

Proceso de investigación

Damian Ontiveros

Septiembre 2016

Lugar:

Barrio

[Damián Ontiveros](#) realizó su primer acercamiento al barrio durante el mes de septiembre del 2016. Después de conocer e integrarse a algunas dinámicas grupales de diverso perfil y pre-existentes en el barrio, Ontiveros decide vincularse con un grupo de mamás que aprenden estilismo del cabello en el Centro de Día Casa Yolia. Ontiveros se interesa en los tipos de relación creadas al interior del grupo y cómo éstas generan un empoderamiento desde la práctica del estilismo. Su interés artístico buscará explorar, en diálogo, la historia secreta del cabello, el porqué de sus modas, sus múltiples significados culturales, así como sus posibilidades estéticas. Ello quizá le permitirá tejer redes de cohesión creativa al interior del grupo, y así generar un proyecto de coparticipación con una mayor densidad crítica desde la visión y el involucramiento personal de cada una de estas mujeres.

Investigación

Abril-mayo 2017

Durante un mes y medio, Ontiveros trabaja de manera intensa con el grupo de mujeres estilistas con la finalidad de involucrarlas en la producción de un proyecto común. La pieza aborda el tema del cabello femenino como un espacio de resistencia

simbólica, en donde la energía de femenina fluye como una fuerza indómita que subsiste al interior del sistema patriarcal dominante bajo distintas formas de inequidad, invisibilidad y marginación. El proyecto busca poner un acento crítico en cómo el patriarcado predetermina la energía de las mujeres desde la condición de género, en múltiples ámbitos como el social, educativo, político y/o económico

Presentación de propuesta

Agosto 2017

31.- Con la finalidad de obtener aportes críticos a su propuesta Ontiveros comparte su proyecto -para inSite- con [Lorena Wolffer](#), [Mauro Giaconi](#) y [Roberto de la Torre](#), interlocutores invitados por inSite/ Casa Gallina. La experiencia de cada uno de los invitados aunada a la del equipo curatorial de la casa propicia un ambiente de retroalimentación que abre diversas posibilidades de replanteamiento o reforzamiento de la idea planteada originalmente.

Producción

Agosto 2017

17.- Después de un otro periodo intensivo de trabajo, esta vez por un mes y medio, con el grupo de señoras estilistas, éstas comienzan a estar más involucradas en la producción de una pieza que contempla la realización de un GIF, una instalación que aborda el tema de visualidad, poder y género; y una serie de conversaciones públicas en algún espacio de la Santa María. Para el artista, la energía femenina filtrada durante el proceso anterior es una fuerza indómita que subsiste al interior del sistema patriarcal dominante bajo distintas formas de inequidad, invisibilidad y marginación. Una especie de resistencia que se moldea y fluye de acuerdo a la estructura general de las cosas así como a sus contextos de relación local. Los dibujos que servirán para el GIF y para la instalación, serán realizados por ellas mismas incorporando su propio cabello o el de otras mujeres del barrio, a quienes ellas se lo corten como parte de su oficio cotidiano. La intención es que el GIF circule entre el grupo como una forma de vitalidad y de ánimo compartido e incluso se viralice hacia otras destinatarias. El proyecto busca exhibir cómo el patriarcado predetermina la energía de las mujeres desde la condición de género, dirigiendo formas de comportamiento en relación a ellas mismas y los otros, de receptividad y conciencia

de su propia condición, de acción o inacción, así como de perpetuación de modelos que las violentan o que minimizan sus derechos en el ámbito social, educativo, político y/o económico.

Septiembre-octubre-noviembre-diciembre

2017

Durante este tiempo Ontiveros afina la propuesta a producirse tomando en cuenta los comentarios recibidos durante la presentación. Es así como decide retomar las entrevistas que con anterioridad realizó a las señoras acerca del significado que para ellas tiene el cabello, su relación emotiva con él y la importancia de su oficio, con la finalidad de incorporar algo de este material en la pieza final. La intención es generar una pieza que rete desde la energía emocional del grupo la convención femenina sobre el cabello y/o la velloidad en las mujeres y que pueda ser difundida en el contexto local del barrio. Como cierre, el artista contempla una charla pública alrededor del eje central de la pieza, en donde especialistas junto al grupo de estilistas abran la posibilidad de conversar sobre el tema.

Enero

2018

Comienza el acopio de cabello femenino al interior del barrio con el apoyo de diversas estéticas de la colonia a la par que Ontiveros realiza un prototipo para contar con una idea más clara para la producción de su pieza.

SEMBLANZA DE LA ARTISTA.

