

La música de las esferas

Naxica
Art Gallery

 MINERA MEXICO
GRUPO MEXICO

Tatiana Montoya

La música de las esferas

Music from the spheres

Tatiana Montoya

Naxica
ALL GATHER

 MINERA MEXICO
GRUPO MEXICO

Contenido

Presentación
Introduction

Extractos escritos por la crítica especializada de arte
Extracts from specialized art critics

Tatiana Montoya

La música de las esferas
Music from the spheres

Listado de Obras
Artwork's list

Créditos
Credits

Presentación

Introduction

Desde que la humanidad empezó a preguntarse por el origen y la naturaleza de las cosas con el fin de orientarse en medio de ellas, buscando, a su vez, una respuesta al inabundante misterio de la vida, muchas respuestas han surgido bajo un denominador común: la idea de que existe una unidad, de que el universo es eso, efectivamente UNO (aunque, sin duda, hecho de muchos mundos), y de que hay algo que integra y hermana, bajo una maravillosa armonía, lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande; creencia que en su omniabarcante aspiración no cabe denominar de otra forma que, como PRINCIPIO.

Para Tales de Mileto ese Principio era el agua, para Anaximandro el aire, para Anaximenes, "lo indeterminado", para Leucipo y Demócrito, los átomos, para Pitágoras, los números, para Heráclito la "armonía preestablecida" que él definía, seguramente inspirado en Pitágoras, como "la música de las esferas". Armonía universal hecha posible, tan sólo, gracias al mágico equilibrio que proporcionan los números y, con ellos, la matemática; ciencia que, desdoblada en geometría, para los griegos aportaba la clave para la comprensión de la esencia de todas las cosas: "no entre quien no sepa geometría", advertía un aviso a la entrada de la academia de Platón. No en vano, para el griego, la geometría y su figura reina, la esfera, le daban sentido a su propia vida en explicaciones que iban desde el mito del andrógino que integraba lo masculino con lo femenino, al propio mito del eterno retorno que hermanaba la vida con la muerte en un perpetuo resurgir, en una continua transmutación; la que a su vez daba cuerpo a esa sentencia según la cual "la verdad (como la esfera) es bellamente redonda": *Enkiklios aletheia*.

Así, la creencia en la existencia de una UNIDAD pre-escrita, de un continuum predeterminado y armónico resuelta matemáticamente, gracias a las claves que proporcionaba la geometría, permitió a los griegos, no sólo justificar la existencia de unos dioses creadores, sino proyectar su vida en el marco de los ideales que la propia idea de unidad suponía al exorcisar definitivamente el Caos para dar paso a una particular idea de Universo que, como Cosmos, resultaba íntegra, ordenada y sobre todo, armónica. La "música de las esferas" había triunfado como explicación lógica de la íntima relación existente entre los átomos y las galaxias, entre los mundos visibles y los invisibles, entre los seres vivos y los inanimados, entre lo infinitamente complejo y lo asombrosamente simple, entre los seres del aire y los del agua, entre las canciones que exaltan la fluidez del fuego y las que celebran la sólida conquistas del agua.

Creación y destrucción, principio y fin, anverso y reverso; el universo entero empezó a verse y a entenderse en cada gota de agua; y fue el reto de descifrar las claves secretas de esta íntima armonía la que entrelazó los caminos de la ciencia y el arte por más de dos mil quinientos años; allí la religión entraba a mediar, por no decir a administrar, las posibles implicaciones, convenientes o inconvenientes, de sus hallazgos y conclusiones.

A la luz de una u otra explicación se le quería otorgar un sentido "alto y digno" a la vida; de este modo, la creación humana se volcó, primero a tratar de replicar ese Cosmos, de imitarlo, y después a tratar de recrearlo bajo la subjetiva figura de los "universos propios" que, desde siempre, fulgen a través del artista, del creador, de todo aquel que es capaz

Ever since Man first appeared, he has wondered about the origin and nature of things, so as to orientate himself in relation to them and to seek an answer to the unfathomable mystery of life. The answers to these questions have a common denominator: the idea that there is a unity, that the universe is ONE (although made up of many worlds), and that there is something complete and fraternal in perfect harmony, the infinitely small with the infinitely large, a belief that, in its all-embracing aspiration, should only be known as PRINCIPLE.

*For Thales of Miletus this principle was water, for Anaximander it was the air, for Anaximenes it was "the indeterminate"; for Leucippus and Democritus the atom, for Pythagoras, numbers; for Heraclitus, "pre-established harmony", which he defined, surely inspired by Pythagoras, as the music of the spheres". Universal harmony made possible thanks to the magical balance of numbers and, therefore, mathematics, a science that, broken down into geometry, for the Greeks was the key to understanding the essence of all things: "if you know nothing about geometry, do not enter", read a sign at the entrance of Plato's academy. It was not in vain that as far as the Greeks were concerned, geometry and its ruling shape, the sphere, gave meaning to their life in explanations that range from the androgynous myth, which brought together masculine and feminine, with the myth of the eternal homecoming that linked life with death in a perpetual resurgence, in a never-ending transmutation that, in turn, gave body to the phrase according to which "the truth (like a sphere) is beautifully rounded": *Enkiklios aletheia*.*

Thus, the belief in the existence of a pre-written UNITY of a pre-determined and harmonious continuum resolved mathematically thanks to geometrical codes, meant that the Greeks could not only justify the existence of all-powerful gods, but also project their life within a frame of ideals that the inherent idea of unity supposed an finally exorcising Chaos to make way for a particular idea of the universe that, as with the cosmos, proved to be complete, ordered and, above all, harmonious. The "music of the spheres" had triumphed as a logical explanation of the intimate relationship between atoms and galaxies, visible worlds and invisible worlds, animate and inanimate beings, the infinitely complex and the amazingly simple, beings of the air and water; songs that exalt the fluidity of fire and those that celebrate solid conquests of water.

Creation and destruction, beginning and end, front and back; the entire universe began to be seen and understood in each drop of water, and it was the challenge of deciphering the secret codes of this intimate harmony that interlinked science and art for more than five thousand years. It was then that religion began to measure, not administer, the possible implications and pros and cons of its findings and conclusions.

In light of one explanation or another, there was the desire to give life a "high and dignified" meaning. Thus, human creation was turned on its head, first of all when attempting to replicate or imitate the cosmos and then when trying to recreate it under the subjective figure of

de hacer del caos su propio cosmos y que, aún, en medio del ruido, es capaz de dejarse llevar por el canto de un gorrion o por el azaroso sonido de este universo roto.

Arte y ciencia tuvieron así una misma cuna, el principio de unidad que lo abarcaba todo, la "música de las esferas", al parecer, se había impuesto como explicación del orden que debía integrar todo lo existente, gracias a "la armonía entre los mundos", el cielo y la tierra estaban, por fin, unidos, tal cual, y gracias a la creación, los mortales con los inmortales. No es de extrañar que Einstein, a través de su teoría del campo unificado, manifestara que "Dios no juega a los dados" aludiendo al hecho de que el azar obedece también a los designios de sus propias leyes.

Pero ¿Dónde está esa música? ¿Por qué no la escuchamos? Sencillamente, contestaba Heráclito, porque estamos dentro de ella y así ocurre, como les pasa a los habitantes vecinos a una gran catarata que, con el tiempo, ya no escuchan el ruido y la única manera que tienen de percibirlo es alejándose de él, es decir extrañándolo.

¿Será nuestro alejamiento del orden un claro signo de la unidad perdida? ¿Continúan el arte y la ciencia tratando de llenar ese vacío? ¿No será el tiempo de que la explicación vuelva a dar cabida a la implicación desde la cual podamos sentirnos involucrados; a fin de cuentas, sólo desde "dentro" logramos que las cosas nos afecten ¿Desde dónde, si no, habríamos de construir un mundo que, como quería Leibnitz, pudiera ser "el mejor de los mundos posibles"? Habría que preguntarle a la obra de Tatiana Montoya y a sus universos multicolores pues, a fin de cuentas, como anotaba Picasso: "no se busca, se encuentra".

Aquí hallaremos, en el ámbito de una única atmósfera, una máquina de tiempo tan ocupada como pre-ocupada por el planeta y su doliente bio-esfera; más allá de todo origen, se nos invita a osarmarnos al propio ADN de la creación, a la copulización que hizo posible la evolución y la vida. Asistimos pues, con este trabajo, homenaje al Big Bang del color y la forma, al trasfondo genético de lo humano mismo hecho de polvo de estrellas, como decía Sagan y, por lo tanto, abocado a actuar en responsabilidad frente a todo lo existente, he ahí la lógica bio-lógica de la supervivencia y, por lo dicho, la razón del derecho, del reconocimiento y del respeto por la biodiversidad, por la atreidad y por la diferencia, he ahí la razón de ser de nuestra propia fragilidad pero, a la vez, la base de nuestra infinita fuerza.

Al fin y al cabo, en medio de este cosmos polifacético y multicolor, no somos más que una brizna de hierba entregada al ebrio azar del tiempo donde, como migrantes, guardamos la ilusión de hacer nuestro destino con el sólo fin de probar que Dios juega a los dados, somos nosotros quienes, con nuestra vida, efectuamos la apuesta.

CARLOS MARIO YORY

Consultor y conferencista internacional con más de 70 publicaciones traducidas a varios idiomas, autor de 12 libros. Ha colaborado con las Naciones Unidas, con la Agencia de Cooperación Española, miembro del Grupo CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y asesor de varios Gobiernos Urbanos en América Latina.

"inherent universes" that, have always share through the artists and the creator, of all that is capable of creating chaos and that still, among the noise, may be carried along by the song of a sparrow or by the unsettled sound of this broken universe.

Thus, art and science were "born" in the same cradle, the principle of unity covered everything. It seemed that the "music from the spheres" had been imposed as an explanation of the order of everything that existed, thanks to "the harmony between worlds", heaven and earth were finally united and creation brought together mortals with immortals. It is not unusual that Einstein's unified field theory stated that "God does not play dice", alluding to the fact that the random element also obeys the designs of its own laws.

So where is this music? Why can't we hear it? The simple answer, according to Heraclitus, is because we are part of it, as is the case with people who live near a large waterfall who, over the course of time, become impervious to the noise and the only way they can hear it is to move away from it, in other words, to miss it.

Will a clear sign of lost unity be our estrangement from order? Will art and science keep trying to fill this vacuum? Is it now time that the explanation makes room once again for the implication from which we may feel involved? At the end of the day, only from the inside can we make sure that things affect us. From where? If not, we would have to build a world that would be the "best of all possible worlds", as Leibniz yearned for. We would have to ask the work of Tatiana Montoya and its multi-colored universes as, after all, "that what is not sought is found" as Picasso once said.

Here we will find, in the ambience of a unique atmosphere, a time machine both occupied and preoccupied for the planet and its harmful bio-sphere. Beyond all points of origin, it invites us to look at the DNA of creation, the copulization that made evolution and life possible. This work pays tribute to the Big Bang of color and form, to the genetic background of the human race made from stardust, as Sagan once said, and, therefore, required to act responsibly in the face of everything that exists, hence the biological logic of survival and, therefore, the reason of the law of recognition and of respect for biodiversity, other things and difference, hence the reason for our fragility that, at the same time, forms the basis of our infinite strength.

At the end of the day, in the midst of this multi-faceted and colorful cosmos, we are but a blade of grass left at the blind fate of time, where, as Migrants, we hope we will be able to find our fate just to prove that if God plays dice, it is us, with our life, who place the bet.

CARLOS MARIO YORY

Consultant and international speaker with over 70 publications translated into several languages, author of 12 books. He has collaborated with the United Nations, with the Spanish Cooperation Agency, a member of CLACSO - Latin American Council of Social Sciences, and advisor to several governments in Latin America.

Extractos escritos por la crítica especializada de arte

"...Especial atención merecen los efectos de espejismo, fenómeno óptico que se acentúa con el tránsito del observador. Las imágenes cambiantes parecieran no tener principio ni fin. Ritmos e ilusiones engañosas las convierten de hecho en versiones renovadas de la abstracción lírica. Con sus experimentaciones técnica-estéticas Tatiana Montoya aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible."

Raquel Tibal
(Argentina, México/ escritora y crítica de Arte,
su obra se ha traducido a más de 6 idiomas)

"...Cabría añadir: lo imprevisible, la magia del azar, el efecto secreto del tiempo. Y sucede que a veces, el metal se obstina en guardar su ocultamiento constitutivo. Momento de resistencia en que el artista tiene que insistir, o mejor, persistir en el acto develador. Los resultados están a la vista la entraña íntima de los metales termina abriéndose a la presencia, ya sólo queda el resto, contemplar, sentir, habitar pues en la desnudez de las piezas afrontadas, en una palabra, copertenerse."

Jorge Juanes
(México / Filósofo, académico en estética de arte contemporáneo)

"...De los materiales y de su técnica científica aplicada, Montoya abraza la tradición del expresionismo abstracto, apoyándose en el uso de la luminosidad y del contraste de color, con el tema de la naturaleza y el paisajismo en el lenguaje de la metáfora y el símbolo, sin embargo, la construcción de estos elementos también inquietan al observador. El poder de la imagen evoca las emociones del observador y estimula el pensamiento contemplativo y controvertido."

Cynthia Mac Mullin
(Los Ángeles, California / directora del programa de artes visuales en USA corporation
FHP INC California, curadora del Museo MOLA Museum of Latin American Art)

"...Montoya queda bañada en plata después de atacar el cuadro con la brocha. Ya antes ella había sido atacada por el lenguaje de la geometría que tatuó sus conductas. Genéticamente se formó en la isóptica de la identificación milimétrica del equilibrio para siempre evadirlo; la tecnología se aleja del dogma pero conserva sus apetitos. Su estilo y manera se confrontan con la religión obcecada y los credos estéticos, pero compite en los terrenos de la intimidad con la obsesión por (d)orar al dios del tiempo, los etapas del conocimiento son renovaciones corporales de la fe."

Iván Leroy
(México / Curador, escritor, académico en arte y estética)

Extracts from specialized art critics

"...The effects of mirages, an optical effect that is accentuated with the movement of the observer, deserve special attention. The ever-changing images do not seem to have a beginning or an end. Deceiving rhythms and illusions that turn these mirages into rejuvenated versions of lyrical abstraction. With her technical-aesthetical experimentation, Tatiana Montoya opens up new possibilities of free poetic association with that which may be perceived."

Raquel Tibal
(Argentina, Mexico/writer and art critic. Her works have been translated into six languages).

