

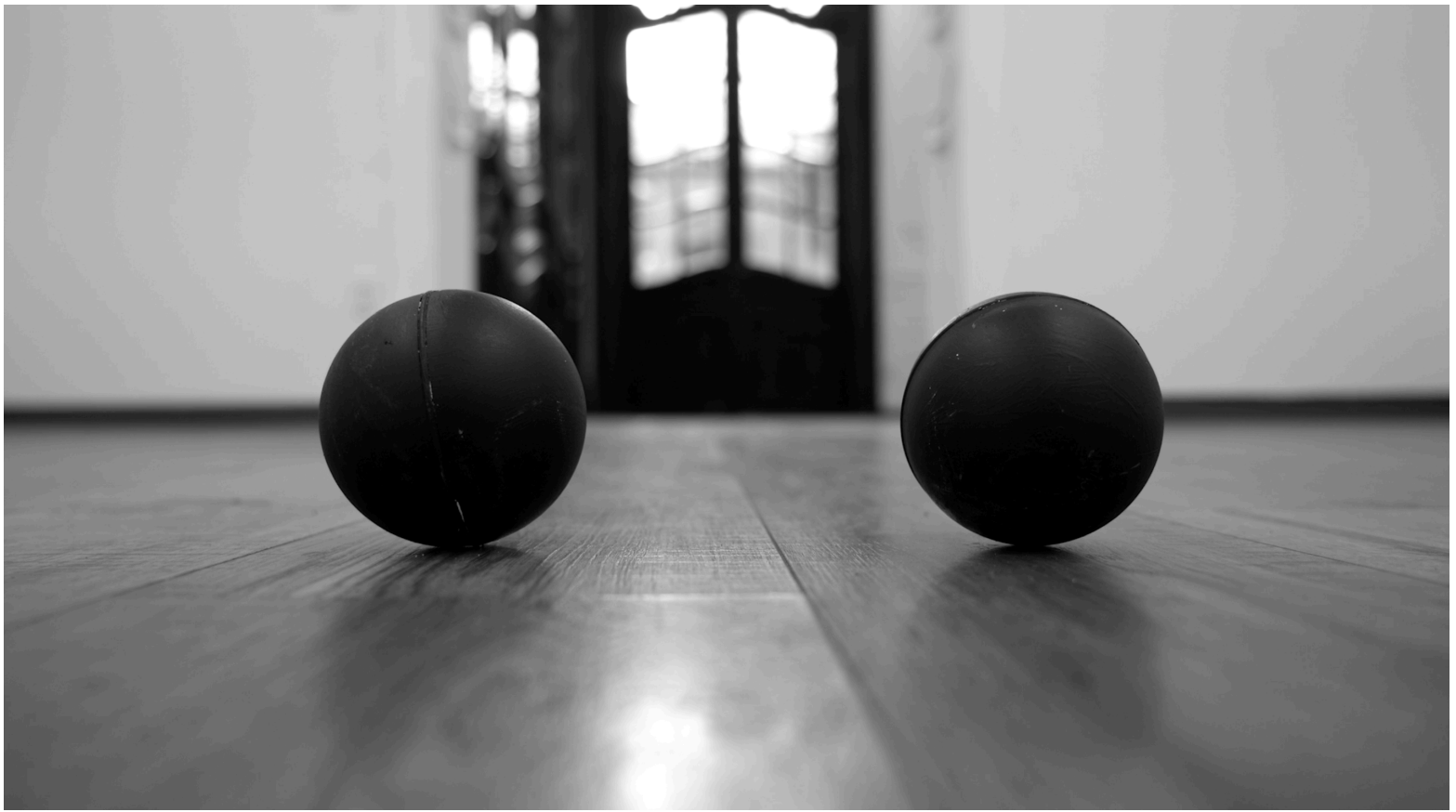
Fictions about Shelters and Accidental Communities
Ruben Gutierrez

In the exhibition "Fictions about Shelters and Accidental Communities," artist Rubén Gutiérrez from Monterrey, Mexico, presents artworks belonging to three series that share a common theme of fictitious narratives about forms of sociability. Whether in the 6th episode of "Forzar la puerta del presente" where the mere existence of a couple of voices enables the exchange of ideas, in the drawings of the series "Amigos imaginarios" (Imaginary Friends), or in the intervened photographs of "Nueva Ruta de la Amistad" (New Friendship Route), Gutiérrez's images point towards a larger narrative that transcends the individual works. In this narrative, one or more individuals come together through dialogue or action in a speculative "safe space" located in the artist's imagination.

