de dibujo. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, en la especialidad de Pintura, en las ediciones 2019-2020 y 2017-2018. Ha obtenido varios reconocimientos entre los cuales destacan el premio de adquisición Zona Sur, Movimiento Plástico (FORCAZS), en Mérida, Yucatán en 2018; el Primer lugar en el III Premio Estatal de Artes Visuales “Enrique Herrera Marín” en 2014 y formó parte de Jóvenes Creadores-Pintura del PECDA, en Campeche en 2013. Su obra se ha expuesto en distintos espacios en la ciudad de Mérida, como el Centro Cultural *La Cúpula*, el Centro Cultural *La 68*, el Museo de la Ciudad de Mérida, el Centro de Artes Visuales y Galería *Lux Perpetua*; así como en el Centro Cultural *El Palacio* en Campeche, el Centro de las Artes San Agustín (CaSA) en Oaxaca, el Museo Internacional del Barroco en Puebla y en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo A-PART en Francia.

Krysia Ilya González García

Ciudad de México, 1992

Categoría:

Artistas consolidados

Egresada de la licenciatura y posgrado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México, donde actualmente realiza un doctorado. En 2015 realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas tanto en México como el extranjero, entre las muestras más destacadas se encuentran *Mare Crisium* en el Museo Naval de Veracruz en 2016, *Crónicas de Panoramas* en el Museo del Tequila y el Mezcal también en 2016, la 7 Bienal Internacional de Arte Visual Universitario del Museo Leopoldo Flores en el Estado de México en 2018, *Alquimia de lo inefable* y *Creación en Movimiento* (FONCA), éstas dos últimas fueron muestras itinerantes en 2018 y 2019, así como *Royal Talens* en el Museo Soumaya en 2019. Ha sido acreedora de becas y reconocimientos como la Beca Jóvenes Creadores, FONCA, 2016-2017, obtuvo mención honorífica en la 1ra Bienal de Pintura de Paisaje “Luis Nishizawa” en 2012 y el segundo lugar en el concurso de pintura Royal Talens en el Museo Soumaya en 2019.

Yolanda Mora Pérez Tejada

Berkeley, California, 1960

Categoría:

Artistas consolidados

Nacionalizada mexicana, es egresada de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones a través de premios, premios de adquisición y menciones honoríficas en certámenes de arte, entre los cuales la mención honorífica en la Bienal FEMSA en 2009; el Premio de Adquisición en la categoría de Dibujo en la Segunda Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán en 2004; el Premio de Pintura en la Bienal de Monterrey FEMSA, en el 2000 y el Premio Adquisición Juguete Arte-Objeto del Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México en 1993. Desde 1997 ha realizado retratos académicos a diferentes personalidades del mundo de la cultura y la ciencia que forman parte de colecciones particulares e institucionales.

Antonio Ortiz Herrera (Gritón)

Ciudad de México, 1953

Categoría:

Artistas consolidados

De formación autodidacta, su producción artística abarca distintos medios y técnicas. Su trabajo ha merecido diversos reconocimientos, como el ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de las emisiones 2003, 2012 y 2016; así como el Premio en Pintura en la VII Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán en 2015. Uno de sus proyectos más recientes, titulado *La antena para cambiar al mundo*, fue seleccionado para exhibirse en el Pabellón 02 alterno a la 58 Bienal de Venecia, en Italia. Su obra se encuentra en importantes colecciones de arte como son las del Museo Carrillo Gil, el Museo de Arte Moderno o las colecciones FEMSA Gabriel Herrera, Mary Ann Green Julio Derbez del Pino y Florencia Riestra. En la ciudad de México, en la glorieta de Santa Fé y Luis Barragán, se encuentra localizada una escultura de su autoría titulada Xóchitl.

Francisco Javier Ramírez Malo

Guadalajara, Jalisco, 1973

Categoría:

Artistas consolidados

Egresado de la Universidad de Guadalajara de la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Escultura y de la Maestría en Educación y Expresión para las Artes, parte de su preparación la realizó en el taller de joyería y escultura de Orfebres Mezquitán, donde colaboró con artistas como Mario Martín del Campo, entre otros. Actualmente, sus propuestas tanto en joyería como escultura se han dado en la Fundación Valencia. Ha participado en múltiples exposiciones en el país y en el extranjero, su obra pertenece a diferentes museos y colecciones públicas y privadas, además cuenta con tres esculturas en espacio público. Ha obtenido premios y distinciones entre los que destacan el concurso del Jardín Escultórico del Bicentenario en Guadalajara, la mención honorífica en el concurso de escultura Juan Soriano, fue seleccionado en la convocatoria del PECDA en la categoría de Creadores con Trayectoria y también fue acreedor de la beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco.

Ana Luisa Rébora

Guadalajara, Jalisco, 1962

Categoría:

Artistas consolidados

Con una trayectoria artística de más de 35 años, cuenta con más de 80 exposiciones individuales y colectivas. La artista utiliza constantemente la figura humana como el eje central de su temática. Estas figuras son casi siempre mujeres, las cuales expresan la nostalgia de los espacios que las rodean y surgen de una intimidad y de la envoltura misteriosa del color y la luz. Son figuras que abstraen y sintetizan el dramatismo de su puesta en escena, donde no hay detalles concretos o precisos sino aparecen sugerentes y etéreas, son las protagonistas esenciales de la obra de la artista. Durante más de veinte años, Rébora vivió y trabajó en Noruega, en donde presentó su obra en diversas ocasiones en muestras individuales. Pareciera que los paisajes fríos y lánguidos de aquella geografía también penetran en las escenas antes descritas.

Itzamna Hugo Reyes Suárez

Ciudad de México, 1988

Categoría:

Artistas consolidados

Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México, al finalizar formó parte de la quinta generación del taller multidisciplinario “La Colmena”, dirigido por los artistas José Miguel González Casanova, Luis Argudín y Carlos Mier y Terán. Actualmente cuenta con diez exposiciones individuales entre las que destacan *No lugares* en el Museo de la Ciudad en Durango en 2016; *Atributos urbanos* en el INDAABIN y *Más allá de la Utopía* en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, ambas en 2018. De igual manera cuenta con más de veinte exposiciones colectivas dentro del país. Ha ganado en dos ocasiones la beca del Programa Jóvenes Creadores FONCA, en el ciclo 2014-2015 y 2016-2017. Así como los segundos lugares en el IV Concurso Nacional de Pintura Profesional Rodin-Royal Talens y la XI Bienal de Pintura Joaquin Clausell en 2015.

Daniel Rubén Rosel Burgos

Mérida, Yucatán, 1968

Categoría:

Artistas consolidados

Desde muy joven decide dedicarse a las artes plástica y se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Mérida, Yucatán, en donde empieza a participar en bienales locales donde destaca. Continuó sus estudios en la Universidad Veracruzana, pasa una temporada en Los Ángeles, California, lo que favoreció su desarrollo. Entre los reconocimientos que ha obtenido podemos hacer referencia a las menciones honoríficas en la Bienal Regional de Tabasco en 2007, en el III Salón Internacional de Arte SIART '03 en La Paz, Bolivia, en 2003 y en la IV Bienal Joaquín Clausell en 2001, entre otras. De igual manera fue reconocido en la II Bienal de Puebla de los Ángeles en 1999 y obtuvo el primer premio en Pintura en el Segundo Salón Fernando García Ponce en Mérida, Yucatán en 1993 y el primer premio en dibujo en la Quinta Bienal de Artes Visuales de Yucatán ese mismo año. Cuenta con varias exposiciones colectivas a lo largo del país así como individuales, entre las que destacan *Sueños truncos de los estigmatizados* en el Museo de la Ciudad de Mérida en 2020, *Sueños Truncos* en el Museo de la Cultura Maya en Chetumal en 2019, *Rosel inédito* en la Galería del Teatro Peón Contreras en Mérida y *Migración* en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, *RED Juárez* en el Instituto de México en Belice en 2003, y este mismo año expuso en el Museo Dolores Olmedo Patiño la muestra *Fenómenos*. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (FECAY) y de Quintana Roo (FECAQR).

Jessica Marilú Sánchez Pérez

Sayula, Jalisco, 1986

Categoría:

Artistas consolidados

Maestra en producción artística por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2019). Ha sido acreedora de las becas Jóvenes Creadores FONCA/ CONACULTA (2011-2012) y de PECDA Baja California / CONACULTA (2013-2014). Ha recibido el premio de adquisición en la *14a Bienal de Artes Visuales del Noroeste* (Sinaloa, 2013). También ha formado parte de exposiciones colectivas e individuales como: *XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo* (Oaxaca de Juárez, 2020), *Desvinculando el entorno -206 Arte contemporáneo-* (Baja California, 2020), *Distancia aparente -Distrito 14 Arte contemporáneo-* (Nuevo León, 2019), *Salón Acme N. 6 Estado invitado* (CDMX, 2018), *Material Art Fair Vol. 4* (CDMX, 2017), *Cuerpos geométricos -206 Arte contemporáneo-* (Baja California, 2015), *Colección Elías + Fortes -El cubo CECUT-* (Baja California, 2015), *Concurso Internacional de Libros de Artista* (Jalisco, 2014), *En Maraña -Galería Blástula-* (Baja California, 2014), *Bienal Nacional ARTEMERGENTE* (Nuevo León, 2010), *XXIX Encuentro Nacional de Arte Joven* (Aguascalientes, 2009), entre otras.

Óscar Rafael Soto Barbosa

Ciudad de México, 1980

Categoría:

Artistas consolidados

Cuenta con estudios de licenciatura en Artes Visuales y Gestión Cultural, así como una maestría en Diseño Multimedia. Como parte de su trayectoria artística ha realizado 43 exposiciones colectivas en México, Estados Unidos y República Dominicana; y 7 exposiciones individuales en diversos museos y recintos culturales. Asimismo, ha sido seleccionado y premiado en distintos certámenes de arte a nivel nacional, entre los cuales podemos mencionar la XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo en 2016, la Bienal de Pintura Julio Castillo en 2014, la XIII Bienal Diego Rivera en 2008, el certamen José Chávez Morado en 2008, el Premio de Pintura José Atanasio Monroy también en 2008 y el X Concurso Nacional de Estampa en 2006. De igual manera ha obtenido menciones honoríficas en la I Bienal de Pintura Luis Nishizawa en 2017, la X Bienal de Pintura Alfredo Zalce en 2016, las IV y II Bienal de Pintura Pedro Coronel en 2014 y 2010, la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo en 2011, el XXVII Encuentro Nacional de Arte Joven en 2007 y la XI Bienal Diego Rivera en 2004. Ha recibido el Apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en sus emisiones 2009, 2011 y 2014 dentro del programa Jóvenes Creadores, así como el Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2017-2020.

Sylvia Sabrina Torres Estrada

Ciudad Mante, Tamaulipas, 1980

Categoría:

Artistas consolidados

Diseñadora industrial y artista plástica, desde 1997 radica en San Luis Potosí. De familia de artistas plásticos, inició su formación artística en el Instituto Potosino de Bellas Artes y posteriormente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Cuenta con 4 exposiciones individuales, así como más de 20 exposiciones colectivas en centros culturales y galerías de arte tanto en México como en el extranjero. Su obra forma parte de colecciones privadas en México, Estados Unidos, Chile, Canadá, España, Inglaterra y Colombia. Su producción pictórica se caracteriza por la presencia de texturas ópticas y hápticas, su trazo es vital y la armonía cromática es provocada por contrastes y valores lumínicos. La artista ejerce la libertad del movimiento, la gestualidad y la planificación compositiva, toda expresión plástica que le sea útil en la constitución de su producción.

Esmeralda Torres Sánchez

Santiago de Querétaro, Querétaro, 1978

Categoría:

Artistas consolidados

Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas tanto en museos como en galerías de su ciudad y de su país, así como en Lisboa, Suecia y España. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023. Esmeralda Torres entiende la pintura como un diálogo permanente consigo misma, con lo otro y con la diversidad que surge de esta correlación. Considera que en el arte existe una libertad casi total para abarcar ideologías y temáticas universales. Actualmente busca esa libertad a través de la abstracción y del desplazamiento de la pintura hacia otros medios y soportes. La pintura es, para ella, un territorio que le lleva a investigar y reflexionar sobre una amplísima gama de técnicas, materiales y conceptos, con los que establece singulares formas de correspondencia y conexión, ya sea a través del objeto, el dibujo, el collage, la gráfica, el video, o la instalación.

Jesús Felipe Urbietta Palizada

Juchitán, Oaxaca, 1985

Categoría:

Artistas consolidados

Jesús Urbietta Palizada mejor conocido como Chu Huiini, es un joven artista que ha incursionado en la caricatura política y en el dibujo, pero ha destacado más como pintor. Es señalado como el pintor más joven que llegó a exponer en la galería Óscar Román, en la Ciudad de México, cuando contaba con 22 años. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales por todo el país. En su pintura desborda todo tipo de emociones, puesto que para él es una forma de desahogarse; cuenta de igual manera con vocación musical, toca la guitarra y canta. Desde temprana edad se formó en casa viendo trabajar a su padre, Jesús Urbietta. Él mismo le atribuye a su origen juchiteco el pintar con las arenas, los colores provenientes de las flores y de todo el ambiente que lo rodea.

José Luis Vera Jiménez

Hidalgo, 1966

Categoría:

Artistas consolidados

Formado en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, La Universidad de Guadalajara, y el Atelier 17-contrepoint (Francia), José Luis Vera pone al dibujo como centro de reflexión y construcción de realidades, extendiendo sus funciones estéticas, en relación a la gráfica, la ilustración, la cerámica, y, recientemente, a la pintura. Ha sido una preocupación constante interrelacionar su producción artística con la generación de proyectos académicos y artísticos como concursos, publicaciones de textos sobre arte, curadurías, participaciones como jurado de artes plásticas, así como una activa labor docente y de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1996. Cuenta con 26 exposiciones individuales y 82 colectivas, y ha obtenido reconocimientos como el primer lugar en la I Bienal Nacional de Dibujo Sylvia Pawa del Instituto México-Israel en 2011 y la mención honorífica en la VI International Biennial of Drawing, Polish Art Foundation en Sydney, Australia.

Luis Manuel Verdejo

Tijuana, Baja California, 1967

Categoría:

Artistas consolidados

Estudió la licenciatura y el doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en diferentes ciudades como Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Los Ángeles (EUA) y Gata (España). Ha sido seleccionado en la Bienal de Escultura en Cerámica de Nuevo León, la Bienal de Artes Visuales de Baja California en 2007, la III Bienal de Pintura Pedro Coronel en 2012, la XVI Bienal de Pintura Rufino Tamayo en 2014, así como en la I y II Bienal de Escultura en Cerámica en Tijuana en 2016 y 2018, de igual manera obtuvo una mención honorífica en la XI Bienal de Pintura Joaquín Clausel en 2015. Actualmente escribe poemas, pinta y realiza escultura en cerámica de alta temperatura en el taller de Tizapán del escultor Javier del Cueto.

Ralf Winfried Walter

Dessau, Alemania, 1941

Categoría:

Artistas consolidados

Estudió arquitectura en Darmstadt y pintura en la HfBK Berlin West. Después de viajar por África, Asia y Europa, en 1978 se instaló en Yucatán. A partir de 1999 dio clases de pintura en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Arquitectura y de 2005 a 2007 en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Cuenta con más de cincuenta exposiciones individuales y colectivas en México y Alemania. Su obra ha recibido diversos reconocimientos como el primer premio en Pintura en la Bienal de Yucatán en 1997, entre otros, y de igual manera ha formado parte de distintas publicaciones, entre las que podemos mencionar *En voz de los pintores, Panorámica plástica yucatanense 1916-2007* y *Diez pintores abstractos de Yucatán*.

Luis Fernando Álvarez Sepúlveda

Guadalajara, Jalisco, 1992

Categoría:

Artistas emergentes

Egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diversas exposiciones, entre las cuales podemos destacar es la exposición internacional con sede en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife en 2015 y por el momento cuenta con una exposición individual titulada *Construcción pictórica del Banco de México*, presentada en Impronta, Cholula, en 2022. Ha sido seleccionado en múltiples certámenes nacionales: las ediciones del XXXV y XXXVI del Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes en 2015 y 2016 respectivamente, la XI Bienal Joaquín Clausel de Campeche en 2015, el Salón de Octubre en 2017 y 2019 y en la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en 2020. En 2021 formó parte de UNM² y de la selección de la I Trienal de Tijuana, al igual que de la primera edición de LA-TANGENTE.

Humberto Barajas Bustamante

Guanajuato, Guanajuato 1994

Categoría:
Artistas emergentes

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas, Barajas Bustamante también conocido como Stranger bot. Ha participado en exposiciones individuales y en más de quince muestras colectivas, entre ellas podemos mencionar *Muerte*, en el Museo Iconográfico del Quijote; *Amnesia*, en la Galería Hermenegildo Bustos en Guanajuato; y también en las últimas tres ediciones del Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes. Su obra ha obtenido diversos reconocimientos como el primer lugar en el tercer encuentro de *Arte la fosa* en Aguascalientes, el programa Nacional de Jóvenes Creadores 2019 por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y ha obtenido múltiples menciones en publicaciones impresas y digitales en México y en el extranjero. Sus obras forman parte de colecciones privadas de México, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Noruega, Holanda y Canadá.

Raquel Barrios Arenas

Guadalajara, Jalisco, 1988

Categoría:
Artistas emergentes

Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Su obra ha sido presentada en diversas instituciones de manera tanto individual como colectiva, entre las cuales podemos mencionar el Museo Casa Diego Rivera, la Galería Jesús Gallardo, la Galería Cardinal, la Casa Taller José Clemente Orozco, entre otras. Fue seleccionada en la Bienal de Arte Contemporáneo de Lagos, Nigeria en 2019 y beneficiada por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Jalisco en la Categoría de Jóvenes Creadores ese mismo año. Actualmente es beneficiada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Jalisco y parte de su obra es gestionada por la Galería Karma Kollektive en Tel Aviv, Israel. Ha sido docente de experimentación visual en el Museo Cabañas y en la Escuela Superior de Arte y Arquitectura en la licenciatura de Artes Visuales.

Alejandro Berrocal Reyes

Ciudad de México, 1997

Categoría:
Artistas emergentes

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México. Su práctica pictórica refleja una búsqueda constante por un lenguaje abstracto. También ha incursionado en disciplinas como la litografía y la xilografía. Cuenta con una exposición individual titulada *Si me detengo, se detiene; si corro, corre*, la cual tuvo lugar en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez, en la Ciudad de México en 2019. De manera colectiva ha participado en exposiciones tanto en la Ciudad de México como Oaxaca e Hidalgo. Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto *¿El para qué cosa de quién?*, en donde reflexiona sobre la importancia de la pintura contemporánea mediante errores y lo inacabado en el espacio pictórico.