"...The unexpected, the magic of randomness and the secret effect of time should be added. Sometimes, metal refuses to keep its constitutive concealment. A time of resistance when the artist has to insist on, or perhaps, persist with the revealing act. The results are there to be seen. The intimate, innermost recess of the metal opens itself up to presence, only the rest remains, contemplating, feeling, inhabiting, as in the nakedness of the pieces offered, in a single word, belonging to both."

Jorge Juanes
(Mexico/academic philosopher in the aesthetics of contemporary art).

"...Of the materials and her applied scientific technique, Montoya embraces the tradition of abstract expressionism, using light and the contrast of color, with the theme of nature and landscape in the language of metaphors and symbolism; however, the construction of these elements also make the observer uneasy. The power of the image evokes the emotions of the observer and stimulates contemplative and controversial thought."

Cynthia Mac Mullin
(Los Angeles, California/director of the visual arts program of the US corporation FHP INC
California, curator of the Museum of Latin American Art).

"...Montoya has been bathed in silver after the brush's assault on the picture. Previously, she had only been attacked by the language of geometry that tattooed her conduct. She was genetically formed in the isoptic of the precise identification of the balance so as to always avoid it; technology is a long way from dogma, but she retains her hunger. Her style and manner confront obfuscated religion and aesthetic creeds, but she competes in the terrain of intimacy with the obsession of idolatizing the god of time, the stages of knowledge are bodily rebirths of faith."

Iván Leroy
(Mexico/curator, author and artistic and aesthetical academic)

"...La obra de Tatiana Montoya no está basada en la imagen como ilusión o siquiera como representación, que podrían alterar el principio de la creación. Antes bien su obra parte de la curiosidad que mueve a la experiencia (guiada por indagar sobre el principio de las cosas) en el que lo que interesa es demostrar la acción, la pequeña explosión que da vitalidad a la materia. El arte de Montoya es un arte de traslación, de llevar una cosa a que se convierta en otra, que busca atrapar la corriente dejándola fluir sobre la superficie viva del metal ó del papel. Su resultado es un destello sobre el abismo, aquella que encierra la profundidad; sin dejar de sorprenderse por la tersura, el entramado que filtra nuestra mirada y la seduce. Es entonces cuando lo más abstracto se convierte en lo más concreto y viceversa."

José Manuel Springer
(México, agregada cultural en Holanda / Curador y crítica de Arte)

"...Amante de la contemplación, Tatiana Montoya es inevitablemente abstracta. Asume diversas geometrías, desde el cuadrado, el rectángulo y, el círculo, pasando por las formas repetidas de las hojillas de plata y oro, hasta el equilibrio de la imagen completa, siempre en búsqueda de una simetría que bien puede romperse con el fluir de la herida mineral, brillante y blanca como la plata. Sobre todo la estructura juega la luz, variando las sensaciones y las miramientos, según se exponga a la noche, el día o la sombra."

Francesca Gargallo
(Italia, México / escritora y doctora en estudios Latinoamericanos, miembro de la
Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA)

"...Podría extender mis comentarios largamente para poder hablar tan sólo de algunas obras de Tatiana Montoya, pero me limitaré mejor a remarcar que desde mi punto de vista, la de ella es una obra culta y refinada en extremo. Por lo anterior y por su singularidad dentro de la historia de arte mexicana, me parece que esta obra no debe pasar inadvertida. Para quienes buscan expresiones novedosas, aquí encontrarán una; para quienes desean un clásico, aquí, también, hallarán uno. Y esta posibilidad se da a partir de que la artista juega con el tiempo, que generalmente siempre juega con nosotros."

Enrique Franco
(México / investigador, crítico y curador de Arte Mexicana)

"...The work of Tatiana Montoya is not based on image as an illusion, not even as a representation that may alter the principle of creation. Her work is based on the curiosity that moves experience (guided by challenging the principle of things) in which the interest lies in demonstrating the action, the small explosion that brings the subject to life. Montoya's art is an art of translation, converting one thing into another, seeking to capture the current and letting it flow over the living surface of the material or paper. The result is a spark in the abyss, that which encloses profoundness, without being caught out by the swiftness and the frame that filters and seduces her gaze. It is then when the most abstract becomes the most specific, and vice versa."

José Manuel Springer
(Mexico, cultural attaché in Holland/curator and art critic)

"...A lover of contemplation, Tatiana Montoya is inevitably abstract. She assumes a variety of geometries, including square, rectangular and circular, traversing repeated forms of gold and silver leaf, until finding the balance of the complete image, always in search of a symmetry that may be broken with the flow of the wounded, gushing, white material, such as silver. In particular, the structure plays with light, varying sensations and gazes, as exposed at night or during the day or the shadow."

Francesca Gargallo
(Italy, Mexico/author and doctor in Latin American Studies,
member of the Internal Art Critics Association)

"...I could expand on my comments to discuss just a few of the works of Tatiana Montoya, but I will just point out that I believe her work to be highly cultured and refined, so due to her unique position in Mexican art, it seems that this work should not go unnoticed. Those who are seeking novel expressions will find one here. This possibility is based on the artist playing with time, which usually plays with us."

Enrique Franco
(Mexico/researcher, critic and curator of Mexican art)

MÚSICA PARA LAS ESFERAS

Hoja de plata / yute
150 X 180 cm

MUSIC FOR THE SPHERES

silver leaf / jute
60 x 72 in

Tatiana Montoya

Nace en Colombia 1961, vive en México desde 1991, naturalizada mexicana en el 2001. Con una carrera de casi 30 años, ha realizado 21 exposiciones individuales desde 1989 y ha participado en más de 100 exposiciones colectivas desde 1984. Su obra se ha expuesto en varias Galerías y Museos tanto de la República Mexicana, como en Alemania, Argentina, Colombia, Canadá, Cuba, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón y Venezuela.

Cabe mencionar su participación en varios de los museos más importantes de México, tales como: Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno de México MAMM, Museo de la Ciudad de México, Museo Nacional de la Estampa, Museo de la Secretaría de Hacienda, así como en numerosos museos nacionales de Arte Contemporáneo como los de Oaxaca MACO, Yucatán MACAY, AMPARO Puebla, CECUT Tijuana, Monterrey, Querétaro y Aguascalientes, entre otros; Así también, ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela; en el Museo de Arte Moderno de Cartagena y de Bucaramanga, Colombia; en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, California, MOLAÁ; en el Museo Centre d' exposition du Vieux-Palais en Quebec, Canadá; en la Casa Wifredo Lam de La Habana, Cuba; en el Kulturstaldene Museum de Copenhague, Dinamarca; en el Museo de la Fundación Guardini, Berlín, Alemania.

Su presencia en distintos eventos internacionales como la Feria Art Basel de Miami, la Paralela a la Documenta IX Kassel, Alemania, entre otros, la han colocado en un sitio especial dentro del arte del siglo XXI.

A su vez ha sido invitada a varias becas de trabajo tales como la Beca Ciudad de México - UNESCO; la Beca European Ceramic Work Centre EKWC, a Hertogenboch de los Países Bajos; la Beca- Symposium 'Mithologie des Lieux', en Quebec, Canadá -Fundación Derain.

También ha sido seleccionada en tres ocasiones a la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, ha obtenido menciones en el Museo de Arte Moderno de México MAMM y en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México.

Como resultado de su larga y reconocida trayectoria su obra hace parte de numerosas colecciones públicas y privadas como la Universidad de Kassel Alemania y el Museum of Latin American ART, California, USA. Por otra parte, ha participado en diferentes muestras en espacios públicos tales como la exposición "Columnas", Escultura Monumental expuesta durante 2 años en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la que actualmente, y de manera permanente se tiene como acervo de la Ciudad de México en el Bosque de Aragón D.F., así como la Escultura "Equinoccio" en el Bosque de Chapultepec, y la comisión de la reciente pintura mural "Efecto Mariposa" realizada para el Hotel St. Regis de Punta Mita, Nayarit, México.

Su obra se caracteriza por un amplio manejo de los metales y un conocimiento de patinas e interesantes reacciones químicas, que le han permitido desarrollar una rica y única paleta de colores y texturas con materiales tan sofisticados como la hoja de oro, la plata, el aluminio, el cobre, el bronce y el latón; los que, en su manejo y transformación, constituyen lo que bien podríamos llamar: "Una propuesta de Alquimia para el siglo XXI".

Born in Colombia; lived in Mexico since 1991 and became a Mexican citizen in 2001. With a career spanning nearly 30 years, Tatiana has had her work displayed at 21 individual exhibitions and over 100 exhibitions with other artists. Her work has been displayed in galleries and museums throughout Mexico, including the Tamayo Museum, the National Stamp Museum, the Treasury Department Museum, and a number of contemporary art museums, including the Aguascalientes Contemporary Art Museum. Abroad her work has appeared at the Caracas Contemporary Art Museum and at a number of international events, such as the Basle Art Festival in Miami, and the Paralela a la Documenta IX in Kassel, Germany.

She has been given several grants, including the Mexico City- UNESCO grant, has been chosen to appear on three occasions at the Rufino Tamayo Biennial Art Exhibition and has been mentioned at the Mexico City Modern Art Museum.

Thanks to her long and successful career, her work now appears in many private and public collections, for example at the Kassel University.

Her work has also been exhibited in public areas, an example being "Columns", the two-year monumental sculpture exhibition in Paseo de la Reforma in Mexico City; the permanent home of which may now be found in the Bosque de Aragón in Mexico City. Other examples of her work include the "Equinoccio" (equinox) sculpture in Bosque de Chapultepec and her mural entitled the "Butterfly Effect" commissioned by the Hotel St. Regis.

One of the features of her work is the broad use of metal, as well as her knowledge of patina and the use of interesting chemical reactions, which she has called upon to develop a unique and broad range of colors and textures. Some of the materials she uses include gold leaf, silver, aluminum, copper, bronze and brass, which she combines to create what we might call: "an alchemy proposal for the 21st century".

Colaborar en un proyecto artístico de esta magnitud, permite Grupo México explorar la posibilidad de vincular el arte a la inversión corporativa, así como promover otro tipo de expresiones humanas sensibles.

Si bien, la muestra "La música de las esferas" de la talentosa artista Tatiana Montoya, no se centra en la materia metálica tales como el oro, plata y cobre como desarrollo temático, su obra involucra el reflejo o el brillo, que en apariencia se asemeja a los producidos por estos metales, motivo y razón de Grupo México.

Durante siglos, el arte mexicano y latinoamericano ha encontrado en lo áureo y el argento, una forma de expresión que se liga con lo divino, con aquella que sintetiza lo terrenal o la voluntad del hambre, con la voluntad divina o la eternal.

Es así como esta gran exhibición, permite desde una perspectiva distinta, explorar las cualidades intrínsecas de estos preciados metales que han servido de base en la conformación de la sociedad y sus sistemas monetarios y de mercado.

La contribución de Grupo México con Naxica, Consultoría de arte, abre una puerta para nuestro Grupo, en el campo de la creación plástica, y nos permite desde una perspectiva actual promover el quehacer diario de nuestra industria minera metalúrgica.

Xavier García de Quevedo
Presidente Grupo México - Minera México

Contributing to an artistic project of this magnitude allows GRUPO MEXICO to explore the possibility of building a link between art and corporate investments, as well as promoting yet another type of sensible human expression.

Although talented artist Tatiana Montoya's "La Música de las Esferas" (Sphere Music) is not centered around metallic matter such as gold, silver and copper as its main theme, her work involves reflection and brightness, in some way similar to those produced by these metals, which are the cause and reason for GRUPO MEXICO.

For centuries, Mexican and Latin American arts have found in gold and silver a form of expression that links with divinity; with that which synthesizes the earthly or the will of man with the divine will or what is eternal.

It is this way that this great exhibition allows us to explore the intrinsic qualities of these precious metals, which have been important foundations in the makings of society and its monetary and market systems, from a different viewpoint.

GRUPO MEXICO contribution with Naxica, Art Consulting, opens a new door for our Group, in the field of artistic creation, and allows us to promote our daily activities in the mining and metals industry from a contemporary perspective.

Xavier García de Quevedo
President Grupo México - Minera México

En el año 2003 nace Naxica como consecuencia del vacío existente en el panorama del arte, creando un espacio comprometido en fomentar el coleccionismo de obra de artistas contemporáneos mexicanos y latinoamericanos, así como del interés de difundir y promover la creación plástica y las distintas tendencias artísticas de la actualidad.

Cuando nació este proyecto, una de las primeras artistas que se sumaron a él, fue la maestra Tatiana Montoya. En este sentido se ha creado un vínculo de compromiso que día con día se afianza a través de las distintas propuestas de promoción cultural que la Consultoría realiza, y en las que siempre, la presencia de esta extraordinaria creadora se hace patente.

Es así como Naxica, presenta la muestra: La música de las esferas, una selección significativa de la producción plástica actual de Tatiana Montoya, en la cual se hace evidente esa amalgama perfecta de lo discursivo con lo formal; una indisoluble relación que se aprecia como constante en su trabajo.

Por lo que la presente exhibición nos abre la posibilidad de establecer un vínculo no únicamente en el plano emotivo con la obra, sino a través de la reflexión con la creación artística, en la que se abordan temas de ciencia que filtrados por la extraordinaria visión de su creadora, se convierten en verdaderas piezas de arte.

Es de esta forma que Naxica ofrece a sus coleccionistas la posibilidad de tener un acercamiento directo con la obra de la maestra Tatiana Montoya en la Galería del séptimo piso; una merecida muestra a una artista latinoamericana radicada en nuestro país, que a lo largo de dos décadas se ha sumado a la actualidad del arte mexicano.