Ontiveros Ramírez, Damián

Su práctica artística se basa en la comunidad y el poder como ejes conceptuales. Mediante dinámicas lúdicas que buscan la autoreflexión y la autonomía, en sus proyectos busca que coparticipantes desarrollen poéticas intersubjetivas que se materializan por diferentes medios, como el video, la pintura y el dibujo. Ha expuesto de manera individual en 22 ocasiones y colectivamente en más de 90, en espacios culturales como la galería Alternativa Once, en San Pedro, N.L. (México); la Pinacoteca y el Centro de las Artes de Nuevo León (México); La Maison Rouge y el Institut du Mexique, de París (Francia); Casa del Lago y el Centro de la Imagen (Cdmx), Galería Sector Reforma, Guadalajara (México); Whitebox Art Center de Nueva York, (EUA); Magyar Muhely Galéria en Budapest, (Hungría); Contempo Space, Varna,

(Bulgaria); Musée International des Arts Modestes de Sète (Francia); T-Art Space en Beijing (China), el Seoul Museum of Art (Corea); Museo Nacional de Arte, en La Paz (Bolivia); Casa de México en Bs As (Argentina); y el Centro Nacional de las Artes de San Salvador (El Salvador); entre otros.

SEMBLANZA DE LOS COLABORADORES.

Wolffer, Lorena

Desde hace más de veinte años, el trabajo de la artista y activista Lorena Wolffer (México D.F., 1971) ha sido punto de partida para la resistencia y la enunciación en la intersección entre el arte y el activismo. Mientras en su propia obra artística aborda asuntos relacionados con la fabricación cultural del género y defiende los derechos, la agencia y las voces de las mujeres y de los cuerpos no normativos, también ha producido, facilitado y curado decenas de proyectos con una gama heterogénea de artistas en plataformas como el museo, el espacio público y la televisión. Desde la creación de intervenciones culturales radicales con diversas comunidades de mujeres hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de conocimientos situados, estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. El quehacer de Wolffer —un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas de otrxs, habitualmente invisibles en el contexto mexicano— articula la posibilidad de realidades cimentadas en el respeto y la equidad. Wolfer participó como interlocutora en la presentación del proyecto de Ontiveros.

Giaconi, Mauro

Mauro Giaconi nació en Buenos Aires, Argentina, en 1977. Obtuvo su licenciatura en la Escuela Nacional Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires en el año 2001. Su trabajo se enmarca principalmente en el terreno del dibujo, expandiéndose desde ahí hacia otras disciplinas, explorando la arquitectura, la precariedad y el cuerpo como territorios en conflicto. En el 2014 co-fundó los proyectos Obrera Centro y HerratecA en la Ciudad de México, un espacio auto-gestionado dedicado a la experimentación artística interdisciplinaria y una biblioteca popular de herramientas, respectivamente. Participó como becario del Centro de Investigaciones artísticas en Buenos Aires, 2010; de las residencias artísticas Bemis Center for Contemporary Art (Omaha, U.S), Skowhegan School of Painting and Sculpture (Main, U.S) y OMI International Art Center (NY, U.S). De sus exposiciones individuales destacan: “Cae a plomo (desde el fondo del tiempo)”, BMocA – Boulder Museum of contemporary art, Colorado; “Felicidad”, Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires; “Desde el fondo del tiempo”, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México; “PARTIR”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires; “Estado Fallido”, Galería Bendana-Pinel, París; e “Impermanencia”, Galería Arróniz, Ciudad de México. Ha participado en exposiciones colectivas en San Pablo, Río de Janeiro, Montreal, Buenos Aires, Boston, París, Miami y Ciudad de México entre otras. Desde el 2011 vive y trabaja en Ciudad de México. Giaconi participó como interlocutor en la presentación del proyecto de Ontiveros.

De la Torres, Roberto

Estudió artes visuales en la ENPEG “La Esmeralda”, ubicado en donde actualmente es docente en dicha escuela. Ha participado en diversos festivales de arte nacionales e internacionales, su obra se ha presentado en diecisiete países alrededor del mundo, en regiones como América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. En el transcurso de su carrera, ha obtenido diversos reconocimientos, apoyos, becas y de igual forma ha participado en residencias artísticas en el extranjero. Su obra ha sido publicada en diferentes medios locales y fuera del país, entre los que destaca el libro *De la mordida al camello, Roberto de la Torre (selección de obra 2000-2005)*, Editorial Diamantina, México, 2009. Colaboró como tutor en el programa de Becas para Jóvenes Creadores de Arte, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA, 2010-2011). También formó parte del programa de apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, (FONCA), en el área de medios alternativos (2013-2015). Actualmente participa en el programa Artist Pension Trust (APT). Fue cofundador del grupo experimental de arte 19 concreto (1990-1995). De la Torre trabaja con elementos temporales y contingentes, usualmente su obra se genera en el ámbito público donde concibe obras en las que no sólo intervienen las características visibles de los objetos, sino que involucran tanto a los objetos como a sus efectos y posibles relaciones. Sus ideas se concretan tanto en acciones efímeras, como en piezas escultóricas, arquitectónicas, experiencias sensoriales e instalaciones a través del uso de diferentes medios para espacios determinados o *happenings* de colaboración en ambientes con un gran número de participantes. De la Torre participó como interlocutor en la presentación del proyecto de Ontiveros.