Óscar Cabrera Espinosa

Los Reyes Acaquilpan, la Paz, Estado de México, 1992

Categoría:
Artistas emergentes

El trabajo del artista Óscar Cabrera versa sobre el tema de la "identidad" y está fuertemente influenciado por el graffiti, la iconografía popular, el arte prehispánico y el arte renacentista. Licenciado en Artes por la Facultad de Artes del Estado de Morelos, realizó una estancia en la Universidad de Guanajuato. Ha formado parte de exposiciones colectivas en recintos expositivos dentro de Cuernavaca como el Museo Universitario de Arte y el Parque Ecológico Chapultepec, de igual manera ha participado en exposiciones tanto de pintura como de grabado en el Estado de Morelos y su obra gráfica ha sido seleccionada para exponerse en España. También ha colaborado en algunos talleres de formación artística.

Raúl Cadena Rosas

Ciudad de México, 1991

Categoría:
Artistas emergentes

Licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México, su trabajo ha sido seleccionado en varios certámenes nacionales e internacionales de los cuales destacan el Encuentro de Arte Joven en Aguascalientes, la Bienal Internacional de Grabado José Guadalupe Posada, "Parámetro" organizado por LUMEN y la 15th International Triennial of Small Graphic Forms de Lodz, Polonia. Cuenta con varias exposiciones colectivas y tres exposiciones individuales. Ha sido acreedor a diversos premios y becas como el premio UABJO, por el grabado colectivo como miembro del Taller 102 Francisco Moreno Capdevila en la Cuarta Bienal internacional de Grabado Shinzaburo Takeda en 2014. Formó parte del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2014-2015 en la modalidad de Gráfica y en el periodo 2017-2018 en la modalidad de Pintura. Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas destacando la colección LUMEN y la del Instituto de Cultura de Aguascalientes.

Luciana Castaneira Mc Kelligan

Ciudad de México, 1994

Categoría:
Artistas emergentes

Estudió Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, especializándose en pintura y en distintas técnicas como el intaglio, la escultura, el video, el sonido y la fotografía digital, realizando reflexiones sobre el desgaste, la ruptura, el espacio y la materia inexistente. En 2018 realizó la muestra individual *Despiece de una imagen* en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. Ha participado en distintas muestras colectivas en la Galería Karen Huber, en el Foto Museo Cuatro Caminos, el Espacio Unión, la NoNada Galería, la Cúpula, entre otros. Fue becaria de la generación 2018-2019 de Jóvenes Creadores del FONCA, en la especialidad de Pintura. Desde inicios de 2020 hasta la fecha, se encuentra realizando una residencia de producción de escultura en la Fundación Gruber Jez A.C., en Cholul, Yucatán, llevando a cabo una serie de piezas en cerámica de alta temperatura.

Omar Castillo Torres

Tlalnepantla, Estado de México, 1987

Categoría:
Artistas emergentes

Artista visual egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Su trabajo ha sido exhibido en espacios como Artífice Galería, Fifties Art Gallery, Morton Subastas, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", la Biblioteca Vasconcelos, Galería 66 - 5, The St Regis México, el Corredor Cultural Condesa Roma, Design Week México 2015, entre otros. Ha formado parte en distintas bienales de arte en México entre las que destacan la Bienal de la de Ángeles Puebla, la Bienal UNAM y la Bienal del Pacífico. Ha sido seleccionado para participar en residencias de arte en Kankabal en Mérida, Yucatán; y en Semilla Gráfica en Pachuca, Hidalgo, entre otras. Su obra pertenece a distintas colecciones privadas como la de Betzabeé Romero, Jan Hendrix, James Oles, Michael Kritchman, Paola Eguiluz, entre otras.

Imanol Castro Castro

Atoyac de Álvarez, Guerrero, 1991

Categoría:
Artistas emergentes

Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Artista multidisciplinario que aborda la pintura, la cerámica utilitaria y la instalación. Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", realizó su servicio social en el sur del país en el Centro Cultural "La curtiduría". En 2016 formó parte del taller de pintura impartido por Magalí Lara en el CaSa y realizó una residencia en el taller de Cerámica Canela de Oaxaca. Desde el 2019 ha gestionado el programa educativo y de producción de "Barroteca" en la Herreteca de Obrera Centro. Su trabajo ha sido exhibido en México y en España en muestras colectivas, entre las cuales podemos mencionar *10 in the dark* en la Ciudad de México en 2020, la VI Bienal de Pintura Pedro Coronel en el Museo Pedro Coronel en Zacatecas en 2019 y *Jamás imaginé* en Yope Project Space en Oaxaca en 2018. En 2019 presentó su primera exposición individual bajo el título *Un jardín no es necesariamente bello, húmedo o cálido*, en la Galería A4, en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ese mismo año obtuvo el segundo premio de adquisición en la VI Bienal de Pintura Pedro Coronel en Zacatecas.

Devin Cohen

Filadelfia, EUA, 1985

Categoría:

Artistas emergentes

Artista multidisciplinario que aborda el arte visual, la pintura, la poesía y el arte sonoro. Psicólogo de formación por la Universidad de Temple, en Pensilvania, en 2014 publicó el álbum de poesía trip hop experimental post hop Arteria bajo el seudónimo de Alien Architect. En 2015, Cohen recibió una beca para una residencia en Hungría. En 2016 publicó su primer libro de poesía titulado *All Praisers*. En 2019, fue seleccionado en la XII Bienal de Puebla de Los Ángeles y en 2020 en la V Bienal José Atanasio Monroy en Jalisco. Su obra ha sido expuesta en diversos espacios, como en la Fundación Barnes en Filadelfia. Devin ha escrito, exhibido y actuado en Estados Unidos, México, Israel, Francia, Islandia, Alemania, Suecia, Italia, Lituania, España, Japón, Hungría y Grecia.

Samara Colina Borja

Ciudad de México, 1992

Categoría:

Artistas emergentes

Actualmente cursa la maestría en Producción Artística en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con seis exposiciones individuales entre las que podemos mencionar *Almenara* que tuvo lugar en la Galería Casa Equis en 2020, *Uno más uno* en la Galería Jesús Gallardo en 2019 y *De Ygnacio a Franklin* en Indigenous Roots Cultural Arts Center, Minnesota, EUA. Ha participado en más de 15 exposiciones colectivas nacionales e internacionales. En 2020 obtuvo el tercer lugar en la categoría de alumnos en la 8ª Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, convocada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese mismo año recibió el premio de adquisición del XL Encuentro Nacional de Arte Joven, realizado por el Instituto Cultural de Aguascalientes y fue seleccionada en la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy.

Lidia Alejandra Contreras Sieck

Ciudad de México, 1987

Categoría:

Artistas emergentes

Realizó sus estudios de licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en la disciplina de Pintura. Posteriormente realizó la maestría en Producción Artística en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su trabajo transita entre la pintura, el dibujo y la animación donde trata temas del cuerpo desde una perspectiva femenina. Ha participado en varias exposiciones colectivas como *Osaze was a freedom fighter*, Hub Gallery, State College, Pennsylvania, EUA; Como era de esperarse, en la Escuela de la Paz, Feminasty 5ta edición; *La nana-Laboratorio Urbano de Arte Comprometido*, Ciudad de México, 2019; Ponzona, Mashimon, Paseo Catedral, Ciudad de México, 2018; *Lo que no dijimos, lo que no escucharon*, Espacio Plató, Cuernavaca, Morelos 2018; *Entre víscera y montaña*, Museo la Casona Spencer, Cuernavaca, Morelos, 2017. En 2015 fue seleccionada nacional para participar en Animasivo 8va edición. Actualmente es becaria del Programa Jóvenes Creadores en la categoría Dibujo y es maestra de Pintura.

Ricardo Pavel Calderón

Ciudad de México, 1998

Categoría:

Artistas emergentes

Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 fue seleccionado en la Bienal Joaquín Clausell con la obra titulada *Persona* y ese mismo año realizó una muestra individual titulada *Individuos y constructos sociales* en la galería AMGIP. De igual manera ha participado en diversas exposiciones colectivas, entre las cuales podemos mencionar *Ni verde ni maduro*, Congreso de la Ciudad de México, 2019; *El arte por la paz*, Centro Cultural Coahuila, 2019; *El grabado tradición y magia*, galería AMGIP, 2017. Incoherencia gráfica, Casa de Cultura Luis Spota, 2016. En los últimos años ha pintado con grandes maestros como Ignacio Salazar y José Luis Alderete Renata, de este proceso de aprendizaje y práctica han surgido diversos proyectos pictóricos, como la series *Personas, Constructos y Dichosos*.

Joaquín Flores Rodríguez

Ciudad de México, 1989

Categoría:

Artistas emergentes

Realizó estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Su obra ha sido exhibida en plataformas culturales como la 2da Bienal de Pintura Gómez Palacio en Durango, el XXIV y XXXV Encuentro Nacional de Arte Joven, el Affordable Art Fair 2013, la V y VI Bienal Pedro Coronel así como en la Bienal Alfredo Zalce en 2019. Recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2014-2015. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Pintura Julio Castillo y el tercer lugar de la V Bienal Pedro Coronel en Zacatecas. Su trabajo forma parte de importantes colecciones como Milenio, Arte Lumen, Museo Kaluz, Instituto de la Cultura y Artes del Estado de Querétaro, el Instituto Zacatecano de la Cultura y las Artes, así como en diversas colecciones privadas.

Manuel Rodrigo Garibay Sánchez (Manolo Garibay)

Ciudad de México, 1984

Categoría:

Artistas emergentes

Trabaja con pintura, dibujo, escultura, fotografía, video y performance audiovisual. Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas y en más de 50 performances en diferentes foros, museos y galerías de México, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa. Entre sus muestras individuales podemos mencionar *Tráeme tres mitades de cielo, tengo deseos de comerlas* en Galería, *Caleidoscopio* en Espectro Electromagnético, *Paráfrasis de la pintura sacra* en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, *Memento Mori* en la Capilla de la Iglesia de San Diego, Cuautla y *El hecho* en la galería Luis Nishizawa. Ha sido seleccionado en diferentes certámenes de artes plásticas como la Décima Bienal de Puebla de los Ángeles en 2015, el Premio Nacional de Pintura Julio Castillo en 2014 y 2019, el XXX Encuentro Nacional de Arte Joven en 2010, la Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel en 2008) y la Sexta Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce en 2005. Ha participado en dos residencias artísticas, la *Old School Residence* en Gorna Lipnitsa, Bulgaria en 2014 y la residencia *Campos de Gutierrez* en Medellín, Colombia en 2017. En 2018 fue beneficiario del apoyo del Fondo Nacional de las Artes con el Programa Jóvenes Creadores. De 2013 a 2018 co-dirigió el Espectro Electromagnético en la Ciudad de México, espacio experimental donde se presentaron proyecciones, performances, conciertos y exhibiciones con la participación de cientos de artistas nacionales e internacionales.

Josué Edgar González González

Ciudad de México, 1990

Categoría:

Artistas emergentes

Estudió la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Su producción plástica se nutre de la experiencia humana y su relación con el contexto local y global, y de cómo éste incide en nuestra subjetividad. Durante su proceso trata de entender la naturaleza de la pintura y sus elementos poéticos y metafóricos para capturar y evocar diferentes afecciones físicas o emocionales. Entender el acto de pintar como una lógica visual y sensible, entre el qué y cómo se representa. Ha participado en diversas exposiciones en Oaxaca, Aguascalientes, Cuernavaca y la Ciudad de México.

Luis Raymundo Herrera Cisneros (Ray Herrera)

Ciudad de México, 1966

Categoría:

Artistas emergentes

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" y en el Pratt Institute de Nueva York, EUA. Ha participado en múltiples exposiciones en México, Estados Unidos y Alemania de manera individual y colectiva, en concursos y convocatorias del Instituto de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México e institutos de cultura estatales y galerías privadas. Trabajó como ilustrador y editor para semanarios y diarios en la Ciudad de México y Guadalajara, así como colaborador en proyectos museográficos de arqueología y arte contemporáneo para la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, el Instituto de Bellas Artes y la Universidad Anáhuac. Actualmente está activo como pintor y desarrolla proyectos de arte y gestión cultural a través de la Galería S.A. en San Miguel Allende, Guanajuato, en donde actualmente reside.

Ángeles Alejandra Marentes Lugo

Ciudad de México, 1998

Categoría:
Artistas emergentes

Artista aún en formación, cursó el diplomado en Artes Visuales en la Escuela de Arte, Ciencia y Tecnología (ARSCITE). Actualmente se encuentra preparándose para ingresar a la carrera en Artes Visuales, en este proceso, ha revisado varios procedimientos y conceptos formales que la han llevado a descubrir el rumbo que quiere tomar en su trayectoria como artista. Las técnicas con la que trabaja principalmente son la pintura con acrílico, la fotografía intervenida, el ensamblaje y el dibujo con carboncillo, lápiz y bolígrafo. Su obra pictórica se ha fundamentado en la exploración del espacio, el color y la riqueza compositiva. Recientemente, la artista comenzó a incursionar en el mundo de la fotografía, siendo la imagen de concierto y la ciudad las principales, a la par, se desempeña como reportera musical y entrevistadora en un medio digital independiente.

Ernesto Agustín Ortega Cordero

San Cristobal de las Casas, 1991

Categoría:
Artistas emergentes

De pseudónimo Teraz, desarrolló un gusto por el dibujo y por las imágenes que lo rodeaban desde niño. Cursó por poco tiempo la licenciatura en Diseño Gráfico así como la licenciatura en Artes Visuales, pero en lo que corresponde a su quehacer creativo ha sido mayormente autodidacta. Su obra ha formado parte en exposiciones individuales y colectivas en su ciudad natal, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entre las exposiciones en las que ha participado podemos hacer mención de las muestras individuales *Gusanos* en 2017 en Arteria Galería y *Movimientos epilépticos* en 2019 en Galería Politic; así como de las muestras colectivas *Like a virgin* en 2016 en Arteria Galería, *Postdata* en 2017 el Museo de las Culturas Populares y este mismo año la muestra *Políticamente incorrecta* en Arteria Galería.

Emmanuel Rodríguez Mazón (Zael von Mazon)

Ciudad de México, 1988

Categoría:
Artistas emergentes

Es egresado de la Escola Massana (UAB, España) y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Participó en el Programa de acompañamiento 2020 de Piso 16 - Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y beneficiario del PECDA CDMX 2017-2018. Entre premios y distinciones destacan: Tercer lugar en la Undécima Bienal de Puebla (2017), mención honorífica en el XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven (2018) y en la categoría de *Técnicas Alternativas* del FINI 2018. Seleccionado en The New Art Fest (Portugal, 2020), la Duodécima Bienal de Puebla (2019) y la Segunda Bienal de Santorini (Grecia, 2014). Formó parte de la residencia Re-Visión Mestiza (México-Chile, 2019) de Casa Báanal y en *Somos Creadores* (2015), proyecto de Chrysler México. Cuenta con dos exposiciones individuales y más de 35 exposiciones colectivas en México, Alemania, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Grecia, Nigeria y Portugal.

Ma. de Jesús Ruelas Ramírez

Cocula, Jalisco, 1989

Categoría:
Artistas emergentes

De seudónimo Shuta Ruelas, estudió la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica de la Universidad de Guadalajara. Fue becaria en la residencia artística Hannac en Barcelona en 2018 y de igual manera fue acreedora de la beca del CECA en 2017. Cuenta con diversas exposiciones individuales entre las que destaca la muestra en Casa Jalisco, en San José California en 2013; en la Galería de Juristas del H. Congreso del Edo. de Jalisco en 2015; y en el Museo López Portillo de Guadalajara en 2018. De igual manera, su obra ha formado parte de muestras colectivas como la del Instituto Cultural de México en París, Francia en 2014 y en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago en 2020, entre otras. Ha sido seleccionada en más de 25 bienales nacionales entre las cuales obtuvo mención honorífica en el Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes en 2018, 2019 y 2020, así como el tercer lugar en la Bienal de Pintura Centro-Occidente Olga Costa en Guanajuato en el año 2020. Su obra pertenece a diversas colecciones públicas y privadas como la colección permanente en The National Museum of Mexican Art in Chicago, la Colección Becarios CECA 2017-2018 en el Acervo Cabañas, la Colección Fundación Black Coffee Gallery, la Colección MINART (Museo Internacional de Arte), la Colección Rodín, la Colección UNAM Chicago, entre otras.

Alejandra Elizabeth Ruiz Rincón

Guadalajara, Jalisco, 1989

Categoría:
Artistas emergentes

Artista visual cuya formación académica comenzó en la licenciatura en Artes en la Universidad de Guadalajara. Realizó la residencia en el Taller los Guayabos y en el programa de residencias del Taller de Gráfica TIR, en la Ciudad de México. Ha sido asesora de proyectos en la licenciatura en Artes del ITESO. Su obra ha sido presentada en diversas instituciones de manera individual en recintos como el Museo Gurza de Arte Contemporáneo, el Taller los Guayabos, Lateral, la Alianza Francesa, y de manera colectiva en instituciones como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de las Artes de Sonora, el MUCA UNAM, el Museo Rubén Herrera, la Pinacoteca de Colima, el Centro de las Artes de Celaya, Palabras Bookstore en Phoenix, el Museo del Congreso del Estado, la Galería Jesús Gallardo, el Museo del Ex Convento del Carmen. De igual manera su obra también ha sido presentada en ferias como Salón Acme, Trámite y UNM². Ha sido seleccionada en certámenes como la Segunda Bienal Nacional del Paisaje, la Bienal de Autorretrato Rubén Herrera, la Bienal de Nacional de Pintura Alfonso Michel, la Bienal UNAM, el Salón Acme y UNM². Ha sido ganadora de la primera edición del Premio Tonal en Puerto Vallarta y colabora como miembro en la Colectiva Hilos. Actualmente su búsqueda se centra en lo transitorio, la pintura como dispositivo documental, la pintura fuera de sus soportes tradicionales y el tiempo de observación de la obra de arte.

Frida Montserrat Zúñiga Montaña

Guadalajara, Jalisco, 1992

Categoría:
Artistas emergentes

Estudió Comunicación y Artes Audiovisuales con especialización en Gestión Cultural por parte del ITESO, tomó cursos de pintura y dibujo con la pintora Tony Guerra. Siempre ha tenido una inclinación a las prácticas artísticas, con el tiempo esto ha hecho que vaya creando su trabajo, estilo y narrativa en los diferentes ámbitos que trabaja: fotografía, audiovisual, artes plásticas. En 2019 participó en Brussels Art Fair, en Bruselas, Bélgica. En 2020 formó parte de muestras colectivas en Guadalajara con la galería Adriana Valdéz, en Madrid con la galería Van Gogh Art Gallery y en Milano con la galería Mads Milano. Actualmente se encuentra trabajando con algunas galerías en Europa.

Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General

Centro Universitario de la Costa Sur

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez
Rectora

Dr. Luis Carlos Gámez Adame
Secretario Administrativo

Dr. Hirineo Martínez Barragán
Secretario Académico

Mtra. Silvia Leticia Torres Robles
Coordinadora de Extensión

CULTURA UDG

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural

Lic. Francisco García Martínez
Secretario de Coordinación

V BIENAL DE PINTURA
J.A. Monroy

Lic. Francisco García Martínez
Coordinación general

Mtra. Sac Nicté Couoh Magaña
Coordinación editorial

Mtra. Lorenza Aranguren Trellez
Mtro. Enrique Ciapara San Vicente
Mtro. Rafael Alfonso Pérez y Pérez
Jurado

Lic. Sayuri Sánchez Rodríguez
Traducción

Mtro. Pablo Quezada San Vicente
Fotografía

Lic. Verónica Cervantes Medina
Diseño editorial

Lic. Estefanía Avendaño Rivera Melo
Supervisión de diseño y producción

Lic. Cynthia Livier Aceves Gómez
Lic. Dulce Itzel Macías Mercado
Lic. Karla Navarrete Amezcua
Lic. Olivia Orozco Villalobos
Lic. Alejandra Partida García
Mtro. Joao Armando Rodríguez Murillo
Colaboraciones

cultura UDG

V BIENAL DE PINTURA
J.A. Monroy 20 AÑOS
20

5th JOSÉ ATANASIO MONROY
PAINTING BIENNIAL

SELECTED ARTWORKS 2020

First edition, 2023
D.R. © [All rights reserved] 2023,
Universidad de Guadalajara [University of Guadalajara]
Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural
Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695
Piso 6. Zapopan, Jalisco, México
C.P. 45100 / Tel. +52 (33) 3044 4050
www.cultura.udg.mx

Centro Universitario de la Costa Sur
[The University Center of the South Coast]
Av. Independencia Nacional 151
Autlán, Jalisco, México
C.P. 48900. Tel. +52 (317) 382 5010
www.cucsur.udg.mx
www.bienaljamonroy.mx

The reproduction, recording or partial or total transmission of this catalogue, by means of any current or future information retrieval system, without prior permission from the copyright holder is prohibited.

ISBN [International Standard Book Number] in process
Made and printed in Mexico

INDEX

113

INTRODUCTIONS

Dra. Lilia V. Oliver Sánchez
Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Lorenza Aranguren Trellez
Enrique Ciapara San Vicente
Rafael Alfonso Pérez y Pérez

121

WINNER ARTWORKS

Established Artists
Emerging Creators

125

HONORABLE MENTIONS

Established Artists
Emerging Creators

129

SELECTED ARTWORKS

Established Artists
Emerging Creators

141

ARTIST PROFILES

INTRODUCTIONS

Since its creation, the University Center of the South Coast has stood out as an essential factor for regional development. The work of our educational institution has positively impacted agricultural, industrial, and commercial activities in this area of the state through research and technological innovation.

Likewise, we have promoted the protection of ecosystems and fostered environmental care in the mountains, agricultural fields, and coastal areas.

On the other hand, we firmly believe that the humanities, particularly art, and culture, are of utmost importance in restoring social fabric, strengthening community identity, and fostering sensitivity towards aesthetic and spiritual activities.

For this reason, we have consolidated the Painting Biennial, which celebrates 20 years as a Prize and later as a Biennial, putting the municipality of Autlán on the national cultural map. This competition has become one of the most important outside the major capitals of the country; this corresponds to the purpose of educational decentralization undertaken by the University of Guadalajara and one of its strengths, which is the promotion and dissemination of the arts.

It is worth mentioning the University Cultural Week, which recently celebrated its 26th edition, and the rehabilitation of the University House, where the José Atanasio Monroy Pinacoteca collection is housed. The collection will now be enriched with the winning pieces from this edition, which will be added to the existing ones.

I want to thank Cultura UDG and its head, Maestro Igor Lozada, for their tremendous support in making the José Atanasio Monroy Painting Biennial a top-level competition. Likewise, I would like to thank the General Rector of the University of Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, for encouraging our university center and the cultural activities we carry out here.

Thanks also to the members of the jury of this 5th Biennial, the masters Lorenza Aranguren Trellez, Enrique Ciapara San Vicente, and Rafael Pérez y Pérez, all specialists in the field of painting.

I take this opportunity to congratulate the winners of the awards, those who received honorable mentions, and those who were part of the final selection that forms the itinerant exhibition and this catalog.

Dr. Lilia V. Oliver Sánchez

Dean of the University Center of the South Coast of the University of Guadalajara

The 5th José Atanasio Monroy Painting Biennial has exceeded all expectations and reaffirms the importance of investing in art and culture during these difficult times. In celebration of the 20 years of this competition, which started as a regional prize, we knew that we had to expand the award, and in this edition, greater incentives were offered. In addition to the significant monetary rewards, there is a digital and printed catalog and an itinerant exhibition of the final selection.

This year was a significant challenge for everyone. The registration process had already been digitized for several editions, but we needed to be active in the face of the health and economic crisis. The academic program joined the Culture and Health program of the University of Guadalajara, through which we brought plastic art closer to the public that didn't have the opportunity to visit museums and galleries. Digitally, we provided spaces for reflection and analysis.

The award has grown, there is no doubt about it, as the numbers speak for themselves. For this occasion, a participation record was broken, with 1,224 artists registering 2,634 artworks, of which 1,793 were registered under the Emerging Artists category, while 841 were registered under the category of Established Artists. We are talking about a growth of 196% compared to the previous edition in 2018 and an increase of almost ten times compared to the first edition of the Biennial in 2012. For the second consecutive year, we had participation from all states of the Republic.

But the award has not only grown in the number of participants, but they are also a reflection of the growth in the number of monetary prizes and the expansion of parallel activities that consolidate this award and give it significant weight in the country's art scene.

I thank the masters Lorenza Aranguren Trellez, Enrique Ciapara San Vicente, and Rafael Pérez y Pérez, who joined as jury members for this edition.

Likewise, I want to thank the 1,200 artists who participated. This success is thanks to all of you.

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Coordinator of Extension and Cultural Outreach University of Guadalajara

Art as an Antidote During Pandemic

In times of crisis, my artistic expression became a guiding light.

The crisis hurts us, but art humanizes us. It takes us on a journey to the bottom of things, takes us away from superficiality, helps us to analyze, and encourages us to experiment.

For several months my artistic creation was a liberation, a vital and creative force of new language and discourses, something else to focus my attention on. Something that I experienced as the months went by during the pandemic was that art served as an antidote.

2020 was unprecedented, and the V edition of the José Atanasio Monroy Painting Biennial was no exception.

The lockdown during the pandemic led artists to dedicate more time to work, to find themselves, and connect with their work. That's what happened to me, to focus on the adventure of long, reflective, and experimental processes, dreaming of finding the perfect formula to dare, with courage, to confront others and compete in the biennial.

We received 2,640 proposals from all over the country, with various techniques, styles, and discourses. All of them, in one way or another, contributed. It was a great challenge for the jury to rigorously review each of them to finally select the 63 works that make up the final selection. Of the two categories, the novice creators surprised us with their courage, technical skill, and discourse. They had significant participation concerning the consolidated artists.

I am very encouraged by this because it demonstrates that young people are seeking to express themselves through painting when it is in the midst of an existential crisis.

I congratulate Cultura UDG and the University Center of the South Coast for the impeccable organization and for generating this type of contest that encourages art and culture, which is necessary today in Mexico.

This catalog will testify to artists' significant participation in a very complex year that we will never forget.

It was a great honor to be part of this project.

Lorenza Aranguren
Jury Member

Art and part

Reflections on being jury the J.A. Monroy Biennial 2020

In a certain way, being part of the jury of an art contest such as the José Atanasio Monroy Painting Biennial is a singular experience I would like to provide an account of in this brief text. I must confess that selecting and rewarding colleagues became considerably more complicated, being a painter myself. It was a challenge that I do not know if I came out unscathed because I feel that in the hypothetical case of participating with a work of my authorship, I could have rejected my own work following this role. Read well: I wrote "could have been" as a possibility. Being a juror combines a wise gaze and knowledge, like being at a crossroads. I hope my decisions (and those of the jury members) have led this edition of the Biennial in the right direction.

However, the experience of participating behind the scenes serves to think not only about the project's organizational structure but also about the type of encounters it promotes. To reflect on the Biennial's future, it would be appropriate to recall that famous phrase: "traditions do not die. They only transform." There's no need to celebrate the solidity and history of this contemporary painting encounter: an extraordinary occasion to give visibility to the art of many creators who otherwise would find it challenging to make their work known. And in this sense, accompanying its biennial condition, I consider it an encounter, as I said above: a gathering of colleagues and contrasting visions of painting as a technique, language, and discourse; a forum to see and discuss, to strengthen our certainties as creators, and to doubt. As the philosopher Francis Bacon said: If a man begins with assurances, he will end in doubts; but if he is content to begin with doubts, he will end in certainties.

I want to contribute with my doubts and as coins in the air. Therefore, it would be appropriate to launch several questions that seek to strengthen and underpin, for the future, this meeting place of painters, paintings, and proposals around the pictorial matter that is the José Atanasio Monroy Painting Biennial. One of the first considerations, in my opinion, would be a necessary reflection on the "consolidated" and "emerging" artists in this organizational scheme. Doesn't this division imply a split in the idea of a horizontal and democratic meeting on contemporary painting in Mexico? Does it mean that the work of the consolidated artists has a different level than that of the emerging ones? And if so, who or what determines the "established" of an artist? I don't want to be naive about it. I understand the Biennial relies on this organizational structure. Still, I insist: I throw this question that came to me both in the heat of the jury's debates and in the professional field of contemporary painting

where I work and in which the ideological and political charge of the term "consolidated" is increasingly questioned and has lost its relevance.

As a painter, I would like to see the works regardless of their creator's trajectory (I repeat: a misleading term if ever there was one). It would be a priority to highlight pieces of artistic value beyond the number of exhibitions the author has had. Indeed, it will be necessary to continue to clear the horizon and, as we say, "clean the dust" of what will be exhibited in future editions. This selection exercise has elevated the Biennial to the place of importance in which it finds itself and has made clear what it has been up to now: an exhibition of advanced proposals in the field of current Mexican painting. It would be worth remembering that "proposal" comes from the Latin word "proposita" and means "to put forward." That is to say, works that assume an avant-garde position and not the redoubt of conventional amateur painting, full of clichés and commonplaces. I return to my condition of the jury of the V Edition of the José Atanasio Monroy Painting Biennial. It is undoubtedly a formative experience that forces me to sharpen the exercise of rhetoric, interpretation, and criticism. And since it is not an individual task, the conversations around the works can be inspiring and depend, of course, on the discursive skills of the jury members. I dare, once again, to ask ourselves about this historical figure, about the format of the "Salon" (from which encounters and biennials like the José Atanasio Monroy Painting Biennial derives). There have been illustrious jurors, such as Denis Diderot, who bequeathed us excellent pages on art criticism and the Salons... But remember that Diderot and the Salon date from the 18th century. I wonder if, two and a half decades after. It would be worthwhile to review this top figure of the jury. Since the middle of the last century, the curator's voice has been raised as an interlocutor of interest. Therefore, wouldn't an artistic direction for the exhibition and a jury dedicated to the awarding of prizes be more coherent?

I want to end this text by thanking those directly responsible for inviting me to this edition of the Biennial. I can only acknowledge the gift that a new experience offers without any reservations. In a way, these letters and the questions triggered after participating in the Biennial are intended to reward them for the opportunity they gave me. Being a privileged audience, which is finally the jury's role, allowed me to ask myself many questions, among which stand out that I outline in these lines as an artist, a painter, and a spectator. In short, as art and part, I want to reiterate my gratitude for this generous invitation made to me. It is a humble gesture of appreciation in the form of a few questions.

Enrique Ciapara San Vicente
Jury Member

José Atanasio Monroy Painting Biennial

A painting is a poem with no words
Horacio

Cultural activity at a global level was affected by the COVID-19 pandemic, despite the efforts that opened the doors to the new normality, and it is beautifully visible in the concept of resilience, which refers to the capacity to overcome critical moments and adapt after experiencing an unusual and unexpected situation such as the one we are living today. One of the extraordinary cases was undoubtedly the José Atanasio Monroy Painting Biennial in its 5th Edition, which occurred despite this incident that would mark global society.

Regardless of ethics, academic training, and an impeccable trajectory as vital requirements (Lorenza Aranguren Trellez, Enrique Ciapara San Vicente, and Rafael Alfonso Pérez y Pérez), requested for the jury members for the University of Guadalajara to select and award in its two stages (the first virtually and the second in person), and whose impartiality served to strengthen the prestige, not only of the members who had the honor of being summoned but also of the contest, to give it the prospect of existence, participation, and transparency.

Some jury members demonstrated the required knowledge and experience in the artistic field since our work or task of qualifying each work of art combined objective and subjective aspects. However, the necessary tool to consider was more than the image quality available to analyze the works. When we review the artworks in person, some elementary information was essential to appreciate and discuss the works since it was a contest subject to the "anonymity" or "pseudonym" of its producer.

Calling the participation of visual artists to the José Atanasio Monroy Painting Biennial in its 5th Edition, is one of those efforts that allow the "social distance" bring us together around an event. In this edition a total of two thousand 634 proposals were received, of them, 1,793 for the category of Emerging Artists and 841 in the modality of Established Artists. The total was 1,224 plastic artists from various parts of Mexico (420 women and 804 men).

First place in the category of Established Artists went to Emilio Said Charruff (Yucatán), with *Espacio resultante de arquitecturas que se encuentran I (Final Space of Architectures that Find Each Other)*; second place to Verónica Gabriela Conzuelo Macedo (State of Mexico), with *Paisaje gris I (Gray Landscape I)*, and third place to Luis Valsoto (Jalisco) with *La contemplación (The Contemplation)*.

The first-place winner for emerging artists was Ximena Gamboa Nieto (Yucatán), with *Farbe und Bewegung*; second place went to Alicia Mariana Ayanegui (Mexico

City) with *Paisaje de un sillón II* (Díptico) (Landscape of a couch II, Dyptic) ; and third place went to Fernando Zarur Gutiérrez (State of Mexico) with *Dolor movimiento* (Pain-Movement) . The honorable mentions for consolidated artists went to Marco Arce, with *Cara enojada escorpión, tres caras enojadas, pixeladas y círculo* (Angry Face-Scorpio, Three Pixelated Angry Faces and Circle, Triptych); Sofía Echeverri Agraz, with *Chamana activando el mecanismo del cosmos* (Female Shaman Activating the Mechanism of Cosmos); Elizabeth de Jesús Espinosa, with *Im bau II*, and Ricardo Pinto, with *Situado*. This artwork was also selected to be the signature image of the VI Biennial in 2022. The honorable mentions for emerging artists went to Ángela Leyva Gómez, with *Bilis negra - humores X-XIV* (Black Bile-Scents X-XIV); María Elena Manero, with *Cerca* (Close) and Alan Villavicencio, with (Tetris Effect).

The jury's work was not easy; however, it required the application of common sense, elective rationality and critical judgement that every piece of art is the result of human activity, so it is susceptible to be valued by others with particular aspects or various objective and subjective criteria that make up the critical sense of art, to appreciate and evaluate on a normative aesthetic and review artistic peculiarities that result in a fair and respectable assessment. In this sense, some of the issues that we considered when evaluating the participating pieces since the jury is not only responsible for the awarding of the prize and the monetary award but also for determining the personal direction of the participants in their plastic production or the profile that the event could have in subsequent broadcasts, through a veiled message that is the selection or profile of the sixty-five works chosen.

Because of all this, the exhibition opened in April 2021 in the space of the Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán in the framework of the Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (FILEY), in a formative alliance with the Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Guadalajara, and the Fundación Cultural MACAY, since, due to its relevance and the diversity of its proposals (63 selected works), it allowed for a positive confrontation of the work of artists from different parts of our territory. Finally, quoting the poet Horace: "A painting is a poem without words" so that the visual narratives are open like a book to the public for reading and interpretation.

Rafael Alfonso Pérez y Pérez
Jury Member

**Espacio resultante de
arquitecturas que se
encuentran I
[Final Space of
Architectures that Find
Each Other I]**

Oil on linen / 130 x 190 cm / 2019
Page 15

1st place

Established Artists

Emilio Said Charruff

My work incorporates a process of multidirectional transit between painting, graphics, architecture, sound art, site-specific interventions, and archery discipline. My research in these mediums is part of a whole that coaxially articulates and generates new growth possibilities for the work and thought at each crossing.

The work *Final Space of Architectures that Find Each Other I*, represents the behavior of architectonic sound series from the work *Acción para piano arco, flechas y rizomas electroacústicos –Action for Piano, Arrows and, Electroacoustic Rhizomes–*, which were carried out in the Antigua Estación de Ferrocarriles of Merida, Yucatán. Rather than a morphological translation of space, I propose the artwork as an interpretation of the occupied territory. What would seem to refer to the territory as passable, external, or public refers to an intimate field, a micro-environment, the sensorial reading of the architecture sound, decoding the subtleties that happen in parallel in the physicality of the work and the human being.

**Paisaje gris I
[Gray Landscape I]**

Egg tempera on canvas and wood
200 x 50 cm / 2020
Page 16

2nd Place

Established Artists

**Verónica Gabriela
Conzuelo Macedo**

The urban landscape has been a recurring theme in my pictorial work for over a decade. For this, I use the egg tempera technique on a rigid support and, in its most elementary preparation: water, egg yolk, and natural pigments exclusively. Through this medieval technique and with the help of photographic images of my journeys, I recreate landscapes in which I am interested in confronting the incidence of man in nature through elements such as towers, cables, bridges, graffiti, water tanks, cranes, scaffolding, farmhouses, etc.

Paisaje Gris I –Grey Landscape I– belongs to this series of urban landscapes of an unfinished Mexico, which seems to be constantly under construction. The photographs that gave rise to this work are from the municipality of Valle de Chalco, State of Mexico, located on the former bed of Lake Chalco, today flooded by excessive overpopulation, like many settlements on the outskirts of Mexico City. One cloudy morning, while driving along the bicentennial circuit, I only observed hills covered by gray houses, cables, and water tanks on both sides of the highway and for many kilometers. The landscape seemed overwhelming to me; it remained latent in my memory with the restlessness of capturing it on canvas at some point. Like everyone else, the pandemic took us by surprise. However, I found in that confinement the ideal moment to paint hundreds of houses. It was in this way that this work emerged.

**La contemplación
[The Contemplation]**

Oil on masonite / 48 x 56 cm / 2019
Page 19

3rd place

Established Artists

Luis Valsoto

The contemplation is a solid social critique of a particular issue that we live in our country: harassment. In this artwork, pigs represent men who are stalking a painting that is hanging on the wall and where a naked woman seems to come out of the frame.

Farbe und Bewegung

Oil on canvas / 140 x 110 cm / 2020
Page 20

1st place

Emerging Creators

Ximena Gamboa Nieto

This artwork represents the ambivalence between chaos and harmony when the world is in turmoil. *Farbe und Bewegung* has been inspired by ants' patterns in groups when they feel trapped, and suddenly the space is trembling.