Sergio Mantiel

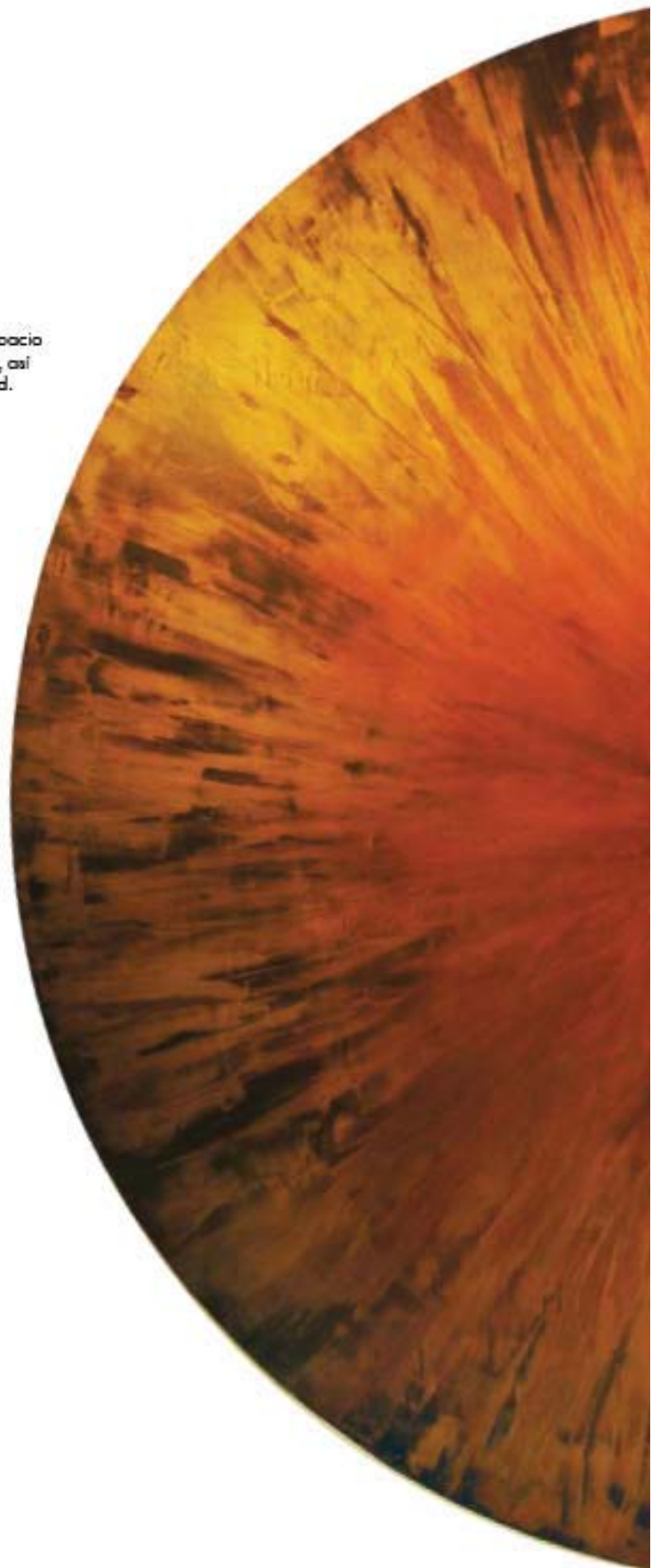
Naxica was established in 2003 in order to fill a vacuum in the art world. It created a space whose purpose was to encourage the collection of the works of contemporary Mexican and Latin American artists, and create an interest in publicizing and promoting the plastic arts and other current artistic trends.

When this project began, one of the first artists who expressed an interest was Tatiana Montoya. A commitment has been established that is growing stronger and stronger every day, thanks to the cultural promotion activities of the institute, to which this talented artist makes a major contribution.

This is how Naxica presents the work entitled Music from the spheres, a selection of the current works of plastic art of Tatiana Montoya, in which the perfect combination of the discursive and the formal is more than evi a relationship that cannot be broken and that is a constant factor in all her work.

This exhibition gives us the opportunity to create a link, not only in the emotive plane with the work, but reflecting an artistic creation that comprehends areas of science that, filtered through the extraordinary vision of the creator, become true works of art.

It is in this manner that Naxica gives its collectors the chance to directly approach the work of Tatiana Montoya in the gallery. A deserved example of a Latin American artist living in this country who, over the last two decades, has become a major contributor to modern Mexican art.

“...Lo dorado representa la luz increada,
la luz más allá de la luz porque es Dios”

Arcipreste Martí

“...What is golden represents the uncreated light,
the light beyond the light, because it is God”

Tatiana Mantaya se enfrenta al lienzo con fuertes deseos de revolucionar el color, provocando con emoción al espectador más indiferente. Sus trabajos, aunque dentro de un informalismo poético controlado, encuentran en la ejecución pensada de los temas y los materiales, la forma de crear contrastes y simbolismos que captan la atención en una articulación entre la profusión colorística y la armonía compositiva.

Si bien, su obra halla en el “áureo” muchas de sus pautas de luminosidad, el brillo que se deja entrever por las suaves transparencias que matizan al metálico material, plantean dentro de la contemporaneidad un enfoque que va más allá de lo tradicional, ubicándose dentro del campo de la pintura expandida, al utilizar materiales sintéticos o no axiomáticos, que montados sobre soportes pictóricos, conforman una apariencia que los integra a esta disciplina. Independientemente de lo anterior, el oro y la plata como símbolos que aluden al propio universo, al sol o la luna, al principio y fin de la vida, se establecen como un razonamiento en el campo de la estética.

En su trabajo habita el deseo de unir la poética con la vida, lo anárquico con lo científico, como se demuestra en su actual serie en que trata el génesis de la vida desde lo micro hasta lo macro, desde el átomo hasta el propio cosmos, transformando su obra en una reflexión sobre lo existente y lo aparente.

Asimismo, la reelaboración de la forma conocida a través de la relación existente entre la línea y el plano, le permite replantear y separar de lo imaginativo la realidad sin anularla, dejándola únicamente como punto de referencia temática, más que formal. Es así como el universo se convierte en una descarga de pintura sobre el soporte, que nos transporta a la lejanía a través de los infinitos y casi invisibles goteos de color que se ven en la superficie de la tela.

Lo esférico transformado mediante su representación en anamorfosis en un plano, se repite como un patrón que lo define todo: la célula y su núcleo, el planeta o el universo; una composición que invade a la forma del cuadro hasta hacerlo circular y perder sus vértices, forzando al espectador, mediante la perspectiva de profundidad, a fijar la vista en el infinito representado.

En su obra, cada elemento adquiere un carácter autónomo, un peso signico; al mismo tiempo se trata de universos relacionados, de contrapuntos en los que una acción cuestiona o complementa la lectura de la otra. Una combinatoria se expande redimensionando con múltiples elementos la función poética de su trabajo, que se despliega en grandes áreas y con distintos ritmos y recursos: pictóricos o no pictóricos.

Su prolífica y fecunda actividad creativa la ha llevado a competir consigo misma, en una búsqueda immoderada por encontrar expresiones propias en las que compaginen lo formal y lo conceptual.

Rafael Alfonso Pérez y Pérez

Curador y Subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tatiana Mantaya takes on the canvas with a strong desire to revolutionize color, using color to provoke even the most indifferent viewer. Although her work comes within a controlled poetic informalism, the well thought out realization of themes and use of material highlight the way of creating contrasts and symbolism that capture the attention in a combination of coloristic profusion and compositive harmony.

Although many of the patterns of light of her work may be found in the golden aura, the brightness that allows itself to be interwoven through the smooth transparencies that modulate the metal material, establish a contemporary that goes beyond what is traditional. Instead they come within the field of expanded art, thanks to the use of synthetic and non-axiomatic material that mounted on pictorial supports, create an appearance that incorporates them into this discipline. Irrespective of this, gold and silver, as symbols that allude to the universe itself, to the sun and the moon, to the beginning and the end of life, establish themselves as a mode of reasoning in the field of art.

Her work portrays the desire to join the poetic with the living, the dreamlike with the scientific, as may be seen in her current series that depicts the beginning of life, from the micro to the macro, from the atom to the cosmos itself, transforming her work into a collection of what exists and what is apparent.

The recreation of the known form through the relationship between the linear and the flat, allows her to take a new look and separate reality from imagination, although without abandoning it, leaving just us a point of thematic reference, more than just formal. This is how the universe turns into a discharge of painting on the support, which takes us far away, on the infinite and virtually invisible drops of color distributed over the canvas.

The spherical form that is transformed by its representation in anamorphosis in a plane, is repeated as a pattern that defines everything: the cell and its nucleus, the planet or the universe, a composition that invades the form of the picture until it makes it go round in circles and lose its vertices, forcing the viewer, by means of the perspective of depth, to fix his gaze on the infinite portrayed.

Each element of her work takes on an independent nature, a gestural weight. At the same time it looks at related universes of counterpoints in which an action questions or complements the reading of the other. A combination expands and reshapes, using a variety of elements, the poetic function of her work, which is visualized over large areas with different rhythms and pictorial and non-pictorial resources.

Her prolific and abundant creative activity have led her to competing with herself, in an unprecedented search for self-expression in which what is formal and what is conceptual go in order.

Rafael Alfonso Pérez y Pérez

Museum curator and deputy secretary of finance and public credit

El mundo contemporáneo está tan ocupado con su propio ruido, que ha dejado de escuchar los sonidos de los ritmos naturales, apartándose del único y verdadero equilibrio universal.

Tatiana Montoya

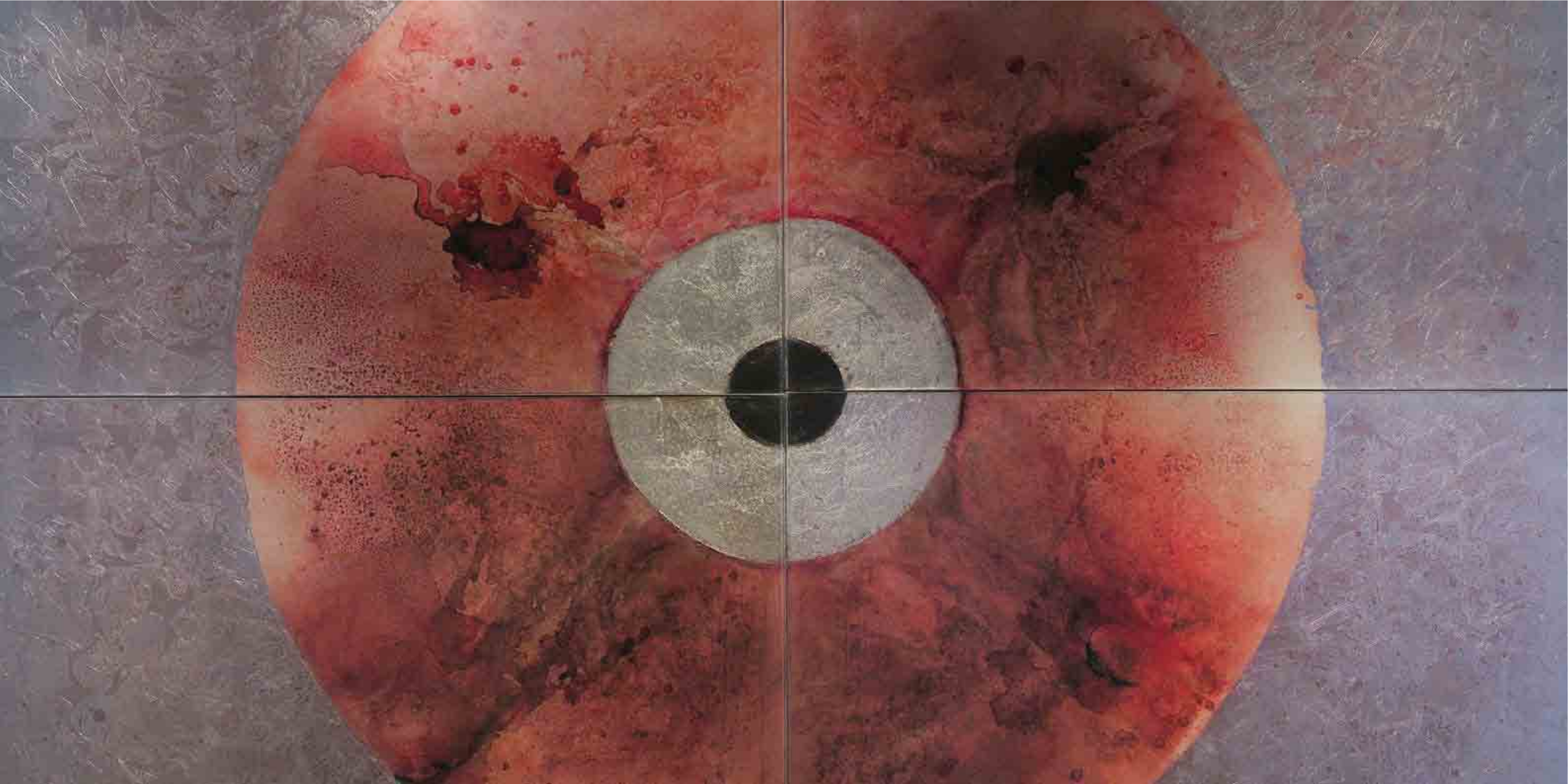
Today's world is so busy taking care of its own noise that it has quit listening to the sounds of natural rhythms, drifting away from the one and true universal balance

Tatiana Montoya

La música de las esferas

Music from the spheres

T. Montoya 2010.

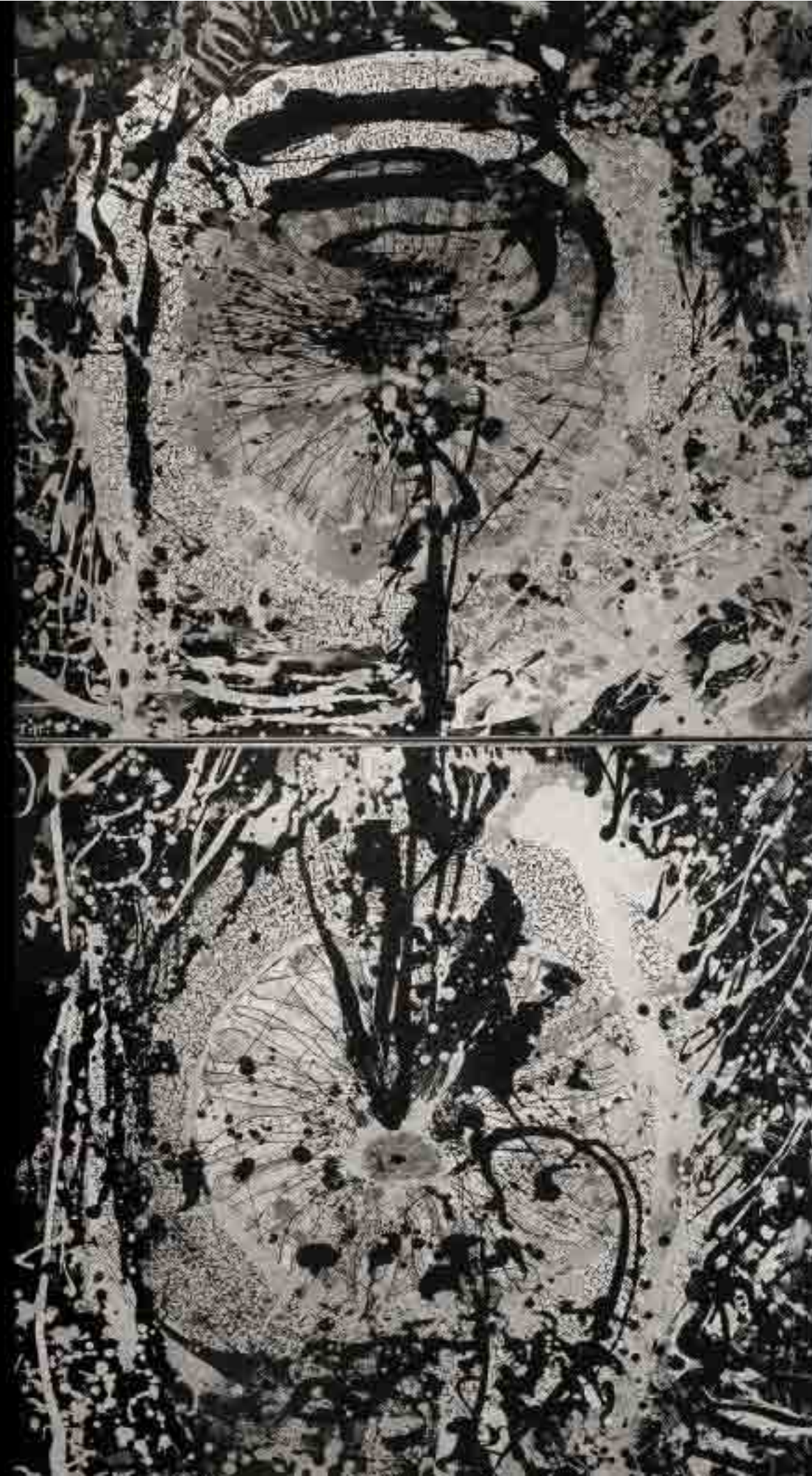
COPULINIZACION
hoja de plata / tela
200 x 100 cm