Durante el verano más caliente del que se tenga noticia, bajo el sol abrasador, un grupo de adolescentes nómadas trabajó incansablemente durante semanas para construir un refugio delicado pero vital. Estos lugares seguros, escondidos detrás de pequeñas puertas e iluminados por lámparas de luz tenue, se disfrazaron hábilmente como montones de basura. En el interior, uno encontraría un mundo de comodidad: un santuario hecho de ropa vieja, zapatos desgastados, telas andrajosas, libros preciados, lápices, cartón, bolsas de papel entretejidas con pedazos de fieltro y botellas de refresco vacías. Su obra maestra clandestina destacó en el estacionamiento del antiguo estadio, sirviendo como testimonio de su resistencia y determinación frente a la adversidad. Estos cerros de basura falsos pueden parecer modestos, pero contienen tesoros preciosos para aquellos que buscan refugio. *Estación Sol Rojo. Nueva ruta de la amistad. Ciudad de México, mayo de 2033.*

The black spheres in "Forzar la puerta del presente" Episode 6, roll through the exhibition space engaging in a profound dialogue that disregards any "character development" that would situate the spheres within a social framework. These minimalist pieces lack gender, age, clothing, profession, or even a distinct voice. Consequently, they do not conform to expectations of how specific types of people would interact with each other. Instead, they replicate a kind of internal dialogue, where only the dialogical form of language remains, its capacity to address another, even if that other is no one or oneself.

pero creo que es importante sentir
que eres parte de algo.

Aunque sea solo nuestra imaginación.

In the series "Amigos imaginarios," the artist refers to a childhood experience in which he imagined not just a single friend but a whole ensemble of diminutive clay creatures inhabiting the space under his bed, each with its own life and a set of connections, aspirations, and longings manifested in their domestic universe.

Lastly, the intervened photographs of "Nueva Ruta de la Amistad" depict the locations of this famous sculpture series constructed in Mexico City for the XIX Olympic Games in 1968, as well as other emblematic sites such as the Lago Menor in Chapultepec Forest. In Gutiérrez's photographs, these landscapes are subverted as what once appeared as landmarks or symbols of solidity (the sculptures) have been replaced by forms that might resemble small mounds of garbage. In Gutiérrez's narrative, these relatively amorphous mounds serve as shelters, the "safe spaces", for hordes of nomadic adolescents who traverse the vast urban sprawl, temporarily inhabiting these pliable and movable spaces that now occupy the locations once filled by solid concrete sculptures.

En medio del lago de Chapultepec flota una isla de residuos plásticos y libros. Esta aparente acumulación aleatoria de basura a la deriva es, en realidad, un refugio para los estudiosos de la etnoruta: nomadólogos especializados en las sociedades itinerantes. Su investigación busca comprender los patrones migratorios, las estructuras sociales y las adaptaciones culturales de estas comunidades. Cuando no están deambulando por los caminos laberínticos de la nomadotopia, encuentran consuelo en estos santuarios, sitios de esperanza en un mundo implacable. *Estación flotante*, Ciudad de México. 2033.

En medio de la ciudad monstruo, una comunidad de adolescentes construye una red de refugios. Una de sus creaciones, confeccionada con ropa y tela vieja, se sostiene sobre un monumento, una escultura envejecida que ha perdido su significado. Bañada por el sol de mediodía, la estación luce imponente. Resguarda en su interior libros, cuadernos y diversos materiales artísticos. En este lugar el enigmático concepto de “antiforma” encuentra representación a través de la exploración creativa. A medida que el espíritu nomadiverso y el estudio de la etnoruta continúan dando sentido a su existencia, esta tribu de adolescentes navega por un mundo donde estos refugios se convierten en símbolos de esperanza, resiliencia y anhelo de estabilidad en medio de un paisaje en constante cambio. *Estación Torre de los Vientos. Nueva ruta de la amistad. Ciudad de México, 2033.*

In Gutiérrez's exhibition, the three series converge to create a cohesive narrative that explores fictional modes of sociability. Through the absence of individual characterization, the dialogical form of language, and the transformation of familiar landmarks into amorphous refuges, Gutiérrez invites viewers to reflect on the nature of human connections and the construction of safe spaces within the imagination. His works offer an intricate exploration of sociocultural dynamics, challenging conventional expectations and opening up possibilities for speculative narratives that transcend individual works.