**Paisaje de un sillón
[Landscape of a Couch II]**

Oil on paper, dyptic
70 x 140 cm / 2020
Page 23

2nd place

Emerging Creators

**Alicia Mariana
Ayanegui Fuentes**

This diptych is part of the *Fragments that Build Spaces* project, supported by the grant Jóvenes Creadores del FONCA 2019-2020. For this series, I selected details of the areas I inhabit daily that usually go unnoticed.

Like the previous one, this piece was painted from life in front of the motif, and that is why I titled both of them *Landscape of a Couch*, as my practice is close to the one carried out when the landscape is painted live. In this case, it was an interior landscape.

**Dolor movimiento
[Pain-Movement]**

Acrylic on canvas / 80 x 120 cm 2020
Page 24

3rd place

Emerging Creators

Fernando Zarur Gutiérrez

This work is constituted by fragments of images, an archaeology that has its origin in the margins of human movement, specifying the reflection on contemporary Mexican narratives that reveal a state of "permanent transition," an event that does not happen and yet permeates the conditions and acts of a community in constant loss and desertion. *Pain-Movement* warns of a group of pictorial possibilities configured by ongoing management of images and textures, a constant transition between figuration and abstraction.

HONORABLE MENTIONS

Marco Arce
Honorable Mention
Established Artists

Cara enojada escorpión, tres caras enojadas pixeladas y círculo, tríptico [Angry Face- Scorpio, Three Pixelated Angry Faces and Circle, Triptych]
Egg tempera and oil on canvas 25 x 25 cm (each piece of the triptych) / 2020

Page 29

In this triptych, I use isometric projection geometry. First, the drawings were made using a computer with a vector graphics program and then transferred to the canvases using grid tracing. The images result from following a previous series of instructions and rules.

The use of isometric projection geometry has an antecedent in the Op Art of the 1960s, mainly in some works by the Hungarian artist Victor Vasarely (1906-1997) and later by the Spanish artist José María Yturralde (b.1942). This geometry also became very popular in developing electronic games to simulate depth from the 1980s onwards. The figurative narrative of the images is due to the construction of a personal mythology made from memories and experiences of childhood and adult life.

Elizabeth de Jesús Espinosa
Honorable Mention
Established Artists

Im Bau 2
Oil on canvas / 180 x 160 cm / 2020

Page 30

Ghost House-Im Bau is part of *Piedra Angular –Cornerstone—* a project I have developed since 2015. I divided it into three parts: *Pyramidal Variations*, *Ghost House-Im Bau*, and *House Skins*. In 2016 during a production residency in Münster, Germany, I made tours and documented through photographs the accelerated change in the urban landscape that I relate to that occurred in Mexico City during those dates.

Im Bau 2 and another series of pieces are the results of the interpretation of the perceptual experience of the «traces» or marks that remain of countless buildings that have disappeared due to the intense real estate phenomenon known as gentrification. This work is a memory of these demolished spaces and the lives of the people who once inhabited them.

Sofía Echeverri Agraz
Honorable Mention
Established Artists

Chamana activando el mecanismo del cosmos [Female Shaman Activating the Mechanism of Cosmos]
Acrylic on canvas / 150 x 200 cm / 2020

Page 31

This work is part of the series *Funerary Rituals*. In my work, I research the pre-Hispanic past and the omitted history of women to enable the reinvention of the female gender. I vindicate the historical participation of women by assigning them symbols destined for men for centuries, and I offer a hidden-unknown possibility of the world. The scenarios are fictional landscapes based on elements endangered by extinction where female characters suggest to be performing a ritual. They are women who remind us of their strength and power.

My pictorial language proposes a dialectic between figuration (black and white) and abstraction (color). I build and destroy what I'm representing, endowing the scene dynamically. The composition evokes nostalgia for the unknown to involve the viewer in issues that I consider urgent. Here, the colorful abstractions represent the sound vibrations that the shaman produces by activating the mechanism of the cosmos.

Ricardo Pinto
Honorable Mention
Established Artist

Situado [Located]
Oil on canvas / 160 x 140 cm / 2020

Page 32

I am interested in the different perceptions of architectural representation, between what is represented with real units and the models that seem real from distorted images. For my recent work, I have arranged in the studio a series of vanishing points outside the canvas. These points allow me to work with these references by tightening a thread as a ruler. These strokes and vanishing points generate a unique spatiality to the composition when combined with horizontal and vertical lines that are usual in isometric representations.

For the piece *Located I*, I generated a drawing with a single vanishing point developing the elements as staircases. Without the literal intention of drawing an architectural feature, technical representation causes a visual and plastic tension between what can be true and what our eye can perceive, adding the common distortion in perspective to a two-dimensional plane.

This artwork was chosen by the jury to be the official image of the VI José Atanasio Monroy Biennial, 2022.

Ángela Leyva Gómez
Honorable Mention
Emerging Creators

Bilis negra-Humores [Black Bile-Scents X – XIV]
Oil and enamel on wood-mounted linen / 100 x 120 cm / 2020

Page 33

Every disease requires a term to be named, a name capable of affecting and redefining the body. This piece focuses on the *Black Bile* concept, which is directly related to melancholy. I build these portraits starting from that reference; they emerge from the reinterpretation and investigation by transforming the faces and (re) making the stories of the archival photography content belonging to Dr. Leyva.

The archive was provided under two conditions: 1) To not expose the patient's identity, and 2) To not access the patient's clinical history. It was my search to make those faces reprehensible, which took me to work through painting, the perfect media for this appropriation, in which the ruling is to transfer what that being was, what their soul was, to create a new construction where oil give new flesh for these characters, holding them in the material world, bringing them back to life, in the hope of possible diagnosis.

María Elena Manero Serna
Honorable Mention
Emerging Creators

Cerca [Close]
Oil on phone card / 17 x 22 cm / 2020

Page 34

Close/Fence is a series of oil on old public phone cards where I portrayed screenshots from video calls between two people. These series come up from a reflection on lockdown. This process occurred through a social media call for different people to share their screenshots. The response was diverse: extreme close-ups, group calls, and filters that change facial features or the room backgrounds. These faces were surrounded by a floating atmosphere as the only contact form.

Using old public phone cards as a canvas, I questioned the use and disuse of communication technologies: their processes, advances, validities, and obsolescence. The title of this artwork, *-Cerca- Close/Fence*, possesses two almost opposite connotations: one as an adverb, which implies immediacy or proximity, and the other as a noun, which implies limitation and separation. In that sense, both connotations are significant in the space-time relation with proximity-remoteness. How close are we to each other, or how much does the digital fence separate us?

Allan Villavicencio
Honorable Mention
Emerging Creators

Tetris Effect
Oil, acrylic, and spray on canvas 200 x 170 / 2020

Page 35

Tetris Effect is a "residual landscape" that infuses tension between a totality sense and a fragmented aspect. This landscape creates a symbolic narrative of space occupation and a material compositional configuration. I am referring to the changing state of the material in the image construction process, both visually and physically, through cuts, assemblage, and deployments in the representative space and color as an interruption. These gestures cause residual accumulations that engender heterogeneous peels in incessant strain on the canvas surface. I build the pictorial layers in ordered randomness, articulating over the totality of a surface and its fragments. My work originates from digging and adding pictorial material, transgressing the logical order of visual representation by accumulating gestures.

SELECTED ARTWORKS

Iván Arévalo
Established Artists

De la serie: Ludopatía III [From the Ludopathy III series]
Acrylic on Wood / 77 x 45 cm / 2019

Page 38

This piece comes from a series that I worked through observing the behaviors generated in contemporary life. For the last three years, I have dedicated myself to researching those symbols or inducements guided by the emotions found in the same person.

What are the causes? What are its beginnings to reach that peak of emotions? How does it let itself grow to the point of just overflowing? From serenity to chaos in just one reality. Ludopathy is the new game acquired with the roles imposed by society, understanding the characteristics of each circumstance and eventuality that an individual generates in its context.

Iván Odín Barrios Rivera
Established Artists

Paisaje con nopales [Landscape with Nopales]
Mixed media on canvas / 110 x 140 cm / 2020

Page 39

Giver of life, a sacred plant in the desert, your benefit has covered travelers and filled the mouths of children with its sweet fruit. As a grown-up, I think of you, value you, and recognize you in your fullness. I admire your willingness to give and offer us your thorny fruits. Like a fish whose vertebrae are removed, hundreds of people depend on you to survive. You are a generous, helpful plant, full of abundance. I aspire to be like you...

María Campiglia
Established Artists

Panoramas distópicos. Los sueños de los niños [Dystopian Panoramas. The Dreams of the Kids]
Stencil and oil on canvas / 120 x 180 cm / 2018

Page 40

The painting recovers different characters from children's stories and a press photograph. There is Baba Yaga, the older woman who eats those lost in the forest, and other cannibal witches who fatten children to cook them in their cauldrons. There are executioners, evil giants, and wild wolves, all drawn to reproduce as faithfully as possible illustrations that I saw as a child, which seemed to me the very incarnation of evil.

I also drew the brave Vasiliza and the persevering Elisa, capable of facing danger. These characters from my childhood came back to me when I saw a picture of a child sleeping alone in the street. I wondered what he would dream of, who represents good and evil in him. I have drawn him several times on the canvas, and he seems to have acquired a spectral appearance as if it were not he who dreams but the one who is being dreamed.

Pablo Castañeda
Established Artists

Paisaje urbano 24 [Urban Landscape no. 24]
Acrylic on canvas / 28 x 35.5 cm / 2020

Page 41

Urban Landscape no 24 is part of the series *Urban Landscape*, a work made with images from the web and the local newspaper taken at night in the hospital in Mexicali. I worked from these images because I considered the contrasts of light to be exceptional.

Through acrylic on canvas, I represent a panoramic scene where we can appreciate the street, the hospital, and the parking lot. In addition to the contrasts of light, I decontextualize images about human relationships, chaos, contingency, and everyday life that this place offers me, which invited me to make it part of my work.

Miguel Ángel Cisneros Castellanos
Established Artists

Náufragos [Castaways]
Oil and spray on canvas / 100 x 130 cm / 2020

Page 42

We will never be the same again is a logbook painting made in 2020 as part of the *We will never be the same again* series. These visual notes and plastic explorations on the landscape are a pictorial resource to talk about the socio-political context in which we live and how this affects us, thinking about it from personal history, historical memory, myth, and catharsis.

The characters are immersed in the landscape; the limits between them and their surroundings are poorly defined. They are disoriented and insecure like the lines of the scenery, the failures they face are evident, but they remain afloat. They could be castaways from the Raft of Medusa, blurred with time; they have not touched dry land. They are not lost but resigned to standing on the shore.

Héctor de Anda
Established Artist

ASK
Acrylic on canvas / 90 x 55 cm / 2018

Page 43

As a visual artist, ASK is a constant in my life and in what I do, whether painting, installation, sculpture, or photography. The doubt to answer all those daily questions motivates me, some with immediate responses, others to consult, and the lasts remaining in the air.

In this work, I wanted to leave the imprint of this daily question. There are many possible answers. I can assure you that, every day, I answered myself in silence, working in my studio, letting myself be carried away by the subconscious so that it answers. That fills me and makes me happy. ASK is made with acrylic paint on recycled wood taken from a construction site in Mexico City. It is part of my constant concern to create awareness by recycling materials that are already in disuse, and giving them a new meaning.

Elizabeth de Jesús Espinosa
Established Artists

Piedra angular-IM BAU 7 [Cornerstone - IM BAU 7]
Oil on linen / 50 x 45 cm / 2020

Page 44

Ghost House-Im Bau, is part of *Piedra Angular -Cornerstone-*which consists of three parts: *Pyramidal Variations*, *Ghost House -Im Bau*, and *House Skins*. These pieces are the results of the interpretation of the perceptual experience of the "traces" or marks that remain of countless buildings that have disappeared due to the intense real estate phenomenon known as gentrification. This work is a memory of these demolished spaces and the lives of the people who once inhabited them.

Samia Farah
Established Artist

Laberinto: Exploraciones sobre la casa [Labyrinth: Explorations About the House II]
Oil on canvas / 130 x 100 cm / 2020

Page 45

My production approaches an investigation with found and constructed archives: detonators of unfoldings, narratives, and fictions that emerge during their translation, deconstruction, and reinterpretation into the language of painting. The guiding axes of my work are concepts such as time, visual archeology, memories, repetition, memory, and dreams. I am interested in accessing the "b-sides" in human memory to generate new stories and universes. *Labyrinth: Explorations on the House II* is part of a series of paintings with which I seek to explore this inner archeology from images obtained from the unconscious, in this particular case, an image that has manifested itself in the form of a recurring dream, a house-labyrinth that is traveled and inhabited continuously.

Krystia Ylia González García
Established Artists

De los paisajes del 2020 [From the 2020 Landscapes]
Acrylic on paper / 50 x 70 cm / 2020

Page 46

As a city dweller, chaos, movement, and speed have become normalized and intrinsic aspects of the daily life. urban landscapes are places with a lackness of solid elements, etereal spaces that change in front of us every second.; they are ethereal realms that continuously transform before our eyes. It is this ever-changing narrative that compels me to capture these fleeting moments on canvas. My artistic pursuit is driven by a desire to poetically document the evolving urban landscapes, especially in light of the significant shifts brought about by the pandemic in recent years.

From the 2020 Landscapes serves as a poetic manifestation, characterized by a deliberately limited color palette, accented by vivid red details and the incorporation of luminous shades like silver. These choices accentuate the intricate interplay of urban lights and the reflections within the cityscape. The format of my work maintains an intimate connection with the viewer, inviting them to engage with the transient beauty of our ever-evolving cities.

Yolanda Mora Pérez Tejada
Established Artists

Caja vacía [Empty Box]
Oil on linen / 160 x 170 cm / 2020

Page 47

Over the years, my work has stood out for what I want to express and how to do it. That is The What and The How. What has revolved around ideas, images, and formal concerns generally obeying rational thinking. The How involves the ways the forms can be represented with diverse techniques. This exploration has become the quest to build a concept in my work. This conceptual journey has a 40-year history, and I am still on it. I have observed what I do and been attentive to my sight and how my sensibility is expressed in developing a technique that combines the pictorial with the draftsmanship. That is a personal testimony of this experience.

Antonio Ortiz Herrera
Established Artists

Acerca de la resurrección [About Resurrection]
Acrylic and enamel on canvas / 135 x 165 cm / 2019

Page 48

How can the Resurrection be? I think the Resurrection is instantaneous at the moment of death because all the energy and matter of our body quickly begins its fusion process with interstellar matter and energy. In this picture concur the innumerable: the fusion of interstellar energy and matter, the origin of the universe, and the destiny of all of us.

I made this painting while constantly listening to Olivier Messiaen's organ music without any direction. I was painting intuitively according to what I was "feeling" and to the music in terms of strokes and colors. In the end, it was a very mysterious picture with an impressive energy level, just as in the Resurrection.

Francisco Javier Ramírez Malo
Established Artists

Papalote- Contacto- Mariposa [Kite - Contact - Butterfly]
Acrylic on canvas / 120 x 120 cm / 2020

Page 49

The world scenario of COVID-19 places humanity in need to unite, recognize itself in others, recover, and reevaluate the importance of contact, strength, and empathy. The *Kites* series was created as a representative icon of this change to revalue the relationship between people, using painting as a tool of expression, taking, and analyzing in a deconstructive way objects, animals, or insects related to a healthy ecosystem.

Kite-Contact-Butterfly comes out of the formal deconstructive analysis, conformed by a complex structure of silver-colored lines that in its beginning makes us doubt with its fragility as the butterfly. Still, it is a fundamental part of the work, as in the kites.

Ana Luisa Rébora Gómez
Established Artists

El puente [The Bridge]
Mixed media on canvas / 130 x 150 cm / 2018

Page 50

The Bridge was elaborated with mixed media and is part of a series of paintings I started working on two years ago. I take it as a shelter with a memory where oblivion is present. My land in Mexico, there is a crossing to the bridge that, for me, is already Mexican land, and in the distance, the silhouettes constantly confront their spaces towards a light that doesn't know if it goes north or returns south. The maguey is always on the path of yellow light; this is my beloved Mexico. «Here you are, between two columns. You are whole in this landscape, diluted in the black of your lines, the dissolved points, and the stripes of your sky. You are, woman, between two columns carved in the ashes.»

Itzamna Hugo Reyes Suárez
Established Artists

De aquí y de allá [From Here and From There]
Oil on canvas / 45 x 105 cm (polyptic) / 2019

Page 51

A work that talks about the exact moment in which faith, customs, and tradition are questioned: it is a painting that examines one's beliefs when we receive the unexpected visit of our conscience, joyfully guiding us to an uncertain place.

It represents a woman in a traditional dress where her sensuality is evident in her gestures and smile. She is about to decide to follow her path towards the uncertain or to return to her famous niche. In front of her, the rag is her only reality. Her young men, representing good and evil, carry life on their shoulders and wait patiently for eternity. The city is the only witness to this. This work marks the end of a series called *Sueños truncos (Stopped Dreams)* and the beginning of another called *Habitantes de las alturas (Inhabitants of the Heights)*.

Daniel Rubén Rosel Burgos
Established Artists

Visita inesperada [Unexpected Visit]
Oil on canvas / 200 x 180 cm / 2020

Page 52

This work represents the precise moment when faith, customs, and tradition are questioned. It is a painting that challenges one's beliefs when we receive the unexpected visit of our conscience that joyfully guides us to an uncertain place.

We find a woman in a traditional dress with evident sensuality in her gestures and smile. She is about to decide to follow her path towards the uncertain or return to her famous niche. In front of her, the rag is her only reality. Her young men, representing good and evil, carry life on their backs and wait patiently for eternity. From there, the city is the only witness. This work marks the end of a series entitled *Sueños truncos (Interrupted Dreams)* and the beginning of another called *Habitantes de las alturas (Inhabitants of the Heights)*.

Jessica Marilú Sánchez Pérez
Established Artists

Anticipación premeditada [Pre-Planned Anticipation]
Acrylic and oil on canvas / 168 x 139 cm / 2020

Page 53

A mass of textures and forms that simulate the foliage of a tree limited to the margins of a silhouette that contains the strength and movement of a living body. From a distance, the last shadow projects itself before the fall. The delimitation of the painted sections and the large expanse of raw canvas reconfigure the compositional dynamics in the space within the frame.

My interest in visually reconfiguring nature and its phenomena –its dynamism or apparent tranquility, stems from the need to understand how the natural environment has been dominated and domesticated from a contemporary context. I am currently developing a painting project where I work through fragmentation and deconstruction of nature as it is presented in the pictorial landscape, manipulating the composition and distribution inside or outside the frame.