COPULINATION
silver leaf, paper / canvas
80 x 40 in

[págs. siguientes >](#)
[next pages >](#)

PLANETA
hoja de plata / yute
200 x 300 cm

PLANET
silver leaf / jute
80 x 118 in

Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es sólo para nosotros mismos sino también para ese cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos.

Carl Sagan (1934 - 1996) Astrónomo estadounidense

Our loyalty is for the species and the planet. Our obligation to survive is not only for ourselves but also for that old and vast cosmos, from where we come.

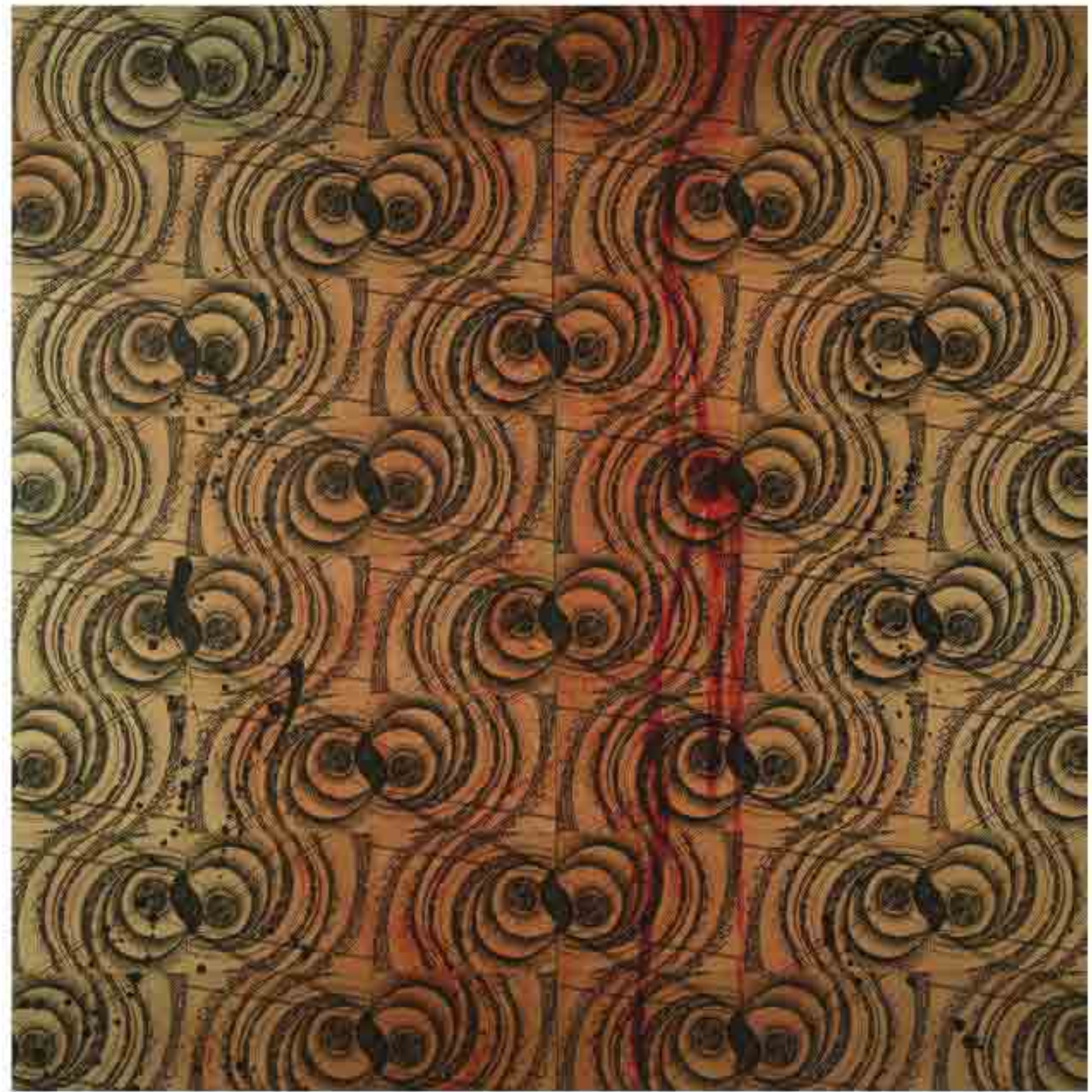
GEN-ETICO
hoja de aluminio / madera
140 cm DM

GEN - ETIC
aluminum leaf / plywood
55 in DM

ADN
patina/aguafuerte / papel / madera
230 x 230 cm

EDA
patina/leñing / papel / plywood
90 x 90 in

BIG BANG
polvo de oro, cobre y latón / madera
200 cm DM

BIG BANG
gold, copper, brass dust / plywood
80 in DM

EVOLUCION
polvo de oro, cobre y latón / madera
200 cm DM

EVOLUCION
gold, copper, brass dust / plywood
80 in DM

El principio es la mitad del todo.

Pinógoras (582 A.C. - 497 A.C.) Filósofo y matemático griego

The beginning is half of all..

< pág. anterior
< previous page

ATMÓSFERA
hoja de plata, papel / tela
100 x 200 cm

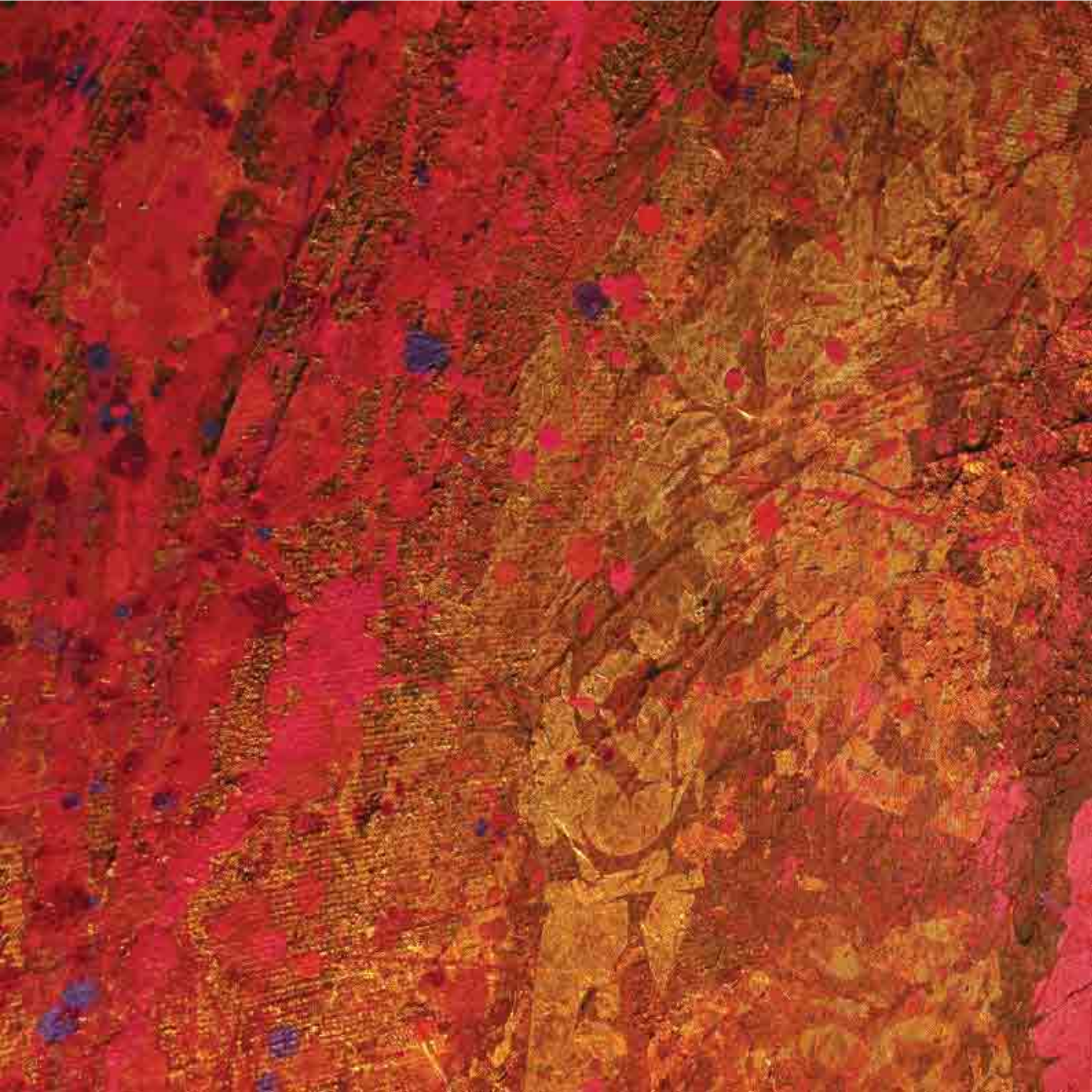
ATMOSPHERE
silver leaf, paper / canvas
40 x 80 in

pág. derecha >
right page >

CÉLULAS Y NÚCLEOS
patina/aguafuerte / papel / madera
230 x 230 cm

CELLS AND NUCLEUS
patina/etching / paper / plywood
90 x 90 in

BIO-ESFERA
hoja de oro / yute
150 x 150 cm

BIO-SPHERE
gold leaf / jute
60 x 60 in

*P*robablemente se ha hecho más daño a la Tierra en el siglo XX que en toda la historia anterior de la humanidad.

Jacques Yves Cousteau (1910 - 1997) Marino e investigador francés.

We have probably caused the most damage to the Earth during the 20th Century that in all the previous history of mankind.

MIGRANTES
hoja de plata y aluminio / tela
190 x 280 cm

MIGRANTS
silver leaf, aluminium leaf / canvas
75 x 110 in.

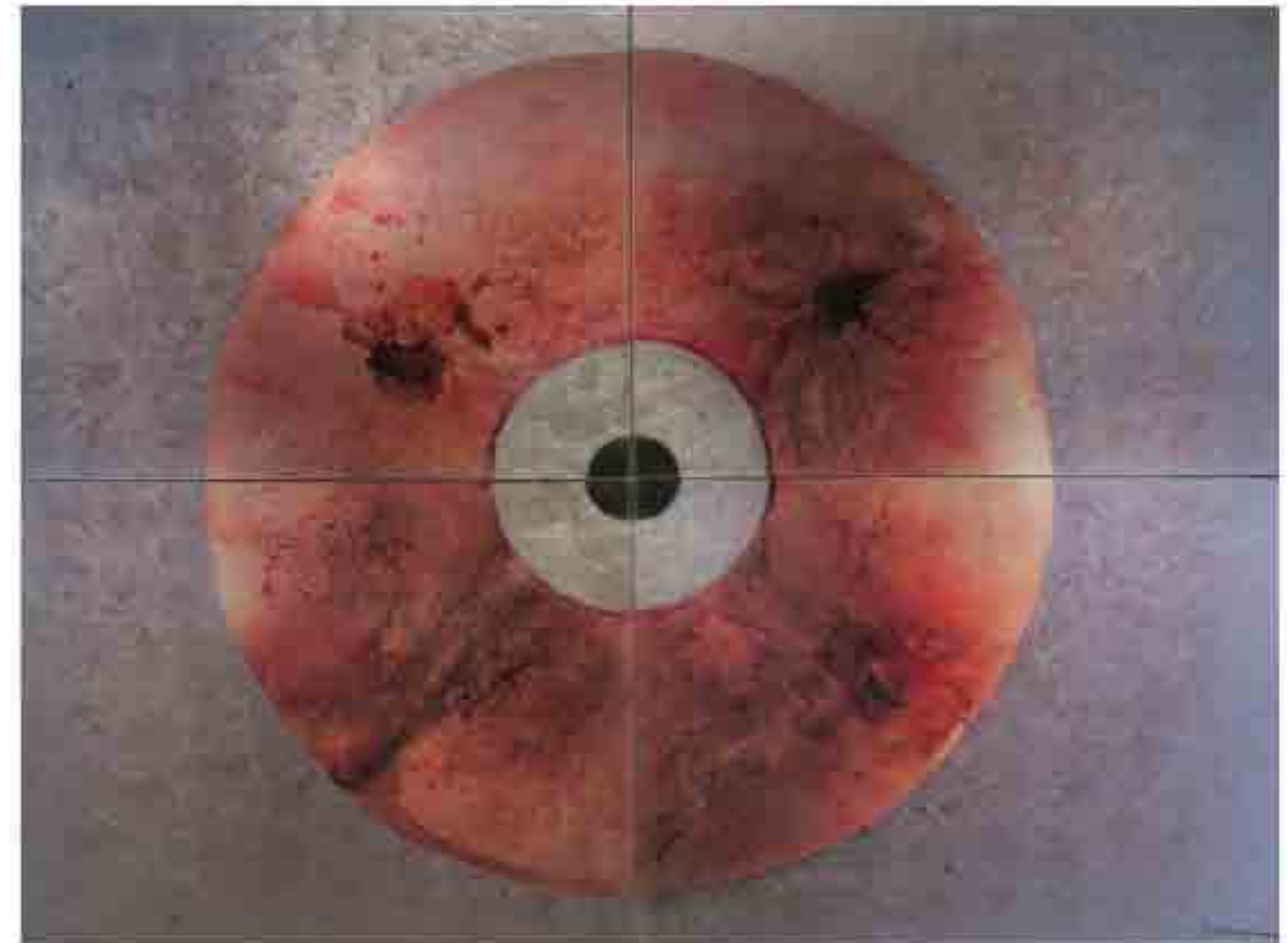

< págs. 34 y 35 | pages 34 & 35

VUELO DEL ÁGUILA
hoja de plata, papel / tela
100 x 200 cm

EAGLES MEETING
silver leaf, paper / canvas
40 x 80 in

HUMANO
hoja de plata / tela
200 x 280 cm

HUMAN
silver leaf / canvas
80 x 110 in

El tiempo es la imagen móvil de la eternidad.