En la exposición "Ficciones sobre Refugios y Comunidades Accidentales", el artista Rubén Gutiérrez de Monterrey, México, presenta obras pertenecientes a tres series que comparten un tema común de narrativas ficticias sobre formas de sociabilidad. Ya sea en el episodio 6 de "Forzar la puerta del presente" donde la mera existencia de un par de voces posibilita el intercambio de ideas, en los dibujos de la serie "Amigos imaginarios", o en las fotografías intervenidas de "Nueva Ruta de la Amistad", las imágenes de Gutiérrez apuntan hacia una narrativa más amplia que trasciende las obras individuales. En esta narración, uno o más individuos se reúnen a través del diálogo o la acción en un "espacio seguro" especulativo ubicado en la imaginación del artista.

Las esferas negras de "Forzar la puerta del presente" ruedan por el espacio expositivo entablando un diálogo profundo que prescinde de cualquier "desarrollo de carácter" que las sitúe en un marco social. Estas piezas minimalistas carecen de género, edad, ropa, profesión o incluso una voz distintiva. En consecuencia, no se ajustan a las expectativas de cómo tipos específicos de personas interactuarían entre sí. En cambio, replican una suerte de diálogo interno, donde sólo queda la forma del lenguaje, su capacidad de dirigirse a otro, aunque ese otro no sea uno mismo.

En la serie "Amigos imaginarios", el artista hace referencia a una experiencia infantil en la que imaginó no solo a un solo amigo, sino a todo un conjunto de diminutas criaturas de barro que habitaban el espacio debajo de su cama, cada una con su propia vida y un conjunto de conexiones, aspiraciones y anhelos manifestados en su universo doméstico.

Por último, las fotografías intervenidas de "Nueva Ruta de la Amistad" muestran las ubicaciones de esta famosa serie escultórica construida en la Ciudad de México para los XIX Juegos Olímpicos de 1968, así como otros sitios emblemáticos como el Lago Menor en el Bosque de Chapultepec. En las fotografías de Gutiérrez, estos paisajes se subvierten, ya que lo que antes parecían hitos o símbolos de solidez (las esculturas) han sido reemplazados por formas que podrían asemejarse a pequeños montículos de basura. En la narrativa de Gutiérrez, estos montículos relativamente amorfos sirven como refugios, los "espacios seguros" para las hordas de adolescentes nómadas que atraviesan la vasta expansión urbana, habitando temporalmente estos espacios flexibles y móviles que ahora ocupan los lugares que antes ocupaban sólidas esculturas de concreto.

En la exhibición de Gutiérrez, las tres series convergen para crear una narrativa coherente que explora modos ficticios de sociabilidad. A través de la ausencia de caracterización individual, la forma del lenguaje y la transformación de hitos familiares en refugios amorfos, Gutiérrez invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de las conexiones humanas y la construcción de espacios seguros dentro de la imaginación. Sus obras ofrecen una intrincada exploración de la dinámica sociocultural, desafiando las expectativas convencionales y abriendo posibilidades para narrativas especulativas que trascienden las obras.

Works:

Portada: Estación Reloj Solar (En construcción), 2023.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico / Inkjet on photo paper. 20x25 cms / 8x10 inches.

2. Nueva ruta de la Amistad I, Estación sol rojo, 2023.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico / Inkjet on photo paper. 106x150 cms / 41x59 inches

3, 4, 5, 6. Still from Forzar la puerta del presente, Episode 6, 2023.

Single channel video/Sound/Black and white. Duration: 5:00 mins.

7, 8. Amigos imaginarios, Cuadernos de notas / Notebooks, 2022.

Lápiz, tinta y carbón sobre papel de algodón / Pencil, ink, and charcoal on paper.

13 x 18 cms / 5 x 7 inches

9. Nueva ruta de la Amistad II, Estación flotante, 2023.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico / Inkjet on photo paper. 106x150 cms / 41 x 59 inches

10. Nueva ruta de la Amistad III, Estación torre de los vientos, 2023.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico / Inkjet on photo paper. 106x150 cms / 41 x 59 inches

11. Estación Reloj Solar (En construcción), 2023.

Impresión de tintas sobre papel fotográfico / Inkjet on photo paper. 20x25 cms / 8x10 inches.

<https://rubengutierrez.net/>

<https://rubeneitor.hotglue.me/>

<https://www.instagram.com/rubeneitor/>