Óscar Rafael Soto Barbosa
Established Artists

La forma cansada, de la serie variaciones imaginarias [Tired Shape, from Imaginary] Variations series
Mixed media on panel / 73 x 95 cm / 2019

Page 54

In these series, my pictorial intention was to find a balance between abstraction and figuration, seeking, in essence, the integration of abstract elements with the figurative in such a way that it communicates beyond the merely recognizable. This composition visually emphasizes the morphology, which I imagine as an anthropomorphic form that, in the face of the challenge of life and the heaviness of an adverse and unfavorable environment, seems to go against the current, with a burden on its back from which it is tired as if it were a rag that barely bears the weight of existing.

Sylvia Sabrina Torres Estrada
Established Artists

Perspectivas [Perspectives]
Oil on canvas / 120 x 190 cm / 2020

Page 55

Scenes that lend themselves to reflection, situations that portray daily life, and characters walking mechanically within an urban setting. Washed-out buildings formed with spontaneous lines, poles, and wires within an urban scenery. Unwashed structures are formed with improvised lines, sticks, and wires, with different perspectives from reality, empathizing with the various situations that each character goes through. Some of these characters are captured in shadows, and others with crestfallen, pensive faces, with poorly defined faces walking by inertia, searching for the meaning of their existence, longing for goals and dreams.

With those desires in our mind, we forget to live and feel the present, to see around us, to connect with our surroundings, and to observe so as not to get lost and not to become indifferent to reality. We may use the same path as many others when we transit. However, we have different perceptions and visions according to what we have experienced.

Esmeralda Torres Sánchez
Established Artists

Diálogo libre con la naturaleza D
(conjunto de 5 piezas y una repisa)
[Free Dialogue with Nature D
(Series of Five Pieces and a Shelf)]
Mixed media on canvas and wood / 60 x 80 cm / 2020

Page 56

The spirit of this work suggests a free dialogue to contemplate nature through painting. It transfigures light, stones, insects, rivers, leaves, earth, mountains, hills, and landscapes in color, matter, form, atmosphere, texture, and transparencies. Abstraction and figuration meet in spaces that form layers of significance, glazes cut out on paper and sgraffito that simulate the furrows in the earth.

Free dialogue With Nature D comprises five pieces that approach each other seeking the same intention: to recognize that we are part of a whole and establish new conversations to remember that we are not separated from nature. With this free dialogue, I approach reconciliation with the environment. Amid this pandemic, I invite you to observe and inhabit natural spaces from another point of view and also from another consciousness.

Jesús Felipe Urbieto Palizada
Established Artists

Teorías de la conspiración 1 [Conspiracy Theories 1]
Acrylic on paper / 88 x 59 cm / 2019

Page 57

This work arose during the first months of the 2020 quarantine due to the sanitary contingency derived from COVID-19 and is one of the many conspiracy theories that came to light during this pandemic. It is a satire created after intervening in one of the posters that delimited zones of high contagion in various locations in Mexico City. The main character is a bat, the very center of one of the theories that emerged during the preamble of the so-called new normality. This work is part of a series of intervened posters depicting various theories or “apocalyptic” events mentioned in multiple media, such as killer wasps and alien visits.

José Luis Vera Jiménez
Established Artists

Tlazala
Oil on canvas / 80 x 80 cm / 2020

Page 58

Tlazala is a town in the State of Mexico, on the edge of a random road: it can be glimpsed behind a curtain of large trees that form, due to the unevenness of the earthy and humid soil, an irregular structure that both stops and lets the afternoon’s fading light pass through. I wanted to set this experience and, at the same time, generate possibilities of what could exist behind those trees and clean up any attempt to imagine an ordinary village, nothing special, behind all those almost autumnal branches, that is to say, to build the sign of a semi-rural landscape from a plastic structure with minimalist elements, both in form and color. The act of looking/painting becomes the summary of an ephemeral experience and manifests itself as the skeleton of a possible landscape.

Luis Manuel Verdejo
Established Artists

Viviendo en el sol gris del desierto de Baja California [Living In the Gray Sun of Baja California Desert]
Acrylic on canvas / 154 x 135 cm (Polyptych) / 2019

Page 59

Living In the Gray Sun of the Baja California Desert is a polyptych painted with acrylic on canvas that belongs to my last pictorial stage. This work condenses the Baja California landscape, especially the one that belongs to Guadalupe Valley. The color contrast in this area of the country is related to the intrusive rocks scattered in it, in a sparse nature. The stones’ placement and coloration shape their inhabitants’ sociological geology. The landscape has a few horses, almost all gray, grape pickers riding bicycles, a cloud of dust that becomes a swirl, olive trees, and vineyards. It would be impossible or useless to paint a realistic representation of their positions in a flat space. The only way to paint them would be to combine the above synthetically.

Ralf Winfried Walter
Established Artists

El laboratorio del sueño [The Dream Laboratory]
Oil on linen / 55 x 170 cm / 2018

Page 60

These two paintings belong to the *Black Mandalas* series of more than 50 works in oil and acrylic on canvas. The black color is the essential structural element in these series. The form of «light overpainting» shows the development of a painting through several layers until its end. The composition of this artwork was developed after a watercolor project.

Ralf Winfried Walter
Established Artists

Génesis [Genesis]
Oil on linen / 140 x 165 cm / 2018

Page 61

This artwork, as the other one, belongs to Black Mandala’s series, where the black color is the most important structural element. As the same manner, we find the superposition of pictorial layers, which provokes a certain texture that together with the forms and colors translate us to an abstract world, but close to us, in which the personal references of the viewer have the role to define this artwork.

Luis Fernando Álvarez Sepúlveda
Emerging Creators

40 y 20 [40 and 20]
Acrylic on canvas / 30 x 30 cm / 2020

Page 62

The visual deconstruction of banknotes is a parallel project to the series titled *Papel Moneda (Paper Money)*, where I intervene banknotes pictorially from places where I have been, resulting in a travel archive to understand the economic and cultural value of paper money as part of the identity of a nation. This project is complemented by pictorial studies using the original intervened banknotes as a model. *40 and 20* shows the painting as something that can be multiplied, like two bills that seem to reflect each other, a fractal created with a grid of solid colors, concerning the colors that make up the illustration of the banknote, and with this illustration, covering part of the official image of paper money, giving rise to pictorial censorship and deconstruction.

Humberto Barajas Bustamante
Emerging Creators

Exiliados de la memoria [Exile from the Memory]
Polyptych. Oil and acrylic on paper / 136 x 102 cm / 2020

Page 63

The forced disappearance of persons is a shameful practice that implies denying all human rights. The existence of a single case is unacceptable, and the authorities must combat the conditions that generate it. The pages for denunciation, documentation, and dissemination of information are not usually helpful when the photographs or information on the missing persons do not have the necessary quality to distinguish between shapes, time, space, etc.

To make this work, I accessed the website of the PGJ (Public Prosecutor’s Office) to review the information on missing persons in the state of Guanajuato and selected completely indistinguishable portraits that awakened a certain familiarity, as if I had ever seen or met these people. After a series of glazes and treatments on the scene, I intended to generate a state of vulnerability, aging, and mistreatment in the portrait and its surface, expressing the perpetual wait for the return and the eternal cycle of disappearance as a fateful and mysterious event.

Raquel Barrios Arenas
Emerging Creators

Lejano [Far Away]
Mixed media on canvas / 100 x 100 cm / 2020

Page 64

This landscape was thought and created from the confinement window, which provoked the asymmetry of the totality in my painting on a square support. This painting was made with paper glued and torn from the canvas, plaster, acrylic, oil pastel, and pencil. These materials were worked in layers as if building a jigsaw puzzle. I started from the accident, tore the paper with my hands, and respected its shape to begin its pictorial composition. From the duality of planning and improvisation, my hands actively participated in molding the canvas with the plaster and wrinkles of the paper.

Mountains are a recurring theme in my work. I think of their unpredictable forms created in years of existence. Time is the protagonist of their nature. I take advantage of their extensive dimensions to retake the fields of color in my compositions and reach visual calm in times of uncertainty.

Alejandro Berrocal Reyes
Emerging Creators

Recorrido de una grieta bajo el sol [A Journey of a Crack Under the Sun]
Acrylic on canvas / 120 x 100 cm / 2020

Page 65

This painting is part of a project entitled *¿El para qué cosa de quién? (What Thing From Who?)* in which, from the unfinished and error, I reflect on how to inhabit my environment and build my life. The cracks emerge naturally, and their path is traced without planning. As is popularly said, “you have to make your way.”

In my painting, colors, and strokes are shown freely and spontaneously, creating a processual work of action and reaction. For this particular piece, I worked outdoors, trying to recover the act of operating under the sun as a characteristic of peasant work, where I live is still something familiar. I used materials such as acrylics, vinyl, and spray paint because their elements allowed me to experiment when painting and to speed up the process.

Óscar Cabrera Espinosa
Emerging Creators

Sin título [Untitled]
Mixed media on canvas / 120 x 90 cm / 2020

Page 66

2020 has been an atypical year, with constant panic and uncertainty, where confinement became a fundamental factor in artistic creation and the reencounter with oneself. This work was with alla prima technique and posed the dialogue between objects and situations generated in different spaces of my home. It is part of a series of paintings entitled *Ejercicios pictóricos durante el confinamiento (Pictorial Exercises During Confinement)*.

Between subtle layers of paint, there is a game between the figurative and the abstract, seeking to make visible the intimate spaces and conceive them as unique and special places, even attributing to them magical and enigmatic qualities where ideas arise and multiple narratives that glimpse part of my essence, being testimonies of a fleeting existence.

Raúl Cadena Rosas
Emerging Creators

Tormenta en la nube [Storm in the Cloud]
Spray, acrylic, pencil, wax pencil and bond cuts on canvas
150 x 150 cm / 2020

Page 67

This painting is part of a body of work whose central motif is the sky to represent emotional states. In this case, the storm clouds interpret the chaos and uncertainty that permeates our times.

1. The term "cloud" is also used as a metaphor for the internet in the physical and virtual worlds. 2. Following this narrative, the sky and the internet are two phenomena that captivate us by their apparent infinity and complexity and terrify us, like a strong thunderstorm or a system crash. *Storm in the Cloud* tries to describe that exact moment before the explosion, where the form can no longer contain itself, the point where the cloud will lose its shape and become pure energy overflowing everywhere.

Luciana Castaneira Mc Kelligan
Emerging Creators

Hellbrunn Steintheather- El teatro de piedra [Hellbrunn Steintheather - The Stone Teather]
Oil and encaustic painting on linen / 100 x 100 cm / 2019

Page 68

The image used as a reference for this painting is a screenshot of a photo I took very close to the stone theater in Hellbrunn, Austria, as a reflection on the images and memories we no longer have access.

I am interested in reconstructing these inaccessible spaces of human and digital memory and inquiring into the images and sensations that function as keys to access them and bring them back to material existence without losing their quality as images. I use screenshots as a reference because I am also interested in experimenting and appreciating the wear and tear that reproduction causes on digital images, giving them more and more the properties of a painting. In this logic, my eyes have the function of a scanner that decomposes the picture once again when I paint it.

Omar Castillo Torres
Emerging Creators

Limites [Limits]
Acrylic, watercolor, ink, and gold leaf on wood / 70 x 70 cm / 2019

Page 69

Limits result from an investigation leading to a series of paintings highlighting the social inequality in different parts of the world and its peripheries. While in one sector, the population has high buildings and luxurious neighborhoods, the other section is an entirely different reality, with humble areas and low-income housing, as if they were two isolated worlds divided by a wall. To represent the mentioned problem subtly, this work tries to fade such inequality, making a hybrid between both contexts, wealth and pauperization.

Imanol Castro Castro
Emerging Creators

Sin título [Untitled]
Oil on canvas / 50 x 40 cm / 2020

Page 70

This work is configured by the representation of a grayish and misty sky, a sign of a storm, and a fragment of a wall consisting of bricks and the weeds it houses. Both elements function as signs of change: the first is characteristic of nature, while the second is linked to the human environment, its detriment, or abandonment.

Rather than maintaining a compositional function, the blank space at the bottom of the painting reiterates the idea of change by its association with the void, a possibility for the emergence of the unnoticed. Inspired mainly by the coastal and mountain landscapes of Carlos Montemayor's book *Guerra en el paraíso (War in Paradise)*, this work forms part of a body of work unified by inquiries into the notion of the tropics and the theme of landscape, employing references that have their origin in practical experience, verbal memory, and literature.

Devin Cohen
Emerging Creators

Axia
Oil on canvas / 170 x 200 cm / 2020

Page 71

The Earth is full of magic, wonder, and beauty. This work is part of a body of work that talks about the mineral and natural extraction of the planet, specifically in the case of Mexico.

Axia refers to the destruction of natural resources by the absurd will to accumulate capital, denouncing the destructive, active, or passive participation of all. Our value systems, which have been globalized, Americanized, conquered, and bloodied, extract life and its resources from the Earth, the spirit of being, and its dignity.

Samara Colina Borja
Emerging Creators

Slam en verde [Slam in Green]
Oil on canvas / 70 x 100 cm / 2020

Page 72

Slam in Green is part of a pictorial series entitled *Coreografías: De la acción colectiva a la imagen (Choreographies: From the Collective Action to the Image)*, a project that arises from the analysis and reinterpretation of images of the crowd in political manifestation. I am interested in emphasizing the aesthetic, morphological, and semantic characteristics that contribute to the identity link of the movements. In this painting, the green tones stand out because I am interested in the symbolic use of this color in the demonstrations of women in Latin America and through the materiality and visual expression of the painting. I seek to highlight the optical power of the choreographic character of the march, the coordination of the bodies that become a single political body.

Lidia Alejandra Contreras Sieck
Emerging Creators

Sin título [Untitled]
Acrylic on canvas / 70 x 50 cm / 2020

Page 73

I usually work with the representation of the body, especially the representation of the female body. In this case, I made this painting from a dental record found on the street. I found playing with the motif both chromatically and compositionally engaging. So, I decided to write a message in the teeth, something many women hear at some point. On the other hand, chromatically, I wanted to create an "inward" painting: not very visible, opaque. For this, I placed several glazes with different shades of white and pastel colors so that the image requires the viewer's approach and attention to decipher its totality. I like to think of this work as a subtle and ironic celebration of us, the crazy ladies.

Ricardo Pavel Elvira Calderón
Emerging Creators

Sin título [Untitled]
Acrylic on canvas / 32.5 x 25 cm / 2020

Page 74

The individual's identity is constructed through various protocols of assimilation and emulation with the systems of signification that govern the surrounding society, starting from the formation of the body inside the mother's womb by absorbing her genes and those of the father. This process continues in every part of the individual's life: at school, in extracurricular activities, in life at home, and in living with friends and acquaintances.

From assimilation and emulation, we arrive at attitudes that define the individual's identity. Therefore, if the person is born, grows, and develops within a circle with intrafamilial problems, for example, the person will likely repeat those attitudes, even if this same person concludes within their reasoning that these attitudes are harmful to himself and the people around him.

Joaquín Flores Rodríguez
Emerging Creators

EL porvenir [The Future]
Oil on canvas / 150 x 185 cm / 2020

Page 75

I painted this piece at the beginning of the quarantine. It represents an arid landscape full of broken stones with dim lights in the background.

The Future is a metaphor for the times ahead for our societies, which will face a time of uncertainty and difficulties with the hope of finding well-being and tranquility in the future.

Ximena Gamboa Nieto
Emerging Creators

Infierno rosa [Pink Hell]
Oil on canvas / 140 x 110 cm / 2020

Page 76

Pink Hell is a visceral, contrasting pink painting with a free and spontaneous stroke. This work evokes the walls found in the center of the city of Merida, those that are in some way decayed by mold and deterioration caused by time.

Manuel Rodrigo Garibay Sánchez
Emerging Creators

Dos enamorados
Watercolor on paper / 200 x 195 cm / 2020

Page 77

Dos enamorados means “of lovers,” two unintelligible words written in the lower central part of the work inspired by a Portuguese tile from the 20th century. This watercolor is intermingled with a work from the same century but of Huichol art. These two forms of craftsmanship operate as a single syncretic image that blends Europe with Mexico, abstraction with figuration, and the recognizable with the vaguely discernible.

Manuel Rodrigo Garibay Sánchez
Emerging Creators

Tezcatlipoca con fiesta de Venus de Rubens
[Tezcatlipoca with The Feast of Venus by Rubens]
Watercolor on paper / 140 x 200 cm / 2019

Page 78

This work belongs to a series of tests carried out as alchemical formulas and coded instructions for the prosperous mutation. Also, as petrified representations of powers in constant movement, images are manipulated until their decomposition. The paintings can link strange gods that only from a distance. With the help of a personal camera, this chromatic codification might be understood.

Josué Edgar González González
Emerging Creators

Todo lo que no sabía comenzó a mí alrededor
[Everything I Didn't Knew Began Around Me]
Oil on canvas / 120 x 120 cm / 2020

Page 79

All I did not know began around me is part of a body of work where the moment's uncertainty has permeated my way of producing images. That is why I leave an open message in this painting, as it happens in life; motives and turns never are clarified, and their shapes never are the same.

My ideas come from my everyday life. I am aware of how the context determines my work. When I develop an idea, I start with recognizing meanings that later result in figurative and abstract images. My painting is a constant rethinking of ideas and thoughts, where improvisation is a fundamental part of my pictorial happening. The lack of planning or expectation generates more sensitivity to things, improvising us to join the world or get confused about it.

Luis Raymundo Herrera Cisneros
Emerging Creators

Paisaje después de una batalla [Landscape After a War]
Oil on canvas / 110 x 149 cm / 2020

Page 80

Blue has a history in the collective and at the retinal level. It is part of our memory and constantly insinuates nostalgia for what happened. This color is rooted in our cultural evolution; for some reason, we see the sky and the sea as blue when they are not that color. In this painting, I try to capture the appearance of a landscape where something that could have been catastrophic, where something happened or might be a simple gesture magnified by the microscope.

I do not share the precariousness or conciseness in my imaginary landscapes. That is why they are vast and prolific in shapes and colors. I look for nuances that incite interpretation and facilitate empathy. Although I know that there are lives that fit in 5 minutes or square centimeters, I'd rather have different perspectives, multiple angles, and contrasts tearing the monotony.

Ángeles Alejandra Marentes Lugo
Emerging Creators

Espacio público en tiempos extraños
[Public Space in Uncertain Times]
Acrylic and color pencils on canvas / 53 x 54 cm / 2020

Page 81

When the quarantine began in Mexico City, my hobby was taking pictures from my window. Anyone would think there is little to observe, and the landscape would be the same as always.

When capturing the images, I tried to focus on the small details that were always there: the neighbors' rooftops, the public wiring, and the light poles. These elements create fascinating compositions, so I decided to take these images to paint. I gave them a sliding grid structure to arrange several in the same one, making connections between images.