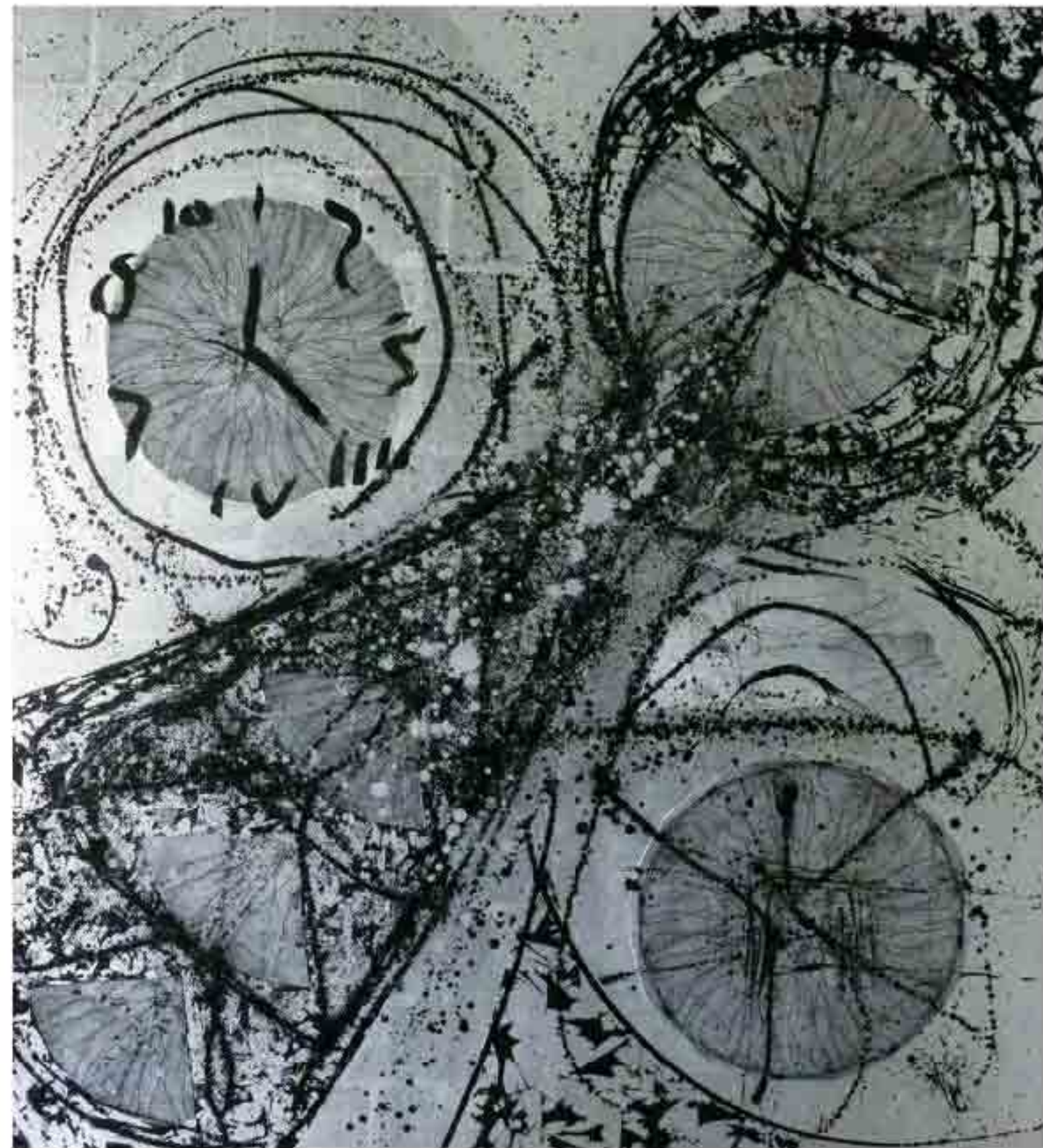
Platón (427 AC - 347 AC) filósofo griego

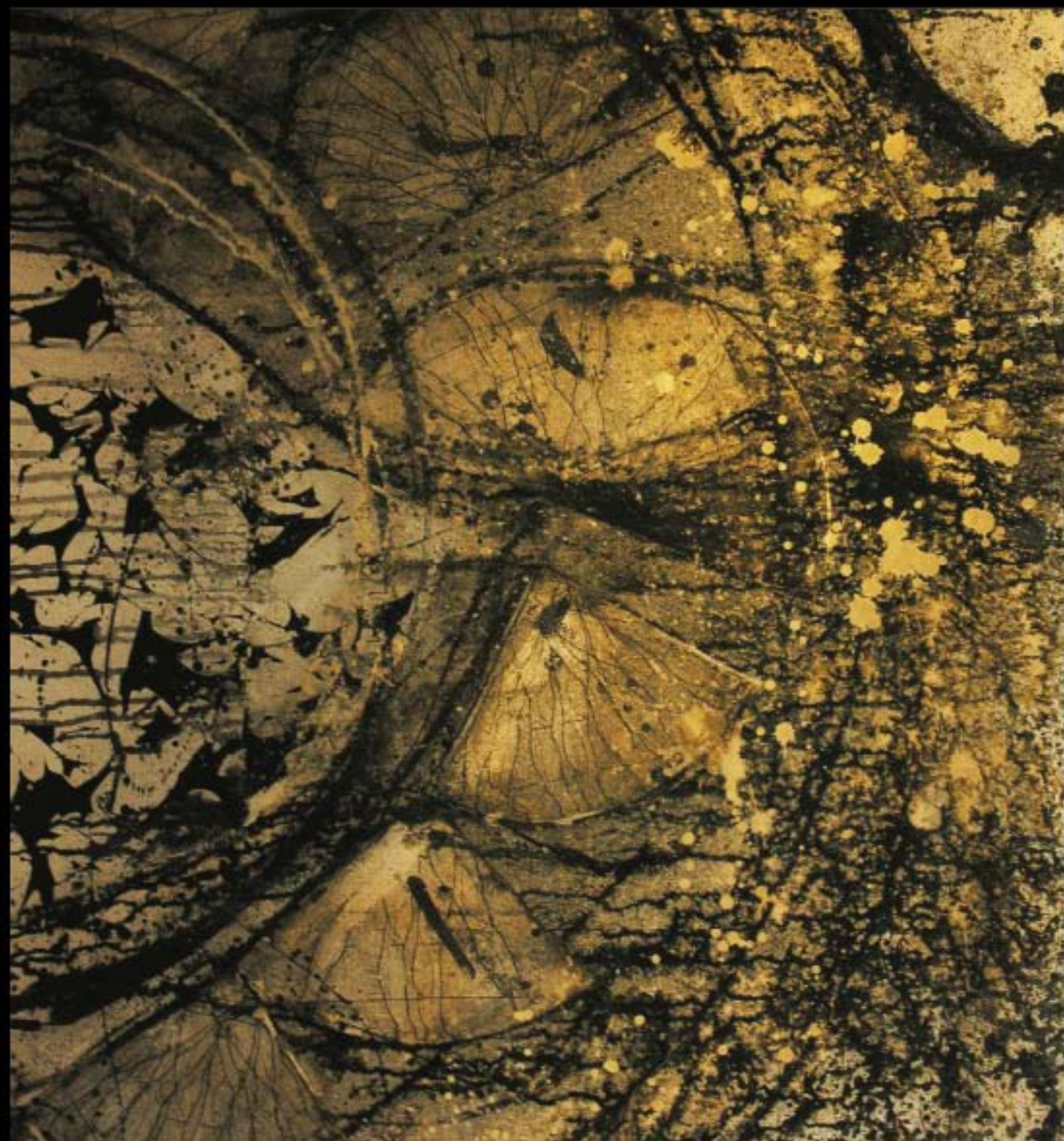
Time is the moving image of eternity.

MÁQUINAS DE TIEMPO I
hoja de plata / tela
200 x 160 CM

TIME MACHINE I
silver leaf / canvas
80 x 63 in

MÁQUINAS DE TIEMPO II
hoja de plata / tela
200 x 160 cm

TIME MACHINE II
silver leaf / canvas
80 x 63 in

págs. 42-43 >
pages 42-43 >

BIO - LÓGICA
hoja de oro / tela
200 x 450 cm (50 x 50 c/u)
políptico

BIO-LOGIC
gold leaf / canvas
80 x 177 in (20 x 20 each)
polyptych

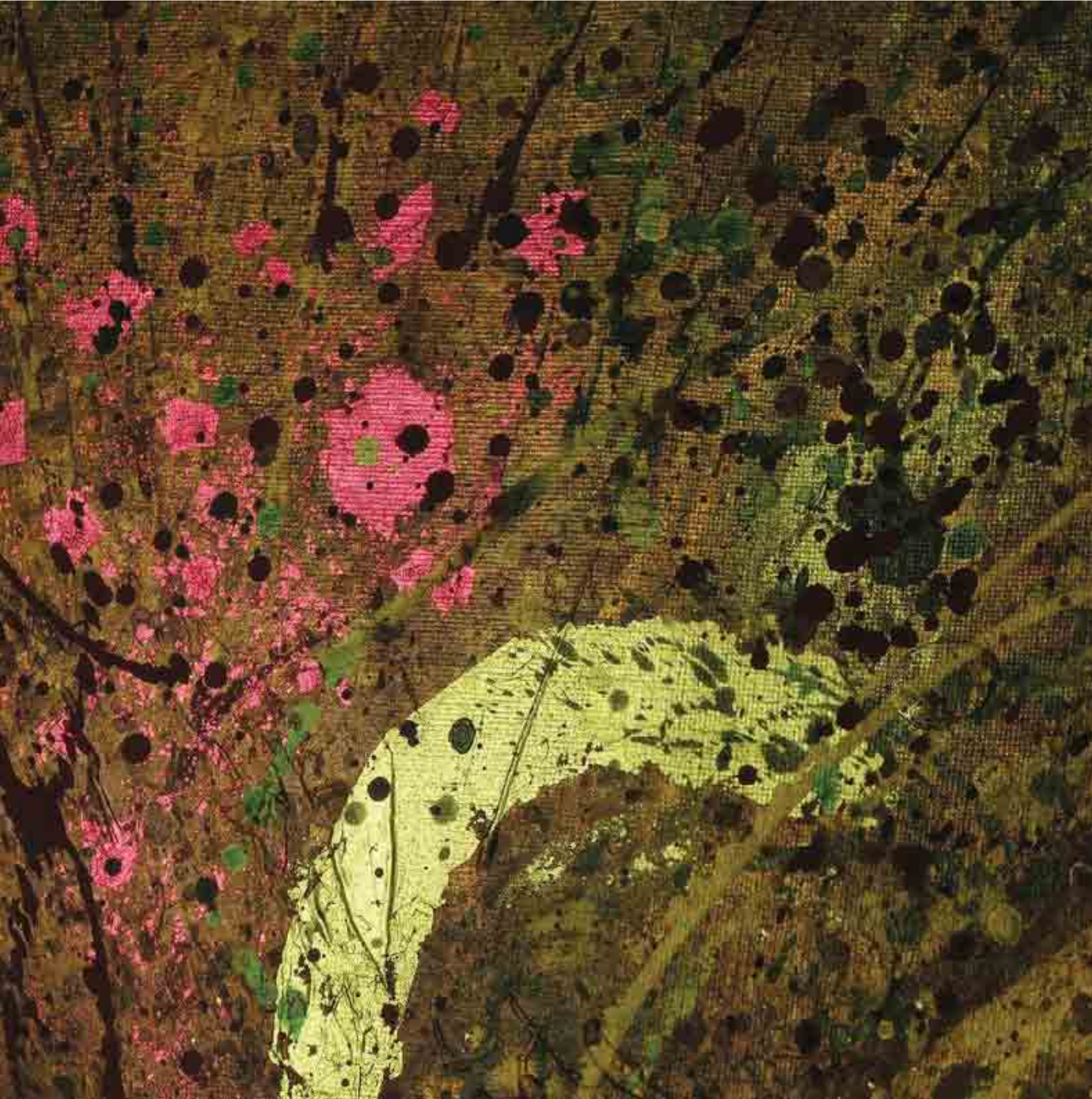
Con sus experimentaciones técnico-estéticas Tatiana Montoya aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible."

*Raquel Tibol 1923 Argentina / México**

Tatiana Montoya opens up new possibilities of free poetic association with that which may be perceived."

** La Maestra Raquel Tibol es una de las críticas de Arte más importantes del mundo contemporáneo y un imprescindible referente en la historia del Arte de México y del siglo XX.*

** Raquel Tibol Maier is one of the most important art critique of the contemporary world and a required reference in the history of art from México and the twentieth century.*

Lista de Obras

1. MÚSICA PARA LAS ESFERAS

Hoja de plata / yute
150 x 180 cm

2. GEN - ETICO

hoja de aluminio / madera
140 cm DM

3. ATMÓSFERA

hoja de plata, papel / tela
100 x 200 cm

4. COPULINIZACIÓN

hoja de plata, papel / tela
200 x 100 cm

5. VUELO DEL ÁGUILA

hoja de plata, papel / tela
100 x 200 cm

6. BIO - LÓGICA

hoja de oro / tela
200 x 450 cm (50 x 50 c/u) políptico

7. MÁQUINAS DE TIEMPO I

hoja de plata / tela
200 x 160 cm

8. MÁQUINAS DE TIEMPO II

hoja de plata / tela
200 x 160 cm

9. ADN

patina/aguafuerte / papel / madera
230 x 230 cm

10. HUMANO

hoja de plata / tela
200 x 280 cm

11. PLANETA

hoja de plata / yute
200 x 300 cm

12. BIO-ESFERA

hoja de oro / yute
150 x 150 cm

13. BIG BANG

polvo de oro, cobre y latón / madera
200 cm DM

14. EVOLUCIÓN

polvo de oro, cobre y latón / madera
200 cm DM

15. MIGRANTES | PORTADA

hoja de plata y aluminio / tela
190 x 280 cm

16. CÉLULAS Y NÚCLEOS

patina/aguafuerte / papel / madera
230 x 230 cm

1. MUSIC FOR THE SPHERES

silver leaf / jute
60 x 72 in

2. GEN - ETIC

aluminum leaf / plywood
55 in. DM

3. ATMOSPHERE

silver leaf, paper / canvas
40 x 80 in

4. COPULLINATION

silver leaf, paper / canvas
80 X 40 in

5. EAGLES MEETING

silver leaf, paper / canvas
40 x 80 in

6. BIO-LOGIC

gold leaf / canvas
80 x 177 in (20 x 20 each) polyptych

7. TIME MACHINE I

silver leaf / canvas
80 X 63 in

8. TIME MACHINE II

silver leaf / canvas
80 X 63 in

9. DNA

patina/etching / paper / plywood
90 x 90 in

10. HUMAN

silver leaf / canvas
80 x 110 in

11. PLANET

silver leaf / jute
80 x 118 in

12. BIO-SPHERE

gold leaf / jute
60 x 60 in

13. BIG BANG

gold, copper, brass dust / plywood
80 in DM

14. EVOLUTION

gold, copper, brass dust / plywood
80 in DM

15. MIGRANTS | COVER

silver leaf, aluminium leaf / canvas
75 x 110 in

16. CELLS AND NUCLEUS

patina/etching / paper / plywood
90 x 90 in

Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible la edición de este catálogo, para lo cual cabe mencionar que en tiempos difíciles, causas que apoyan al Arte, tienen una mayor relevancia y si bien, en esta exposición se culmina una etapa de trabajo, con ella misma, se inicia una amplia labor de difusión para exhibir esta obra en otros espacios de forma itinerante invitando a todos los que quieran sumarse a este proyecto y ser parte de la música de las esferas.

Tatiana Montoya

I want to thank everyone who made possible the publication of this catalog, which is worth mentioning that in difficult times, causes they support the Arts, have greater relevance and although in this exhibition is the culmination of a stage work, herself, starts broadcasting extensive work to display this work in other areas as a roaming inviting all who wish to join this project and be part of the music of the spheres.

Tatiana Montoya

Créditos / Crédits

Naxica
Art Gallery

Sergio Mantiel Romero
Director General

Laura Patricia Arias Mendoza
Coordinación Dirección General

María de la Paz Reséndiz Hernández
Lucía Flores Bacanegra
Alejandro Portals García
Fernando Zamorano R.
Coordinación Administrativa

La música de las esferas

Tatiana Montoya
Septiembre 2010

NAXICA GALERIA DE ARTE
Antonio Caso No. 19-7º Piso
Colonia Tabacalera 06030 México, D.F.
(a dos cuartos de Paseo de la Reforma, a una cuadra
de la Glorieta a Colón)
Tels. 5705-1051 / 5211-6177 / 5286-2592

Curaduría
Rafael Alfonso Pérez y Pérez

Museografía e iluminación
Rafael Felipe Salinas García

Texto
Carlos Mario Yary

Traducción
Luz María Santamaría

Fotografía
Oscar Guzmán Ayala

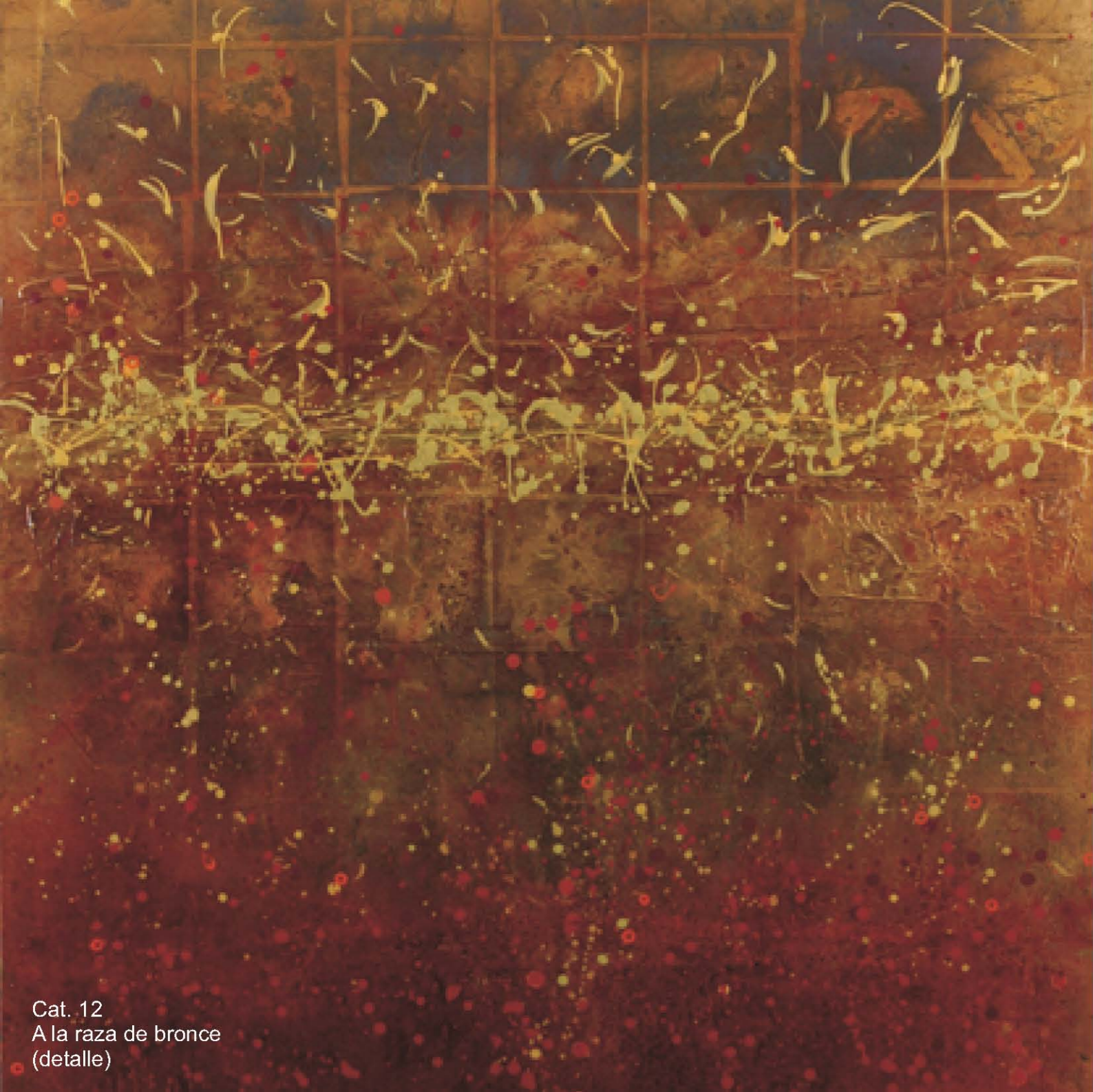
Diseño
Ana del Olmo

Impresión
Cybergráfica, S.A. de C.V.

TATIANA MONTOYA
diálogos

Tatiana Montoya
Diálogos

Exposición y venta
del 8 al 30 de septiembre de 2010

Presentación

José Ignacio Aldama

Para dialogar,
preguntad primero;
después..., escuchad.
—Antonio Machado

Tatiana Montoya tiene claro que una obra de arte no llega a serlo si no se cierra el ciclo de su propósito: ser contemplada por el espectador. Pero, ¿qué significa en general contemplar una obra de arte, en específico una pintura? ¿Cómo concibe ella esa acción?

Es probable que todas las personas podamos decir cuando una pintura nos gusta o cuando no, pero explicar y justificar las razones que nos llevan a ese juicio es un poco más complicado. Requiere establecer un *diálogo* con la pieza, con su creador y con nosotros mismos. Pedimos una explicación nos exige tomar conciencia del proceso, en ocasiones instantáneo, que permite sustentar nuestros juicios. Lo primero que hacemos es "escuchar" lo que la pintura nos dice al observarla: ¿Qué clase de arte es? ¿Quién y cuándo la creó? ¿Cuál es su título? ¿Qué elementos la componen y cuáles sus formas, colores, texturas? Seguidamente y en la medida de nuestros conocimientos y capacidades, realizamos un análisis de lo observado, describiendo su composición, balance, ritmo, armonía, proporción, movimiento, contraste, etcétera, para poder interpretar lo observado y cuestionamos cuál es su posible significado, cuáles las razones de su creador y qué sentimientos despierta su contemplación. En el mejor de los casos podemos ya entonces decidir conscientemente si nos gusta o no,

■
Cat. 1
Oro negro
(detalle)

■
Cat. 7
Caprichos de la naturaleza I
(detalle)

si la consideramos bien lograda, si la colgaríamos en nuestra pared o si podría estar en un museo. Es necesario, para disfrutar la pintura, rebasar el plano de la mera observación de imágenes, a cuyo bombardeo constante estamos expuestos por la publicidad, los medios impresos y la televisión, para darnos el tiempo de realmente contemplar una pintura.

La pintura de Tatiana Montoya es una invitación directa a entablar una conversación con ella. Sus cuadros generan esa atracción visual que nos lleva a cuestionarnos sus motivaciones e intenciones. A veces por lo exigente de la imagen misma o su carga simbólica, otras por lo enigmático de su delicada técnica y otras más quizá por el misterio que encierran ciertos títulos cuando se contrastan con sus abstracciones. La muestra *Diálogos* es el resultado de cerca de dos años de introspección y trabajo, en los que nuestra artista dio forma a veintidós creaciones en las que utiliza sus característicos procesos de "alquimia pictórica". Sobrepone veladura tras veladura sobre finísimas hojas de metales que hace reaccionar y obtiene los resultados deseados, simulando una pátina que lleva al extremo el significado de lo que se entiende por "accidente controlado". Asume el control de cada capa, cada goteo o cada escumimiento, regodeándose en el expresionismo abstracto que ha marcado su obra. En esta ocasión —a diferencia de sus muestras anteriores— se permite en ciertas obras la libertad de sugerir formas acaso más reconocibles: un jarrón, unas plantas, una flor. En otras obras persiste la referencia al mundo natural como una de sus inquietudes recurrentes. Y lo que no cambia es el distintivo sello que identifica su trabajo desde que lo exhibió por primera vez, hace más de cinco lustros.

Con gusto presentamos ahora *Diálogos*, las últimas creaciones de Tatiana Montoya, iniciando el ciclo de exposiciones que tenemos preparadas, para nuestro creciente público, en el segundo semestre del año.

Aleaciones visuales: metáforas para un diálogo

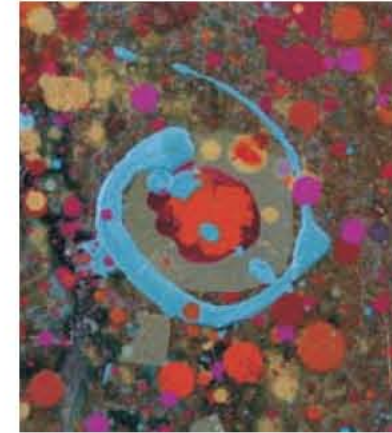
Sofía Neri

Tatiana Montoya construye su imaginario a partir de uno de sus recursos más apreciados: pinta. Desde su herencia colombiana-mexicana y por medio de una cultura amplia de la historia del arte, sus referencias se develan en su bagaje plástico. Ahí comienza un diálogo de los muchos que la artista establece y que en esta ocasión dan nombre a la exposición que Aldama Fine Art presenta.

Con más de quince años de residencia en nuestro país, Tatiana desarrolla su obra en un momento en que en México los artistas y la crítica se inclinan más por los lenguajes neoconceptuales, propuestas que la artista considera como la "Academia de hoy", las cuales respeta pero que no son "su trinchera"; ella prefiere trabajar en la expresión pictórica bidimensional, que no desaparece de la gramática visual de muchos artistas plásticos contemporáneos. Así, recrea evocaciones, paráfrasis e inspiraciones desde y para el expresionismo abstracto y la abstracción lírica, con pizcas de surrealismo, postimpresionismo, simbolismo y otras vanguardias del siglo XX, aportando a los formatos sus inquietudes: el universo, la naturaleza, el medio ambiente, el devenir, la sustentabilidad. En su repertorio compositivo y técnico hay la fruición experimental de una buena heredera del fenómeno alquímico medieval y en su decir iconográfico, figuraciones sutiles entre goteos y pinceladas orgánicas. Hay pátinas y juegos ópticos de iridiscencia y oxidación, con materiales de

 Cat. 4
Gótico
(detalle)

carga simbólica imperecedera, como el oro y la plata. Científica Ty aguda observadora por un lado, deja que los materiales se apareen, los deja reaccionar; luego, lúdica y empírica orquestadora, los interviene y orienta para que digan lo que ella desea.

Gótico es una pieza que refiere a los deseos de trascendencia de la estética del mismo nombre: mediante pinceladas de trazo orgánico se observa una estela, espíritu ascendente que atraviesa un fluido de chorros y *drippings* rojizos; *Después de la lluvia* (A Gustav Klimt) tiene en sí la comunión epidérmica de las hojas de oro y la referencia al genial simbolista austríaco; oro y goteos cromáticos al servicio de la nostalgia y el homenaje; *Transmutación* (A Joan Miró), es un haiku visual que homenajea al catalán y su aportación al arte moderno; un ideograma caprichoso, grafismo o, dorado, flota en una atmósfera de tonos esfumados.