Ernesto Agustín Ortega Cordero
Emerging Creators

Lunar de mi brazo derecho [Mole on my Right Arm]
Mixed media, acrylic and oil / 80 x 100 cm / 2020

Page 82

This work is an imaginary and unconscious scene, or it could also be a natural and conscious scene found in my memory of hidden fragments where the characters and beings connect with me. I am them, and then they're myself. The freezing of my emotions and disorders, scattered in my organs that regenerate like popcorn, multiplying every time I paint. This scene was captured in some mole on my right hand.

Emmanuel Rodríguez Mazón
Emerging Creators

Apunte sobre el desahucio II [Notes About Eviction II]
Acrylic, enamel, ink and charcoal from a recovered object in situ on rosaspina and albanene paper, and wood / 35 x 70 cm / 2020

Page 83

This pictorial piece seeks to show the complexity of the interaction of people with the spaces they inhabit, the permanent human need to build a commonplace of coexistence, and the constant struggle to establish hegemonic control over this collective territory.

By approaching gentrification and the eviction of urban space as formal motifs to have a deconstructive relationship with the composition of the pictorial scene, we propose to problematize the habitability between the image (object) and the support (space), taking as a referential pretext those constructions in irregular settlements where the accumulation and expansion become witnesses of human intervention, a frozen time present in the architecture and in the present in architecture and painting.

Ma. De Jesús Ruelas Ramírez
Emerging Creators

Retrato de una familia [Portrait of a Family]
Oil on canvas / 160 x 120 cm / 2020

Page 84

Family portraits retain a series of significant episodes in the history of our families, testifying a miniature version. In this way, family portraits bring us the pleasure of recalling events and old fantasies and the pain of remembering the loss of our parents, spouses, siblings, or relatives. Family portraits help us evoke the intimate past, recover what we have forgotten, and recall what we consciously or accidentally evoke.

Alejandra Elizabeth Ruiz Rincón
Emerging Creators

Ritual [Ritual]
Oil on canvas / 120 x 171 cm / 2020

Page 85

The work *Ritual* is born from the artistic action entitled *Resurrection*; a pyrotechnic sign activated on a house recovered from abandonment. The action as well as the painting are a sort of ritual evocation of the life of the building, and whose image is transformed to become an attempt to perpetuate its time of existence.

Fernando Zarur Gutiérrez **Vislumbres [Glimpses]**
Emerging Creators Acrylic on canvas / 80 x 120 cm / 2020

Page 86

Vislumbres (Glimpses) is part of the series *La desaparición de Zacarías (The Disappearance of Zacarías)*, a project that explores the context of the disappearance of Zacarías Legorreta. Through material archeology, based on the fragment and the landscape, a scenario is developed to reveal the events that show the phenomenon of disappearance from an intimate perspective.

Starting from the action of walking as a practice to find Zacarías, exploring multiple terrains has become an exercise to make sense of and assimilate what happens to us. At the same time, we seek to establish relationships with the landscape and develop a dialogue with its particularities. This series of paintings compiles abundant vegetation, summers, and animals. The fragmentary in each of the works manifests the impossibility of apprehending the totality of the image and the impossibility of comprehending the whole of the image and evoking a vanishing point towards reconstruction through imagination and memory.

Frida Montserrat Zuñiga Montaña **Dulces sueños [Sweet Dreams]**
Emerging Creators Acrylic on canvas / 120 x 80 cm / 2020

Page 87

When I started this work, I stopped to think about the movement and narrative I wanted to evoke. First, I imagined the concept, and from that, I selected the color palette. The process of creation began in action. In this way, I abstracted what I wanted to represent metaphorically. The title was what I later defined: Sweet Dreams.

I preferred to use the aerosol technique because of its properties and the consistency of the material; being something volatile but at the same time permanent, which also manages to be implemented on surfaces, like those dreams that remain in our memory, which confuse us to such an extent that we even wonder if they happened.

Emilio Said Charruff

(Mexico City, 1970)

1st place

Category: Established Artists

Member of the Sistema Nacional de Creadores, he studied at the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" and has a master's degree in Production and Teaching of the Arts at the ESAY. He recently presented his solo exhibition, Archer's paradox, at the Künstlerhaus in Salzburg, Austria. His work has been exhibited both individually and collectively in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Bremen, Paris, Saint-Rémy, Viena, Salzburg, Brussels, Budapest, Madrid, Barcelona, Oviedo, Bolzano, Trieste, Warsaw, Finland, Basel, Prague, Kyoto, Osaka, Singapore, Seoul, Hong Kong, Ottawa, Chicago, Kansas, Washington, and New York. Besides getting this prize at the V José Atanasio Monroy Painting Biennial, he also has some others from the I José Guadalupe Posada International Engraving Biennial, the 1st Mexican Contemporary Printmaking Biennial, and one from the XVIII Encuentro Nacional de Arte Joven. He received the Young Creators FONCA grant in Painting and Printmaking. He has had artist residencies in Paris, France, Salzburg, and Viena, Austria.

Verónica Gabriela**Conzuelo Macedo**

(Toluca, State of Mexico, 1977)

2nd place

Category: Established Artists

Her artistic education started in the Luis Nishizawa workshop, where she learned the egg tempera technique, which she later perfected at the Lorenzo de Medici Academy in Florence, Italy, where she studied in situ works of the great old masters from the early Renaissance. She completed a master's degree in the Faculty of Arts and Design of San Carlos Academy. The most important painting biennials in the country have selected her pictorial work; besides this recognition at the V José Atanasio Monroy Painting Biennial, she has gotten several prizes, among which stand out the acquisition prize at the First José María Velasco Painting Biennial in 2005 and the first place in the painting category at the national contest Las Mujeres en el arte 2009, organized by the Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, in Mexico City in 2009.

Luis Valsoto

(Mexico City, 1939)

3rd place

Category: Established Artists

After he left his studies in architecture at the Universidad Nacional Autónoma de México, he continued his formation at the San Carlos Academy and the workshops of the well-known artists Torreblanca and Caracalla. In 1975 he got the National Prize of the Salón de la Plástica Mexicana and was admitted as a member of its board. He was director of the Department of Fine Arts from 1980 to 1983. He was fostering another artist's career at the José Clemente Orozco Cultural Education Center. He was recognized as an emeritus professor of the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura [National Institute of Fine Arts and Literature]. With more than 50 years of experience, Valsoto has obtained so many prizes and mentions, such as the National Prize of Painting, given by the same David Alfaro Siqueiros to Luis Valsoto. His work has been shown around the Mexican Republic. Still, his work has been exposed multiple times in the United States, including Francia, España, Australia, Rusia, Corea del Sul and República Dominicana.

Ximena Gamboa Nieto

(Mexico City, 1997)

1st place

Category: Emerging Creators

She studied for a bachelor's degree in Visual Arts at the Escuela Superior de Artes de Yucatán. Her work, primarily oil painting, portrays buildings' decomposition, nature's resilience, and wandering objects. She describes her work in her own words: "My work revolves around the drift and the found objects. The environment changes every day in almost imperceptible ways; it's a consequence of the passing of time, wind, and those who transit it. While erosion might mean the end of a certain structure, it's also where a new organism begins. A clear example of that is the ruin, the cracks; when concrete gets fragmented, and a crack appears, a new possibility of life appears, a life that can consume sterile spaces and transform them; ruin does not mean death. A plant is born between cracks, grows, and blooms with rain water despite being in a sterile space."

Alicia Mariana Ayanegui Fuentes

(Mexico City, 1994)

2nd place

Category: Emerging Creators

She studied the Bachelor of Visual Arts at the Faculty of Art and Design de la Universidad Nacional Autónoma de México and the Faculty of Art and Design at the Universidad Finis Terrae in Santiago de Chile. She was a beneficiary of the Young Creators FONCA grant in painting between 2019 and 2020. In 2019 she was deserving of the acquisition prize for third place at the VI Pedro Coronel Painting Biennial in Zacatecas. In 2020 she won the XI National Congress of Emerging Art in Aguascalientes; the same year, she got second place at the V José Atanasio Monroy Painting Biennial. She has had three solo exhibitions and around fifteen collective exhibitions inside and outside the country.

Fernando Zarur Gutiérrez

(State of Mexico, 1991)

3rd place

Category: Emerging Creators

He graduated with a Bachelor of Fine Arts at the Universidad Autónoma del Estado de México. Landscape studies stand out in his works, with a particular interest in history and the different social groups' behaviors that constitute rural spaces. In 2020 he joined the Post-pictorial practices workshop, which was part of the Bienal de Pintura José Atanasio Monroy academic program. From his solo exhibitions are worth mentioning Subcampeonísimo, which took place at the Espacio doble A in Toluca in 2019, and Situaciones Impostergables at the Museo de Minería del Oro in 2017. He also has presented his works in several collective exhibitions in Mexico, Colombia, and the United States, among which stand out the Bienal de Pintura Julio Castillo, the second Feria de Arte Independiente FAIN and the XIII Bienal Joaquín Clausell, in 2020; CIVITAS, Adrian Ibañez Galería, and the VI Bienal de Pintura Pedro Coronel, both in 2019; and Después de la catástrofe: Estrategias de supervivencia, in the Museo Leopoldo Flores in Toluca State of Mexico in 2018.

Marco Arce

(Mexico City, 1968)

Honorable Mention

Category: Established Artists

He studied with master Gilberto Aceves Navarro from 1988 to 1989. Since 1987 he has participated in more than 70 collective and 22 solo exhibitions. He got the emerging creators FONCA grant in 1990-1991 and 2002-2003. He was a member of the Sistema Nacional de Creadores in 2004-2006 period and was part of the jury in this same program in 2005-2007 period. He received seven honorable mentions and four acquisition prizes in different national biennials. His works are part of the collections of the Museo Carrillo Gill, the Museo MARCO in Monterrey, the Natasha Gelman Collection, the Deutsche Bank Collection, the Banco Interamericano de Desarrollo Collection, the Fundación Olga y Rufino Tamayo Collection, and the FEMSA Collection.

Elizabeth de Jesús Espinosa

(Mexico City, 1978)

Honorable Mention

Category: Established Artists

She graduated from the Universidad Nacional Autónoma de México, where she also did a Master's in Visual Arts. She has presented her work in more than 90 collective exhibitions in Mexico, Poland, Canada, the United States, the United Kingdom, Italy, and Germany; she has had several solo exhibitions, being the most recent Piedra angular, shown in the city of Münster, Germany in 2016. She has received recognitions and distinctions such as acquisition prizes from museums and institutions and artistic production grants given mainly through the Secretaría de Cultura of Mexico. She has also completed artist residencies in Canada, Germany, and South Africa. Currently, her works are in collections from institutions both public and private in México and abroad, among which stand out the Museo Pedro Coronel, the Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León and the Auditorio Nacional in Mexico. She is a member of the Sistema Nacional de Creadores from the FONCA, where she was a tutor for the discipline of Painting of the emerging creators grant in its 2018-2019 edition.

Sofía Echeverri Agraz
(Guadalajara, Jalisco, 1971)

Honorable Mention

Category: Established Artists

Visual artist specializing in painting, she currently lives in Mexico City. She has a Bachelor of Fine Arts from the University of Guadalajara, and she studied drawing with master José Fors and painting with masters Davis Birks and Carlos Vargas Pons. Her themes revolve around human perceptions, ecosystems, endangered species, and women's role in history and the present. Her main interest is to create new possibilities of existence for the female gender. She has exhibited her work solo and collectively in Argentina, Colombia, The United States, Germany, and Singapore. She got into the emerging creators grant program from the FONCA in 2004-2005 and 2006-2007; currently, she is a member of the Sistema Nacional de Creadores. Some of the recognitions she has gotten are first place in the 1st María Izquierdo Painting Biennial in 2018 and the honorable mention in the Parameter 03 Lumen Biennial Art 3rd edition in Mexico City in 2018.

Ricardo Pinto
(Mexico City, 1973)

Honorable Mention

Category: Established Artists

He completed his studies at the University of Guadalajara. Since 2003 he has lived and worked in Oaxaca, Mexico. He has had more than 25 solo exhibitions in Mexico, North America, and Asia. He has participated in more than 60 collective exhibitions in Mexico, North America, Europe, and Asia. Currently, he is a member of the Sistema Nacional de Creadores. He did artist residencies at the Banff Centre, in Canada, through the artist residency exchange program from FONCA in 2006 and 2011; in 2014 at the Xu Yuan Press Center of Beijing; at the Kala Art Institute of Berkeley, California, in 2017 and 2018, he also was part of the Red Gate Gallery Beijing residency. His works are in different collections like in the Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, the Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, the Museo Alfredo Zalce of Morelia, the Museo de Artes Gráficas de Saltillo and the Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Ángela Leyva Gómez
(Mexico City, 1987)

Honorable Mention

Category: Emerging Creators

She lives and works in Mexico City. She is a visual artist who uses painting to create portraits sustained in narrations of different individuals and their particularities. She graduated from the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda," and she currently studies a Master's in Visual Arts at the Universidad Nacional Autónoma de México. She was part of the 2019 generation in SOMA México, the Multiple Media Seminar (2013-2015), and the Gilberto Aceves Navarro Drawing Workshop(2006-2010). She has had several solo and collective exhibitions in museums like the Museo Rufino Tamayo, the Museo de la Ciudad de México, the Museos de Arte Moderno of Mexico City, and Toluca. In 2019 she participated in the XIII Puebla Biennial and the V Edition of the Julio Castillo National Painting Biennial. In 2018 she got the honorable mention in the XVIII Rufino Tamayo Painting Biennial and the acquisition prize in Painting at the XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven. In 2020-2021 and 2016-2017, she got the Jóvenes Creadores FONCA grant. She benefited in 2011, 2012, and 2013 with the PECDA from the Estado de México FOCAEM.

María Elena Manero Serna
(Mexico City, 1990)

Honorable Mention

Category: Emerging Creators

She studied Design and Visual Communication at the Universidad Autónoma de México and the Universidad de California. She has a master's degree in Visual Arts with a Painting specialization from the New York Academy of Art. She has completed her education in several workshops, some in the Academia de San Carlos and the Grand Central Atelier. She has received different distinctions: the artist residency at the China Central Academy of Fine Arts and the Blick Award for Painting excellence. In her painting, she documents aspects of society and explores her roots and transformations in the present; she emphasizes promoting a change for a better environment. She has exhibited her work at the Academia de San Carlos, the Fundación Sebastián, the Museo de Antropología de Xalapa, the Museo de la Cancillería, Sotheby's, and the Cheng Xi Center of Contemporary Art of China.

Allan Villavicencio
(Mexico City, 1987)

Honorable Mention

Category: Emerging Creators

He has exhibited his work in several solo and collective shows, among which are worth mentioning Transcapes, which took place at the Karen Huber Gallery in Mexico City in 2020; Pétalos del asfalto in IK Projects, Lima, and La recherche du rayon vert, in Maëlle Galerie, Paris, both in 2019; Despliegues, CRGS, UDEM, Monterrey in 2018, and the same year his work was part of the XVIII Rufino Tamayo Biennial, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, and Mexico: Pintura reactiva at the Museo Carrillo Gil in Mexico City. In 2017 he was part of the II Landscape Biennial, Museo de Arte Contemporáneo de Sonora. A year before, he was in Tropismes at the Cité des Arts, Paris, and in Capital flight at Chalton Gallery, London. Villavicencio has received several awards and recognitions, such as the artist residency of Casa Wabi in Puerto Escondido (2020), the emerging creators FONCA grant three different times: 2010, 2013, and 2017, and the honorable mention at the XVII Rufino Tamayo Painting Biennial in 2018.

Ivan Arévalo
(Mexico City, 1984)

Selected Artworks

Category: Established Artists

From a very young age, he lived in Tijuana, Baja California, where he studied for a degree in Fine Arts. His work distinguishes his will to provide a natural environment to the spectator psyche, creating a surrealist language. He works on murals as well as easels using diverse painting techniques. He has been part of different biennials in national territory, and currently, he is involved in social projects through mural interventions.

Ivan Odin Barrios Rivera
(Jérez de García Salinas, 1978)

Selected Artworks

Category: Established Artists

He graduated from the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda," the Academia de San Carlos, and the Escuela Nacional de Artes Plásticas, completed his formation in several techniques and concepts of painting, ceramics, and printmaking with masters like Alejandro Nava, Nunik Sauret, Castro Leñero, Emilio Carrasco, Ismael Guardado, Carla Rippey, Per Anderson, among others. The foundational axis of his work is the desert experience as a surrounding entity, full of life and death, which permeates our context and historical past. German expressionism, Dadaism, Surrealism, and the Mexican Popular Graphic Art movement have influenced his work. His work has been recognized with different national awards, allowing him to get artistic production grants in Painting. He is currently a member of the Kunstverein collective in Munich, Germany; he is researching non-toxic printmaking for artists and implementing new work systems and alternative techniques in more than fourteen universities throughout the country.

Maria Campiglia Calveiro
(Buenos Aires, Argentina, 1977)

Selected Artworks

Category: Established Artists

Member of the Sistema Nacional de Creadores de Arte. She works as an academic at the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda." She studied Sociology and Visual Arts and has a Ph. D. from the Faculty of Fine Arts at the Universidad de Barcelona. She has had grants at the Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, the Ministerio de Asuntos Exteriores, the Agencia Española de Cooperación Internacional (MAEC-AECI), and the Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID). She has worked as a teacher and a full-time researcher at the Universidad del Claustro de Sor Juana and has imparted several courses at the Universidad Mesoamericana. She has some significant recognitions for her artistic production, like the Encuentro Nacional de Arte Joven acquisition prize.

Pablo Castañeda
(Mexicali, Baja California, 1973)
Selected Artworks
Category: Established Artists

Bachelor in Graphic Design from the Universidad Iberoamericana de Tijuana. He has attended several courses and workshops of the artistic and academic program of the Centro Estatal de Artes de Baja California in Mexicali. He has been a juror in the Fifth Enrique Guzmán Drawing and Painting Biennial in Aguascalientes, the XXIV Ramón García Zurita Regional Painting Prize in Tamaulipas, and the Stimulus and Creation Program for Artistic Development (PECDA) in Puebla.

Miguel Angel Cisneros Castellanos
(Guadalajara, Jalisco, 1981)
Selected Artworks
Category: Established Artists

He studied Visual Arts at the University of Guadalajara and was part of the Displaced Artistic Practices seminar at Paos, Casa Taller José Clemente Orozco. He has exhibited individually and collectively in different states of the country as well as in Spain and The United States. He has been selected for prizes and biennials, like the Landscape Biennial in Sonora in 2019, the Jorge Martínez Painting Award in Jalisco in 2017, the Biennial of Painting and Printmaking Alfredo Zalce in Michoacán in 2014 and 2016. He was selected for the “Proyecto Producción” program from the Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco in 2016. In 2005 he opened Casa Vidrio, his studio, where he supports emerging artists through an exhibitions program. Since 2009 he codirects said space alongside Marita Terríquez, and he currently coordinates Pintura de Azotea, the artist residencies project.