Azul profundo y *Biodiversidad* son dos de sus obras más demandantes, pues requirieron mucho tiempo de elaboración: más de cuarenta capas. La primera —comenta Tatiana— fue una especie de cronopio, algo que nunca se supo qué era, como en la novela de Cortázar; es el mar abisal, lo que no se ve, lo desconocido; es el romper con ideas preconcebidas: se llama azul, aunque no sea el tono dominante, es aquello que existe aunque no lo veamos. *Biodiversidad* es un tríptico que despide naturaleza, exuberancia. Surgió un año después de un viaje que hizo a Colombia, a una zona de clima tropical; ahí vio una planta gigante que la impresionó.

Hay dos piezas que tienen cierta relación visual: *Metafísica* (A Giorgio de Chirico) simboliza las especulaciones freudianas y del autoanálisis. Por otro lado, *Diálogos*, pieza que da nombre a la exposición,

 Cat. 10
Después de la lluvia
(A Gustav Klimt)
(detalle)

Cat. 13
Naturaleza muerta
(detalle)

Cat. 3
LUNA (A Carl Sagan)
(detalle)

es un sofá, cuyo simbolismo para Tatiana es el del sitio para iniciar un encuentro, es el espacio abierto que guarda una promesa, una concreción.

Ejercicios cromáticos y de textura son los polípticos *Armonía en rojo* y *Jacarandas*; uno es referencia al Matisse del mismo nombre y el otro, de tonalidades liláceas, es un punto de contraste para la totalidad de la exposición.

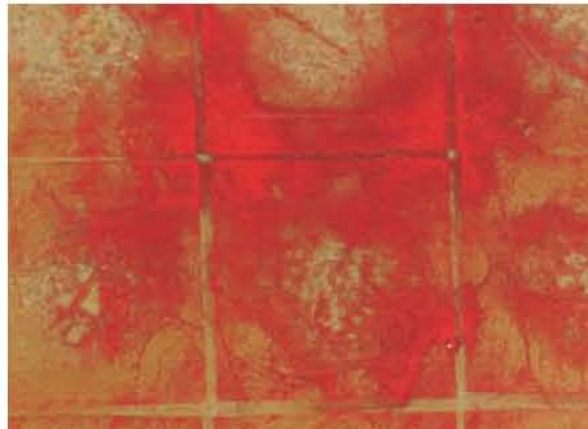
Hay también en Tatiana reflexiones sobre la identidad: *A la raza de bronce* simboliza el intercambio dramático con el otro; en medio de una retícula que bien podría ser un cerco fronterizo, se adivina una corona de espinas y en la mitad inferior, un fluido sanguinolento que nutrió la aleación mestiza que dio lugar a lo que somos.

Por lo tanto, y luego de analizar algunas de las obras, vemos que lo que ahí se gesta, a pesar o en complicidad con la autora, es la multitud de diálogos, siempre ambivalentes. Es entonces que en las imágenes aparece la reflexión que se da entre opuestos y complementarios, entre brillo y opacidad, entre cálidos y fríos, entre lo lejos y lo cerca, entre dentro y fuera, entre ciencia y arte, en fin, entre todo aquello que unido, se crea, se destruye y se recrea, en una dialéctica conclusión reveladora y perfectible. Será entonces tal vez, que las ideas transmuten al oro, a metáforas de contenido gozoso y -a fin de cuentas- de conocimiento.

! Cat. 14
Metafísica (A Giorgio di Chirico)
(detalle)

Cat. 20 !
Armonía en rojo
(detalle)

Cat. 15
Azul profundo
(detalle)

Tatiana Montoya, 2010

Sobre la artista

Tatiana Montoya (Medellín, Colombia, 1961. Naturalizada mexicana). Realizó estudios profesionales en el Instituto de Investigación de la Expresión Colombiana, en Bogotá, Colombia. Invitada inicialmente por una beca de trabajo de la UNESCO y el Gobierno de México, reside en México desde hace dos décadas y se naturalizó en 2001.

A la fecha ha participado en más de un centenar de exposiciones colectivas en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entre sus más de veinte muestras individuales cabe mencionar *Ensamblajes en técnica mixta*, en la Galería Pecanins de la Ciudad de México (1991); *Simboloy encuentro de culturas* en el European Ceramic Work Center, en Bolduque, Países Bajos (1994); *Baustätte, Projektionen in der Zionskirche Prenzlauer Berg*, en la Fundación Guardini de Berlín, Alemania (1994); *Abstrac-acciones-bio-técnicas*, en la Galería Artieri, de la Ciudad de México, y sus series *Alquimia I* (2004), *Alquimia II* (2005) y *Alquimia III* (2006), presentadas en varios espacios también del D. F.

Entre otras distinciones a su trabajo obtuvo menciones honoríficas en la Primera Bienal Internacional Juguete Arte Objeto, del Museo José Luis Cuevas, en la Ciudad de México (1995) y en el Primer Concurso de Pintura Johnnie Walker, en el Museo de Arte Moderno (1997). En tres ocasiones consecutivas (2000, 2002 y 2004) fue seleccionada en la Bienal Rufino Tamayo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Fundación Olga y Rufino Tamayo. Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas como las de la Universidad de Kassel Alemania y el Museo de Arte Latinoamericano de California.

Su técnica se caracteriza por el manejo de pátinas y reacciones químicas sobre metales que, al transformarse, se presentan como una alquimia estética para el siglo XXI. La crítica de arte Raquel Tibol ha señalado que "Con sus experimentaciones técnico-estéticas aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible".

Cat. 8
Caprichos de la naturaleza II
(detalle)

Catálogo de obra

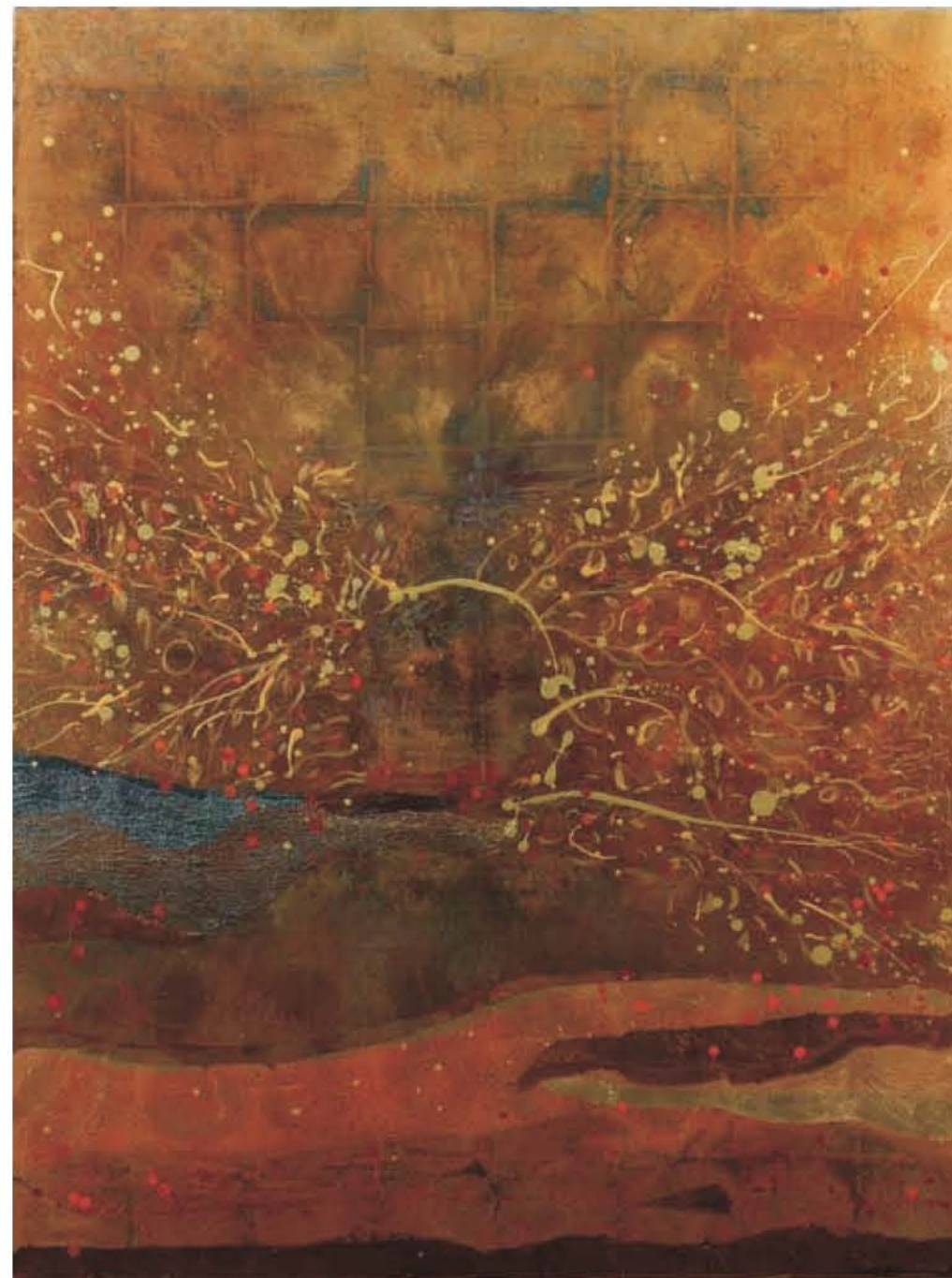
"Vivimos rodeados de diálogos. Todo a nuestro alrededor está hecho de ellos. En ellos se encuentra cifrado lo que pensamos, lo que sabemos, lo que tememos, lo que ignoramos, lo que queremos y lo que rechazamos... pero también lo que añoramos, lo que presentimos, lo que imaginamos. Al fin y al cabo la realidad no sólo está hecha de lo que nos rodea, sino de lo que llamamos."

—Tatiana Montoya, 2010.

Cat. 1
Oro negro
2010
Hoja de oro sobre tela
80 X 280 cm

Cat. 2
Tierra
2010
Hoja de oro sobre tela
160 X 120 cm

Cat. 3
LUNA (A Carl Sagan)
2010
Hoja de oro sobre tela
160 X 140 cm

Cat. 4
Gótico
2010
Hoja de oro sobre tela
170 X 120 cm

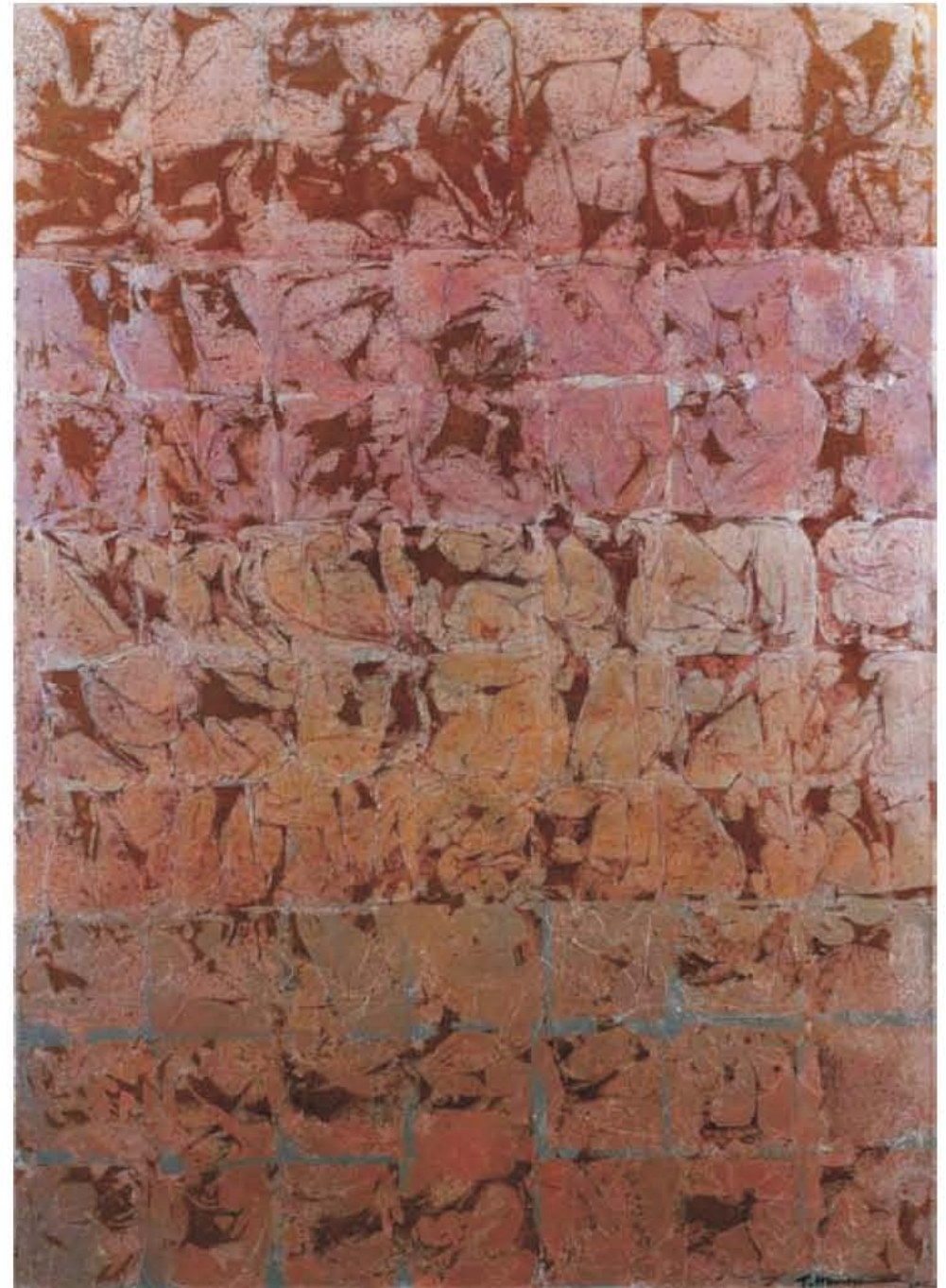
Cat. 5

Hojas de hierba I (A Walt Whitman)