Héctor De Anda
(San Juan de los Lagos, Jalisco, 1950)
Category: Established Artists

He is one of our country's most relevant contemporary artists, having proposed new strategies to implicate art with realms of reality, identity, and memory. He counts more than 40 solo exhibitions and many more collective ones in Mexico and various parts of the world. National and international biennials have selected him, like the Bangkok Art Biennale in Thailand, with a show at The National Gallery. His works reflect not only environmental conservation and care, intertwined with topics of city life, the wear and tear of the body in the course of its lifetime, object deterioration and its implications, and migration- but also problems of aesthetics and art, such as appreciation, communication processes, the relationship between artwork, spectator, and space. His residencies in Europe, Central Africa, Jordan, Thailand, China, and Vietnam move him towards a continuous tireless search to make pieces containing city movement, sounds, and displacements. From there, the artist has collected materials he uses to create multiple assemblages, collages, and interventions, proposing a reading full of historical, aesthetic, and philosophical meaning. In his works can also be found paintings, artists' books, installations, art objects, and records that revolve around the individual, their place, and time.

Samia Farah
(Campeche, Campeche, 1990)
Category: Established Artists

Architect. She studied for a master's degree in Production and Teaching of the Arts at the Escuela Superior de Artes de Yucatán, where currently teaches at the drawing workshop. She had the emerging creators FONCA grant, in painting in 2019-2020 and 2017-2018 editions. She has got several recognitions, among which stand out the Zona Sur acquisition prize, Movimiento Plástico (FORCAZS), in Mérida, Yucatán in 2018; the first place in the III “Enrique Herrera Marín” State Award for Visual Arts in 2014 and was part of the Emerging Creators-Painting from PECDA, in Campeche in 2013. She has exhibited her work in different spaces of Merida City, like La Cúpula Cultural Center, La 68 Cultural Center, the Museo de la Ciudad de Mérida, the Visual Arts Center, and Lux Perpetua Gallery; and also El Palacio Cultural Center in Campeche, the Centro de las Artes San Agustín (CaSA) in Oaxaca, the Museo Internacional del Barroco in Puebla, and the Contemporary Art Festival A-PART in France.

Krysia Ilya González García
(Mexico City, 1992)
Category: Established Artists

She graduated from the bachelor and postgraduate degree in Visual Arts in the Faculty of Art and Design at the Universidad Autónoma de México, where she's currently doing a doctorate. In 2015 she did a research stay at the Universidad Complutense de Madrid. She has participated in solo and collective exhibitions both in Mexico and abroad, among which stand out Mare Crisium at the Museo Naval México in Veracruz in 2016, Crónicas de Panoramas at the Museo del Tequila y el Mezcal also in 2016, the 7 International University Visual Art Biennial at the Museo Leopoldo Flores in The State of Mexico in 2018, Alquimia de lo inefable and Creación en Movimiento (FONCA), (these two were traveling exhibits) in 2018 and 2019, and Royal Talens at the Museo Soumaya in 2019. She has received recognitions like the Jóvenes Creadores FONCA grant, 2016-2017, Honorable Mention at the First Luis Nishizawa National Biennial of Painting in 2012 and second place in the Royal Talens Painting Contest at the Museo Soumaya in 2019.

Yolanda Mora Perez Tejada
(Berkeley, California, 1960)
Category: Established Artists

Naturalized Mexican, she graduated from the Visual Arts career at the Universidad Nacional Autónoma de México. She has several recognitions like awards, acquisition prizes, and honorable mentions in art contests, among which stand out the honorable mention at the FEMSA Biennial in 2009, the Acquisition prize in the drawing category at the Second Visual Arts National Biennial in Yucatán in 2004; the Painting Award at the Monterrey FEMSA Biennial in 2000, and the acquisition prize Juguete Arte-Objeto of the Museo José Luis Cuevas in Mexico City in 1993. Since 1997 she has produced academic portraits of different personalities of the culture and science, which are part of private and institutional collections.

Antonio Ortiz Herrera (Antonio Gritón)
(Mexico City, 1953)
Category: Established Artists

He has self-taught training, and his artistic production includes different mediums and techniques. His work has deserved several recognitions, like being a member of the Sistema Nacional de Creadores de Arte in 2003, 2012, and 2016; the Painting Award at the VII Visual Arts National Biennial in Yucatán in 2015. One of his most recent projects, La antena para cambiar al mundo, was selected to be exhibited in Pavilion 02 at the 58 Venice Biennale, Italia. His work can be found in outstanding art collections like the Museo Carrillo Gil, the Museo de Arte Moderno, FEMSA Collection, Gabriel Herrera Collection, Mary Ann Green Collection, Julio Derbez del Pino Collection, and Florencia Riestra Collection. In Mexico City, in the Santa Fé - Luis Barragán roundabout, is located his sculpture titled Xóchitl.

Francisco Javier Ramírez Malo
(Guadalajara, Jalisco, 1973)
Category: Established Artists

He graduated from the University of Guadalajara with a bachelor's degree in Visual Arts, specializing in sculpture, and a master's degree in Education and Expression for the Arts. He accomplished part of his training in the jewelry and sculpture workshop Orfebres Mezquitán, where he worked with artists such as Mario Martín del Campo. His proposals in jewelry and sculpture are currently in the Fundación Valencia. He has participated in several exhibitions in the country and abroad, and his works belong in different museums and public and private collections; he also has three sculptures in public space. He has obtained awards and distinctions, among which stand out the Jardín Escultórico Bicentenario contest in Guadalajara, the honorable mention in the Juan Soriano sculpture award, was selected for the PECDA in the creators with trajectory category, and he also got the Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco grant.

Ana Luisa Rébora

(Guadalajara, Jalisco, 1962)

Category: Established Artists

With an artistic trajectory of over 35 years, she has had more than 80 solo and collective exhibitions. The artist constantly uses the human figure as the central axis of her theme. These figures are primarily women and express nostalgia about the spaces surrounding them; they emerge from intimacy and the mysterious cover of color and light. They're figures that abstract and synthesize the drama of their staging, where there are no particular or precise details, so they are shown as suggestive and ethereal; they are the essential protagonists in the artist's work. For more than 20 years, Rébora lived and worked in Norway, where she presented her work on several occasions in solo exhibitions. The cold and languid landscapes of said geography are also present in the previously described scenes.

Itzamna Hugo Reyes Suárez

(Mexico City, 1988)

Category: Established Artists

He completed a bachelor's degree in Visual Arts at the National School of Visual Arts from the Universidad Autónoma de México; after that, he was part of the fifth generation of the multidisciplinary workshop "La Colmena," guided by the artists José Miguel González Casanova, Luis Argudín and Carlos Mier y Terán. At the moment, he has had ten solo exhibitions, among which stand out No lugares at the Museo de la Ciudad in Durango in 2016; Atributos urbanos at the INDAABIN, and Más allá de la Utopía at the Centro de las Artes de San Luis Potosí, both in 2018. In the same way, he has had more than twenty collective exhibitions in the country. He won the Jóvenes Creadores FONCA program grant on two occasions, in 2014-2015 and 2016-2017, and second place at the IV Rodin National Painting Contest - Royal Talens and the XI Biennial of the Painter Joaquín Clausell in 2015.

Daniel Rubén Rosel Burgos

(Mérida, Yucatán, 1968)

Category: Established Artists

At a very young age he decided to dedicate himself to the visual arts and enrolled in the School of Fine Arts in Mérida, Yucatan, where he began to participate in local biennials, where his work stood out. He continued his studies at the Universidad Veracruzana, spending some time in Los Angeles, California, which was very significant to him. Among the awards he has received are honorable mentions in the Regional Biennial of Tabasco in 2007, in the III International Art Salon SIART'03 in La Paz, Bolivia, in 2003, and the IV Biennial Joaquín Clausell in 2001, among others. He was also recognized at the II Biennial of Puebla de los Ángeles in 1999 and won first prize in Painting at the Second Fernando García Ponce Salon in Mérida, Yucatán in 1993 and first prize in Drawing at the Fifth Biennial of Visual Arts in Yucatán that same year. He has several group and solo exhibitions throughout the country, including Sueños trancos de los estigmatizados at the Museo de la Ciudad de Mérida in 2020, Sueños Trancos at the Museo de la Cultura Maya in Chetumal in 2019, Rosel inédito at the Galería del Teatro Peón Contreras in Mérida and Migración at the Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, RED Juárez at the Instituto de México in Belize in 2003, and this same year he exhibited Fenómenos at the Museo Dolores Olmedo Patiño. He has received the Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (FE-CAY) and Quintana Roo (FECAQR) grants.

Jessica Marilú Sánchez Pérez

(Sayula, Jalisco, 1986)

Category: Established Artists

She has a Master's in Artistic Production from Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2019). Also, her work has received the Young Creators FONCA/ CONACULTA (2011-2012) and PECDA Baja California / CONACULTA (2013-2014) scholarships. She received the acquisition award at the 14th Biennial of Visual Arts of the Northwest (Sinaloa, 2013). She has also been part of collective and solo exhibitions such as: XIX Rufino Tamayo Painting Biennial (Oaxaca de Juárez, 2020), Desvinculando el entorno -206 Arte contemporáneo- (Baja California, 2020), Distancia aparente -Distrito 14 Arte contemporáneo- (Nuevo León, 2019), Salón Acme N. 6 "Estado invitado" (CDMX, 2018), Material Art Fair Vol. 4 (CDMX, 2017), Cuerpos geométricos -206 Arte contemporáneo- (Baja California, 2015), Colección Elías + Fortes -El cubo CECUT- (Baja California, 2015), International Contest of Artist's Books (Jalisco, 2014), En Maraña -Galería Blástula- (Baja California, 2014), Bienal Nacional ARTEMERGENTE (Nuevo León, 2010), XXIX National Congress of Young Artists (Aguascalientes, 2009), among others.

Óscar Rafael Soto Barbosa

(Mexico City, 1980)

Category: Established Artists

He has bachelor's degrees in Visual Arts and Cultural Management, and a master's degree in Media Design. As part of his artistic trajectory, he has done 43 collective exhibitions in Mexico, The United States and Dominican Republic; and 7 solo exhibitions in museums and cultural venues. He was selected and awarded in several artistic contests at national level, among which stand out the XVII Rufino Tamayo Painting Biennial in 2016, the Julio Castillo National Painting Biennial in 2014, the XIII Diego Rivera National Biennial in 2008, the José Chávez Morado Contest in 2008, the José Atanasio Monroy Painting Prize also in 2008 and the X National Printmaking Contest in 2006. He has honorable mentions from the I Luis Nishizawa National Biennial of Painting in 2017, the X Alfredo Zalce Painting Biennial in 2016, the IV and II Pedro Coronel Painting Biennial in 2014 and 2010, la XV Rufino Tamayo Painting Biennial in 2011, the XXVII National Congress of Emergent Art in 2007 and the XI Diego Rivera National Biennial in 2004. He has received support from the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes in 2009, 2011, and 2014 in the Jóvenes Creadores program, and the Sistema Nacional de Creadores de Arte in 2017-2020.

Sylvia Sabrina Torres Estrada

(Ciudad Mante, Tamaulipas, 1980)

Category: Established Artists

She is an Industrial Designer and Visual Artist. Since 1997, she has resided in San Luis Potosí. From a family of visual artists, she started her artistic training at the Instituto Potosino de Bellas Artes and, subsequently, the Centro de las Artes de San Luis Potosí. She has had four solo exhibitions and more than 20 collective exhibitions in cultural centers and art galleries both in Mexico and abroad. Her work is part of private art collections in Mexico, The United States, Chile, Canada, Spain, England, and Colombia. Her pictorial work is characterized by the presence of optic and haptic textures, her line is vital, and she provokes a chromatic harmony with contrasts and light values. The artist executes freedom of movement, gesture, and compositional planning, every visual expression that can be useful in her work's constitution.

Esmeralda Torres Sánchez

(Santiago de Querétaro, Querétaro, 1978)

Category: Established Artists

She participated in several solo and collective exhibitions in museums and galleries in her city, her country, Lisbon, Sweden, and Spain. She is a member of the Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023. Esmeralda Torres understands Painting as a permanent dialogue with herself, the other, and the diversity resulting from this correlation. She considers that in art resides an almost total freedom to embrace universal ideologies and themes. Currently, she searches for that freedom through abstraction and the displacement of Painting towards other mediums and supports. For her, Painting is a territory that leads her to research and reflect on a wide range of techniques, materials, and concepts, with which she establishes particular forms of correspondence and connection through object art, drawing, collage, printmaking, video, and installation.

Jesús Felipe Urbieta Palizada

(Juchitán, Oaxaca, 1985)

Category: Established Artists

Jesús Urbieta Palizada, better known as Chu Huiini, is a young artist who has dabbled in political cartoons and drawing but stands out more as a painter. He is the youngest painter exhibited at the Óscar Román Gallery in Mexico City when he was 22. He participated in several collective and solo exhibitions all over the country. His Painting overflows all sorts of emotions since it's a way of venting; he also has a musical vocation, plays guitar, and sings. His instruction started at a very young age, watching the work of his father, Jesús Urbieta. He attributes painting with sand, the colors coming from the flowers, and all the atmosphere surrounding him to his *juchiteco* origin.

José Luis Vera Jiménez

(Hidalgo, 1966)

Category: Established Artists

He studied at the Escuela de Bellas Artes de Toluca, The University of Guadalajara, and the Atelier 17-contrepoint (France). José Luis Vera places drawing as the center of reflection and reality construction, enlarging its aesthetic functions around engraving, illustration, ceramics, and, recently, painting. It's been a constant matter to interrelate his artistic production with generating academic and artistic projects such as contests, publications of art texts, curation, participation as visual arts jury, and active teaching and investigation work at the Universidad Autónoma del Estado de México since 1996. He has had 26 solo exhibitions and 82 collective ones; he has recognitions like first place at the I Drawing Biennial Sylvia Pawa from the Instituto México-Israel in 2011 and the honorable mention at the VI International Biennial of Drawing, Polish Art Foundation in Sydney, Australia.

Luis Manuel Verdejo

(Tijuana, Baja California, 1967)

Category: Established Artists

He studied for a bachelor's and doctorate in Latin American Literature at the Universidad Iberoamericana and a master's degree in Visual Arts at the Universidad Autónoma de México. He has had collective and solo exhibitions in cities like Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Los Ángeles (USA), and Gata (Spain). He has been selected for the Ceramic Art Biennial in Monterrey, Nuevo León; the Visual Arts Biennial in Baja California in 2007; the III Pedro Coronel Painting Biennial in 2012, the XVI Rufino Tamayo Painting Biennial in 2014; and the I and II Contemporary Artistic Ceramic Biennial in Tijuana in 2016 and 2018, he received an honorable mention at the XI Joaquín Clausell Biennial of Painting in 2015. Currently, he writes poems, paints, and sculpts in high-temperature ceramics at the sculptor Javier del Cueto Tizapán's workshop.

Ralf Winfried Walter

(Dessau, Alemania, 1941)

Category: Established Artists

He studied architecture in Darmstadt and Painting at the HfBK Berlin West. After traveling to Africa, Asia, and Europe, in 1978, he settled in Yucatán. From 1999 he taught Painting classes at the Universidad Autónoma de Yucatán, the Facultad de Arquitectura, and from 2005 to 2007 at the Escuela Superior de Artes de Yucatán. He has had more than fifty solo and collective exhibitions in Mexico and Germany. His work has received several recognitions, like the First Prize in painting at the National Biennial of Visual Arts of Yucatán in 1997. It also has been part of different publications, among which stand out En voz de los pintores, Panorámica plástica yucatanense 1916-2007 and Diez pintores abstractos de Yucatán.

Luis Fernando**Álvarez Sepúlveda**

Guadalajara, Jalisco, 1992

Category: Emerging Creators

He studied Fine Arts at the University of Guadalajara. He has participated in several exhibitions, among which we can highlight the international show at the Círculo de Bellas Artes de Tenerife in 2015. At the moment, he has a solo exhibition entitled Construcción pictórica del Banco de México, presented in Impronta, Cholula, in 2022. He has been selected in multiple national competitions: the XXXV and XXXVI editions of the National Encounter of Young Art Aguascalientes in 2015 and 2016, respectively, the XI Biennial Joaquín Clausell of Campeche in 2015, the October Salon in 2017 and 2019 and in the V José Atanasio Monroy Painting Biennial in 2020. In 2021 he was part of UNM² and of the selection of the I Triennial of Tijuana, as well as the first edition of LATANGENTE.

Humberto Barajas Bustamante

(Guanajuato, Guanajuato 1994)

Category: Emerging Creators

Graduated a bachelor's degree in Visual Arts, Barajas Bustamante, also known as Stranger bot, has participated in solo exhibitions and more than fifteen collective ones, among which stand out Muerte at the Museo Iconográfico del Quijote; Amnesia at the Hermenegildo Bustos Gallery in Guanajuato; and the Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes last three editions. His work has several recognitions: first place at the Third National Art Congress La Fosa in Aguascalientes, the Jóvenes Creadores 2019 national program by the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, has received multiple mentions in print and digital publications in Mexico and abroad. His works are part of private collections in Mexico, The United States, Germany, The United Kingdom, Norway, Holland, and Canada.

Raquel Barrios Arenas

(Guadalajara, Jalisco, 1988)

Category: Emerging Creators

She graduated with a bachelor's degree in Visual Arts from the Universidad de Guanajuato. Her work has been presented in several institutions, solo and collectively, to mention a few, the Museo Casa Diego Rivera, the Jesús Gallardo Gallery, the Cardinal Gallery, and the Casa Taller José Clemente Orozco, among others. She was selected at The Lagos Biennial in Nigeria in 2019, and she benefited from the Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico in Jalisco at the Jóvenes Creadores category the same year. She currently has support from the Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Jalisco, and the Karma Collective Gallery in Tel Aviv, Israel, manages a part of her work. She has taught Visual Experimentation at the Museo Cabañas and the Escuela Superior de Arte y Arquitectura for the Visual Arts bachelor.

Alejandro Berrocal Reyes

(Mexico City, 1997)

Category: Emerging Creators

He studied for a bachelor in Visual Arts at the Faculty of Art and Design from the Universidad Autónoma de México. His pictorial practice shows a constant search for an abstract language. He has dabbled in disciplines such as lithography and woodcut. He has a solo exhibition titled Si me detengo, se detiene; si corro, corre, which took place at the Centro Cultural Bicentenario de Juárez in Mexico City in 2019. He participated in exhibitions in Mexico City and Oaxaca. He currently works on a project called ¿El para qué cosa de quién? in which he reflects on the importance of contemporary painting through mistakes and the unfinished in the pictorial space.

Óscar Cabrera Espinosa

(Los Reyes Acaquilpan, la Paz, Mexico State, 1992)

Category: Emerging Creators

Óscar Cabrera's artistic work verses on «identity» as a theme and is highly influenced by graffiti, popular iconography, Prehispanic art, and renaissance art. He has a bachelor's degree in Arts from the Faculty of Arts of the Universidad Autónoma del Estado de Morelos. He did an exchange stay at the Universidad de Guanajuato. He has participated in collective exhibitions in Cuernavaca, such as the Museo Universitario de Arte and the Parque Ecológico Chapultepec, and painting and engraving shows in Morelos. His printmaking work was selected to be exhibited in Spain. He has collaborated in various artistic training workshops.

Raúl Cadena Rosas

(Mexico City, 1991)

Category: Emerging Creators

He graduated in Visual Arts from the Faculty of Art and Design at the Universidad Autónoma de México. Various national and international contests have selected his work, such as the Congress of Emerging Art in Aguascalientes, the José Guadalupe Posada International Engraving Biennial, "Parameter" organized by LUMEN, and the 15th International Triennial of Small Graphic Forms in Lodz, Polonia. He has several collective exhibitions and three solo exhibitions. He has awards and grants, such as the UABJO prize, for the collective engraving done as a member of the 102 Francisco Moreno Capdevila workshop at the Fourth Shinzaburo Takeda National Graphic Arts Biennial in 2014. He was part of the Jóvenes Creadores FONCA program in 2014-2015 in the printmaking modality and 2017-2018 in the painting modality. His work is in private and public collections, among which the LUMEN collection and the one from the Instituto de Cultura de Aguascalientes stand out.

Luciana Castaneira Mc Kelligan

(Mexico City, 1994)

Category: Emerging Creators

She studied Visual Arts at the Escuela Superior de Artes de Yucatán, specializing in painting and different techniques like intaglio, sculpture, video, sound, and digital photography, making reflections on wear, tear, space, and non-existent matter. In 2018 she presented her solo show Despiece de una imagen at the Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. She participated in different collective exhibitions at the Karen Huber gallery, the Foto Museo Cuatro Caminos, the Espacio Unión, the NoNada Gallery, and the Cúpula, among others. She benefited from the 2018- 2019 generation Jóvenes Creadores FONCA grant, specializing in Painting. From the beginning of 2020 till the present, she has been in an artistic production residency for sculpture at the Fundación Gruber Jez A.C., in Cholul, Yucatán, making a series of high-temperature ceramic pieces.

Omar Castillo Torres

(Tlalnepantla, Estado de México, 1987)

Category: Emerging Creators

He is a Visual Artist who graduated from the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda." Spaces like the Artífice Gallery, Fifties Art Gallery, Morton's Auction House, MORTON SUBASTAS, the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda," the Biblioteca Vasconcelos, 66-5 Gallery, The St Regis México, the Corredor Cultural Condesa Roma, Design Week México 2015, and others, have exhibited his work; which also has been in different national biennials, among which stand the Puebla de Los Ángeles Biennial, the Universidad Nacional Autónoma de México Biennial, and the Pacific Biennial of Painting and Engraving "Javier Mariano." He has participated in artist residencies in Kankabal, Mérida, Yucatán, and Semilla Gráfica in Pachuca, Hidalgo, among others. His works belong in several private collections, such as the Betzabeé Romero, Jan Héndrix, James Oles, Michael Kritchman, Paola Eguiluz, and others.

Imanol Castro Castro

(Atoyac de Álvarez, Guerrero, 1991)

Categoría: Emerging Creators

He lives and works in Mexico City. He is a multidisciplinary artist who creates Paintings, utilitarian ceramics, and art installations. He graduated from the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" he did social service in the country's south at the cultural center "La curtiduría." In 2016 he was in the painting workshop imparted by Magalí Lara at the CaSa and had an art residency at the Cerámica Canela workshop in Oaxaca. Since 2019 he has managed the educational and production program of "Barroteca" at the Obrera Centro's Herreteca. He has exhibited his work in Mexico and Spain in collective exhibitions, among which are worth mentioning 10 in the dark in Mexico City in 2020, the VI Pedro Coronel Painting Biennial at the Museo Pedro Coronel in Zacatecas in 2019, and Jamás imaginé at the Yope Project Space in Oaxaca in 2018. In 2019 he presented his first solo exhibition titled Un jardín no es necesariamente bello, húmedo o cálido, at the A4 Gallery, in Tlahuailpan, Hidalgo. The same year, he got the acquisition prize at the VI Pedro Coronel Painting Biennial in Zacatecas.

Devin Cohen

(Philadelphia, United States, 1985)

Category: Emerging Creators

He is a multidisciplinary artist who works in visual art, painting, poetry, and sound art. He studied Psychology at Temple University in Pennsylvania. In 2014, under the pseudonym Alien Architect, he published Arteria, a poetry trip-hop experimental post-hop album. In 2015, Cohen received a grant for an art residency in Hungary. In 2016 he published his first poetry book titled All Praisers. In 2019, the XII Puebla de Los Ángeles Biennial selected his work, and in 2020 the V José Atanasio Monroy Biennial in Jalisco did as well. He has exhibited his work in several spaces, like the Barnes Foundation in Philadelphia. Devin has written, shown, and acted in The United States, Mexico, Israel, France, Iceland, Germany, Sweden, Italy, Lithuania, Spain, Japan, Hungary, and Greece.

Samara Colina Borja

(Mexico City, 1992)

Category: Emerging Creators

She currently studies a master's degree in Artistic Production at the Universidad Autónoma del Estado de Morelos and has a bachelor's degree in Visual Arts from the Universidad de Guanajuato. She has had six solo exhibitions, including Almenara at the Casa Equis Gallery in 2020, Uno más uno at the Jesús Gallardo Gallery in 2019, and De Ygnacio a Franklin at the Indigenous Roots Cultural Arts Center in Minnesota, EUA. She has participated in more than 15 collective exhibitions, rational and internationally. In 2020 she got third place in the students' category of the 8th International of University Visual Art called for the Universidad Autónoma del Estado de México. The same year she got the acquisition prize at the XL National Congress of Emerging Art, made by the Instituto Cultural de Aguascalientes, and she was selected at the V José Atanasio Monroy Painting Biennial.

Lidia Alejandra Contreras Sieck

(Mexico City, 1987)

Category: Emerging Creators

She studied for a bachelor's degree in Visual Arts at the Faculty of Art and Design from the Universidad Nacional Autónoma de México, where she specialized in the Painting discipline. Later, she did a master's degree in Artistic Production at the Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Her work transits between painting, drawing, and animation, approaching themes of the body from a feminine perspective. She participated in various collective exhibitions such as Osaze was a freedom fighter at the Hub Gallery, State College in Pennsylvania, EUA; Como era de esperarse at the Escuela de la Paz; Feminasty 5ta edición; La nana-Laboratorio Urbano de Arte Comprometido in Mexico City in 2019; Ponzona at Mashimon in Paseo Catedral, Mexico City, 2018; Lo que no dijimos, lo que no escucharon at Espacio Platón in Cuernavaca, Morelos 2018; Entre víscera y montaña at the Museo la Casona Spencer in Cuernavaca, Morelos, 2017. In 2015 she was nationally selected to participate of the Animasivo 8th edition. Currently, she is benefiting from the Jóvenes Creadores program grant in the drawing category and teaches Painting.

Ricardo Pavel Elvira Calderón

(Mexico City, 1998)

Category: Emerging Creators.

He completed his university studies at the Faculty of Art and Design from the Universidad Nacional Autónoma de México. In 2019 the Joaquín Clausell Biennial selected his work titled Persona, and the same year he had a solo exhibition titled Individuos y Constructos Sociales at the AMGIP Gallery. He has participated in several collective exhibitions, some of those are Ni verde ni maduro at the Congreso de la Ciudad de México in 2019; El arte por la paz at the Centro Cultural Coahuila in 2019; El grabado tradición y magia at the AMGIP Gallery in 2017; Incoherencia gráfica at the Casa de Cultura Luis Spota in 2016. In the last years, he has painted alongside great masters like Ignacio Salazar and José Luis Alderete Renata; several pictorial projects have emerged from this learning and practice process, such as the series *Personas, Constructos, and Dichosos*.

Joaquín Flores Rodríguez
(Mexico City, 1989)

Category: Emerging Creators

He studied at the National School of Painting, Sculpture, and Engraving "La Esmeralda." His work has been exhibited in cultural platforms such as the 2nd Biennial of Painting Gomez Palacio in Durango, the XXIV and XXXV National Meeting of young art, the Affordable Art Fair 2013, the V and VI Biennial Pedro Coronel, as well as in the Alfredo Zalce Biennial in 2019. He received the FONCA's Young Creators Grant in 2014-2015. In 2014 he won the Julio Castillo National Painting Award and third place in the V Biennial Pedro Coronel in Zacatecas. His work is part of important collections such as Milenio, Arte Lumen, Museo Kaluz, Instituto de la Cultura y Artes del Estado de Querétaro, Instituto Zacatecano de la Cultura y las Artes, as well as in several private collections.

Manuel Rodrigo Garibay
(Manolo Garibay)
(Mexico City, 1984)

Categoría: Emerging Creators

He works in painting, drawing, sculpture, photography, video, and audiovisual performance. He has participated in more than 60 collective exhibitions in different forums, museums, and galleries in Mexico, South America, Canada, The United States, and Europe. Between his solo exhibitions, are worth mentioning Tráeme tres mitades de cielo, tengo deseos de comerlas at Gallery, Caleidoscopio at Espectro Electromagnético, Paráfrasis de la pintura sacra at the Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Memento Mori at the Capilla de la Iglesia de San Diego, Cuautla and El hecho at the Luis Nishizawa Gallery. Various visual arts contests have selected his work, such as the X Puebla de Los Ángeles Biennial in 2015, the Julio Castillo National Painting Biennial in 2014 and 2019, the XXX Congress of Emerging Art in 2010, the First Pedro Coronel Painting Biennial in 2008, and the Sixth Alfredo Zalce National Biennial in 2005. He participated in two artist residencies, the Old School Residence in Gorna Lipnitsa, Bulgaria, in 2014 and the Campos de Gutierrez Residency in Medellín, Colombia, in 2017. In 2018 he benefited from the Jóvenes Creadores program from the Fondo Nacional de las Artes. From 2013 to 2018, he codirected Espectro Electromagnético in Mexico City, an experimental space to present projections, performances, concerts, and exhibitions with the participation of hundreds of national and international artists.

Josué Edgar González González
(1990)

Category: Emerging Creators

He studied for a bachelor's degree in Plastic and Visual Arts at the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda." His pictorial production nurtures by human experience and its connection with local and global contexts and how that affects our subjectivity. During his working process, he tries to understand the painting's nature and its lyrical and metaphorical elements to capture and evoke different physical or emotional conditions. Understand painting as a visual and sensitive logic between what and how it is represented. He participated in several exhibitions in Oaxaca, Aguascalientes, Cuernavaca, and Mexico City.

Luis Raymundo
Herrera Cisneros (Ray Herrera)
(Mexico City, 1966)

Category: Emerging Creators

He studied at the Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" and the Pratt Institute in New York, USA. He participated in multiple exhibitions in Mexico, The United States, and Germany, solo and collectively, in contests and calls from the Instituto de Bellas Artes, the Universidad Nacional Autónoma de México, state cultural institutes, and private galleries. He worked as an illustrator and editor for weeklies and dailies in Mexico City and Guadalajara, and he collaborated in museography projects of archeology and contemporary art for the Universidad Nacional Autónoma de México, the Instituto Nacional de Arqueología e Historia, the Instituto de Bellas Artes, and the Universidad Anáhuac. He is currently active as a painter and develops art and cultural management projects through the S.A. Gallery in San Miguel Allende, Guanajuato, where he lives.

Ángeles Alejandra
Marentes Lugo

(Mexico City, 1998)

Category: Emerging Creators

The artist is still in training. She studied for a diploma in Visual Arts at the School of Art, Science, and Technology (ARSCITE). She is looking forward to study a career in Visual Arts; in this process, she has reviewed several procedures and formal concepts that have led her to discover the direction she wants to take in her career as an artist. The techniques with which he mainly works are acrylic painting, intervened photography, assemblage, and drawing with charcoal, pencil, and pen. Her pictorial work has been based on exploring space, color, and compositional richness. Recently, the artist began to venture into the world of photography, being the concert image and the city the main ones; simultaneously, she works as a music reporter and interviewer in independent digital media.

Ernesto Agustín Ortega Cordero
(San Cristóbal de las Casas, 1991)

Under the pseudonym Teraz, he developed a taste for drawing and for the images that surrounded him since he was a child. He studied for a short time a degree in Graphic Design as well as a degree in Visual Arts, but as far as his creative work is concerned, he has been mostly self-taught. His work has been part of individual and collective exhibitions in his hometown, San Cristobal de las Casas, Chiapas. Among the exhibitions in which he has participated we can mention the solo shows Gusanos in 2017 at Arteria Galería and Movimientos epilépticos in 2019 at Galería Politic; as well as the collective exhibition Like a virgin in 2016 at Arteria Galería, Postdata in 2017 at the Museo de las Culturas Populares and this year the show Politicamente incorrecta at Arteria Galería.

Emmanuel Rodríguez Mazón
(Zael von Mazon)

(Mexico City, 1988)

Category: Emerging Creators

He is a graduate of the Escola Massana (UAB, Spain) and the Faculty of Architecture of the Universidad Autónoma de México. He participated in the 2020 Accompaniment Program of Piso 16 - Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM. He received the PECDA CDMX 2017-2018 scholarship. Among the awards and distinctions he has received, we can mention the Third place in the Eleventh Biennial of Puebla (2017), the honorable mention in the XXXVIII National Encounter of Young Art (2018) in the category of 'Alternative Techniques' of FINI 2018. 15), a project by Chrysler Mexico. He has had two solo exhibitions and over 35 group exhibitions in Mexico, Germany, Brazil, Ecuador, Spain, the United States, Italy, Greece, Nigeria, and Portugal.

Ma. de Jesús Ruelas Ramírez
(Mexico City, 1989)

Category: Emerging Creators

Known as Shuta Ruelas, her pseudonym. She studied Visual Arts at the University of Guadalajara. She won the Hannac artistic residency scholarship in Barcelona in 2018. She received the CECA grant in 2017. She has had several solo exhibitions in places such as She has had several solo exhibitions in places such as Casa Jalisco and San Jose, California in 2013, also, she has had exhibitions at the Galería de Juristas of the State Congresses, the López Portillo Museum in Guadalajara, 2018, and participated in group exhibitions at the Cultural Institute of Mexico in Paris, France, 2014, and the National Museum of Mexican Art in Chicago 2020, among others. Her work has been in over 25 National Biennials and several Honorable Mentions, such as the National Congress of Young Art in Aguascalientes in 2018, 2019, and 2020 editions, and third place in Centro-Occidente Olga Costa Painting Biennial, 2020, Guanajuato. Her work belongs to Distinguished Collections such as the Permanent Collection of The National Museum of Mexican Art in Chicago, Colección Becarios CECA 2017-2018, Cabañas Collection, Black Coffee Gallery Collection, Museo Internacional de Arte (MINART) Collection, Rodin Collection, UNAM Chicago Collection, among others.

Alejandra Elizabeth Ruíz Rincón
(Guadalajara, Mexico 1989)
Category: Emerging Creators

Her academic training began in the Bachelor of Arts at the University of Guadalajara. She did a residency at Taller los Guayabos, and she was in the residency program of the graphic workshop TIR, in Mexico City. She has been a project advisor in the arts degree program at ITESO. Her work has been presented in various institutions individually in venues such as the Museo Gurza of Contemporary Art, Los Guayabos Workshop, Lateral, and Alianza Francesa in Guadalajara. Also, her work has been part of collective exhibitions in institutions such as the Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de las Artes de Sonora, MUCA UNAM, Museo Rubén Herrera, Pinacoteca de Colima, Arts Center of Celaya, Palabras Bookstore in Phoenix, Museo del Congreso del Estado, Jesús Gallardo Gallery, Museo del Ex Convento del Carmen. It has also been in fairs such as Salón Acme, Trámite, and Un_m2. Also, her work has been awarded in contests such as the second National Biennial of Landscape, Rubén Herrera Biennial Selfportrait, Alfonso Michel National Painting Biennial, UNAM Biennial, Salón Acmé, UNM². She was the winner of the first edition of Premio Tonal in Puerto Vallarta, Jalisco. Her research focuses on the transitory, painting as a documentary device, painting outside of its traditional supports, and the time of observation of the work of art.

**Frida Montserrat
Zuñiga Montaño**
(Guadalajara, Jalisco, 1992)
Category: Emerging Creators

She studied communication and audiovisual arts with a specialization in cultural management at ITESO. At the same time, she took painting and drawing courses with the artist and master Tony Guerra. She was always inclined to artistic practices. Over time, this has made her create her work, style, and narrative in photography, audiovisual, and plastic arts. In her pictorial practice, in 2019, she had her first exhibition at a contemporary art fair in Brussels Art Fair, Belgium. In February 2020, she participated in a collective exhibition in Madrid, Spain, both exhibitions with the Van Gogh art gallery. In March 2020, she had a group exhibition in Guadalajara, Mexico, with Adriana Valdes Gallery. She has a collective exhibition in Milan, Italy in September 2020 with Mads Milano Gallery. In November 2020, her work was selected for the José Atanasio Monroy Painting Biennial. She is currently working with Galleries in Europe.

Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
General President

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Executive Vice-President

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
General Secretary

Centro Universitario de la Costa Sur

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez
Dean

Dr. Luis Carlos Gámez Adame
Administrative Secretary

Dr. Hirineo Martínez Barragán
Academic Secretary

Mtra. Silvia Leticia Torres Robles
Extension Coordinator

CULTURA UDG

Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Secretary of Cultural Relations and Promotion

Lic. Francisco García Martínez
Planning and Administrative Coordinator

Lic. Francisco García Martínez
General Coordination

Mtra. Sac Nicté Couoh Magaña
Editorial Coordination

Mtra. Lorenza Aranguren Trellez
Mtro. Enrique Ciapara San Vicente
Mtro. Rafael Alfonso Pérez y Pérez
Jury

Mtro. Pablo Quezada San Vicente
Photography

Lic. Sayuri Sánchez Rodríguez
Translation

Lic. Verónica Cervantes Medina
Editorial Design

Sayuri Sánchez Rodríguez
Translation

Lic. Estefanía Avendaño Rivera Melo
Design and Production Supervision

Lic. Cynthia Livier Aceves Gómez
Lic. Dulce Itzel Macías Mercado
Lic. Karla Navarrete Amezcua
Lic. Olivia Orozco Villalobos
Lic. Alejandra Partida García
Mtro. Joao Armando Rodríguez Murillo
Collaborations

Este catálogo fué impreso en el mes de octubre de 2023
en los talleres de Equilátero, Calle Montemorelos 129 Col. Loma Bonita, C.P. 45086
Guadalajara, Jalisco, México, con un tiraje de 500 ejemplares.

This book was printed in December 2019 by Equilatero,
Stree Montemorelos 129 Col. Loma Bonita C.P. 45087, Guadalajara, Jalisco, Mexico,
with a print run of 500 copies.