2010

Hoja de plata sobre tela

140 X 100 cm

Cat. 6
Hojas de hierba II (A Walt Whitman)
2010
HOJA DE PLATA/ TELA
140 X 100 cm

Cat. 7

Caprichos de la naturaleza I

2010

Hoja de oro sobre tela

200 X 100 cm

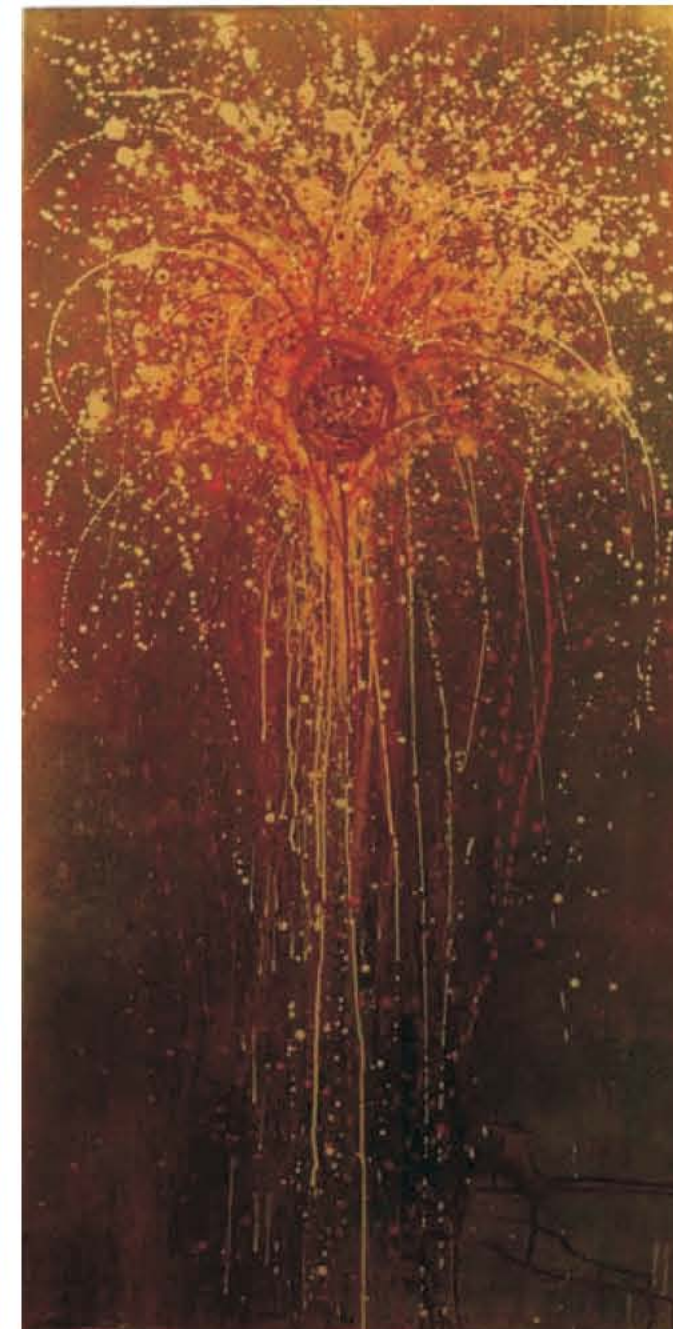
Cat. 8

Caprichos de la naturaleza II

2010

Hoja de oro sobre tela

200 X 100 cm

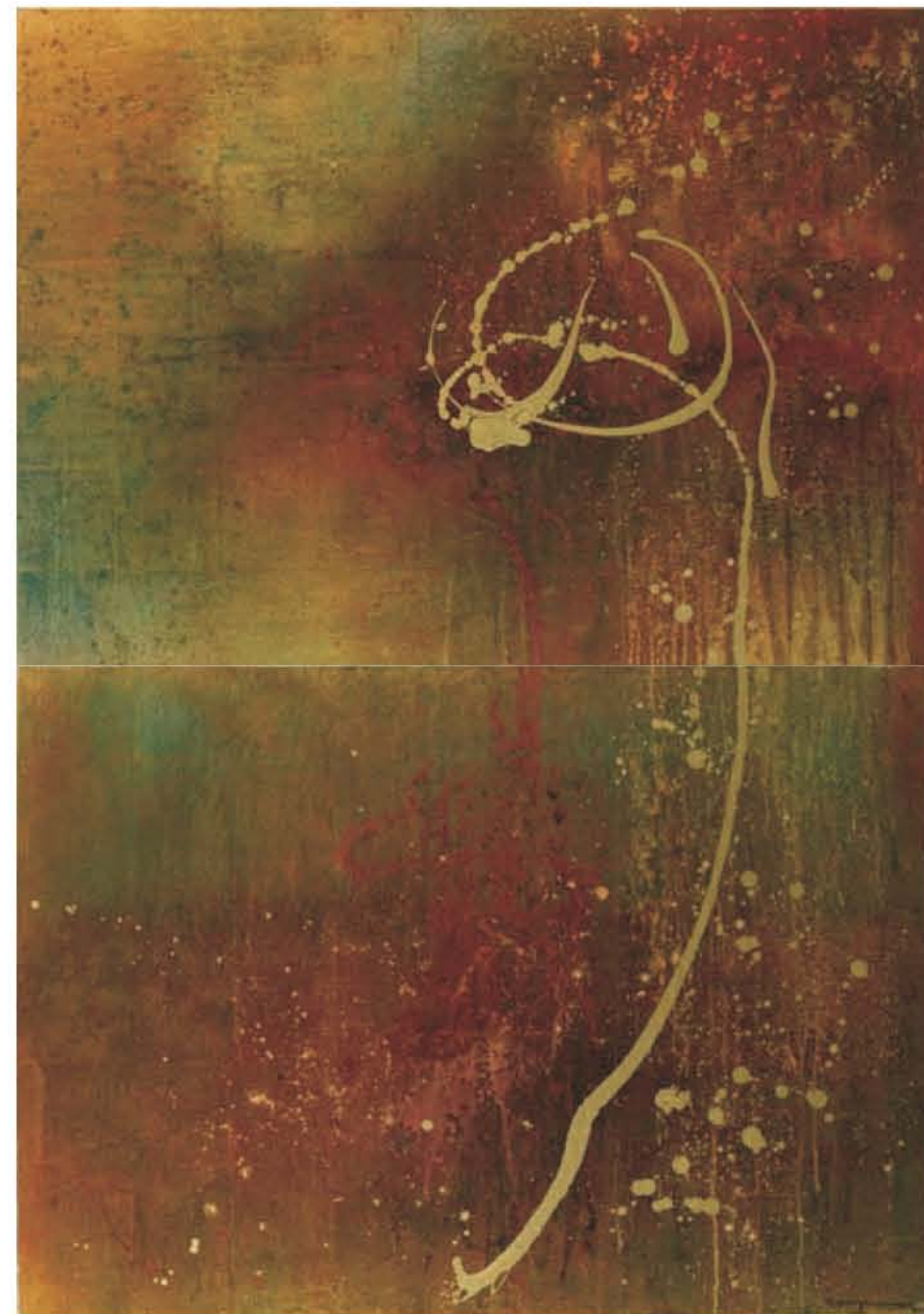

Cat. 9

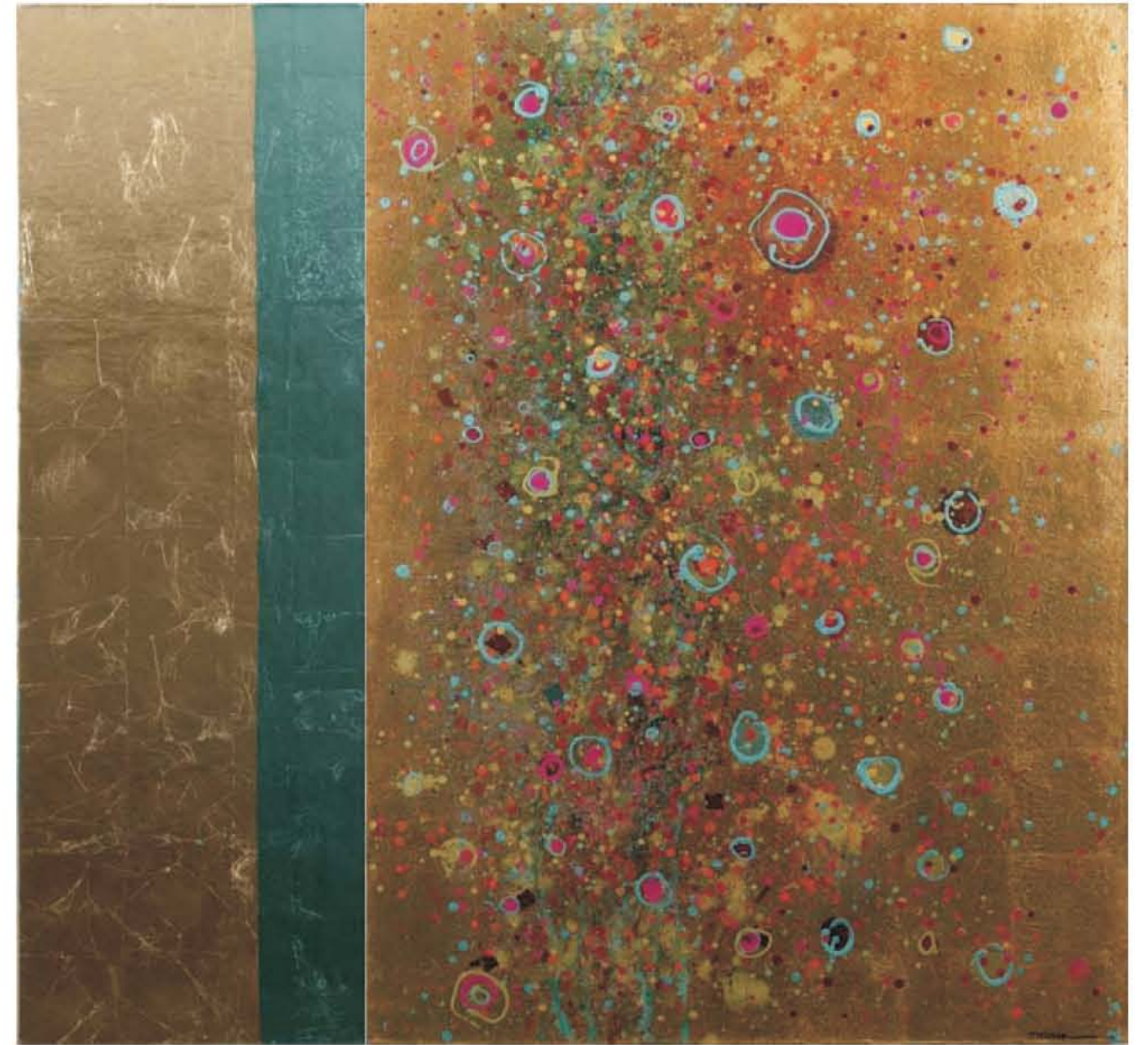
Transmutación (A Joan Miró)

2010

Hoja de oro sobre tela
200 X 140 cm (Díptico)

Cat. 10
Después de la lluvia (A Gustav Klimt)
2010
Hoja de oro sobre tela
150 X 160 cm (Díptico)

Cat. 11
Girasol (A Vincent van Gogh)
2010
Hoja de oro sobre tela
140 X 100 cm

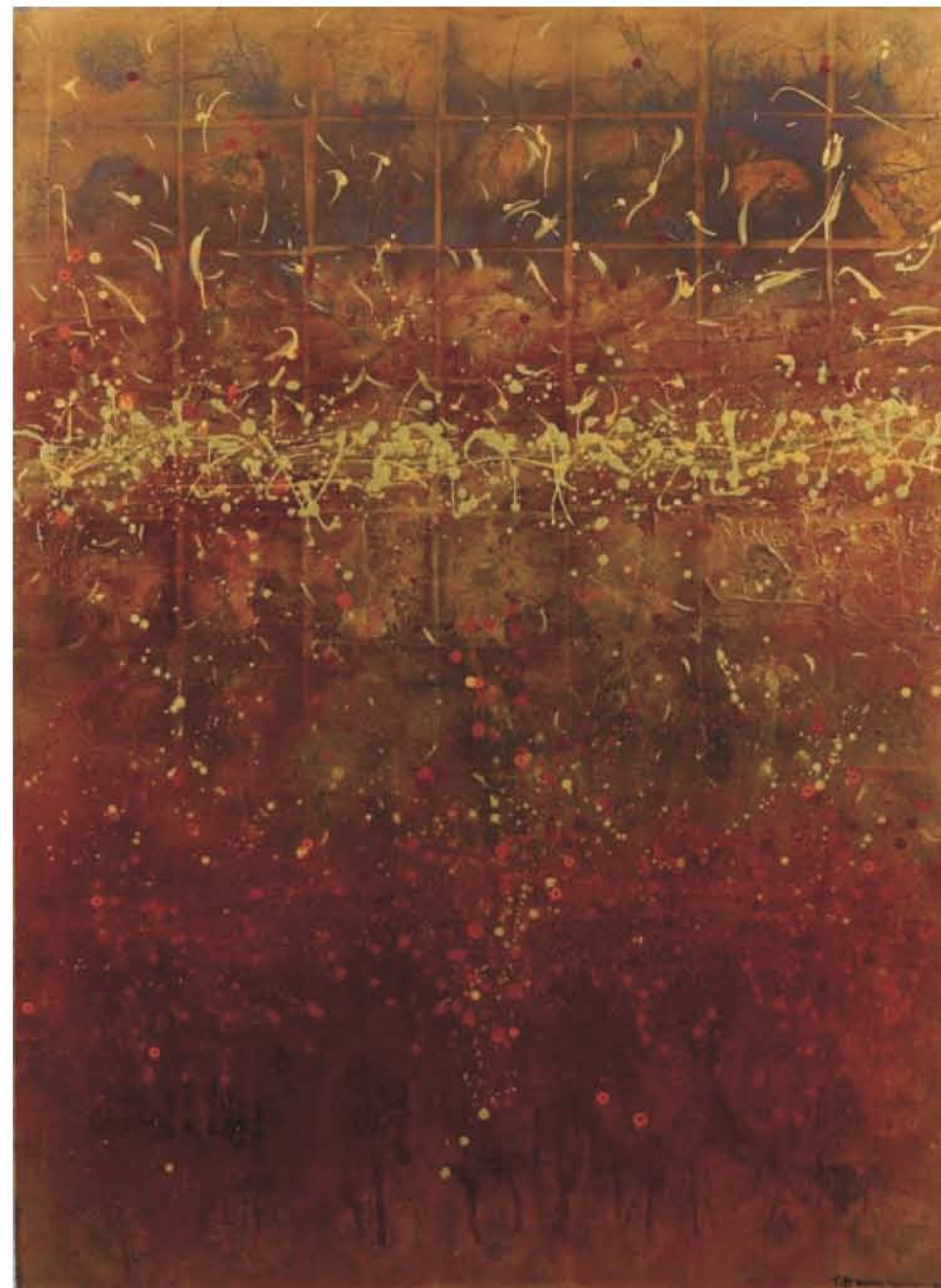
Cat. 12

A la raza de bronce

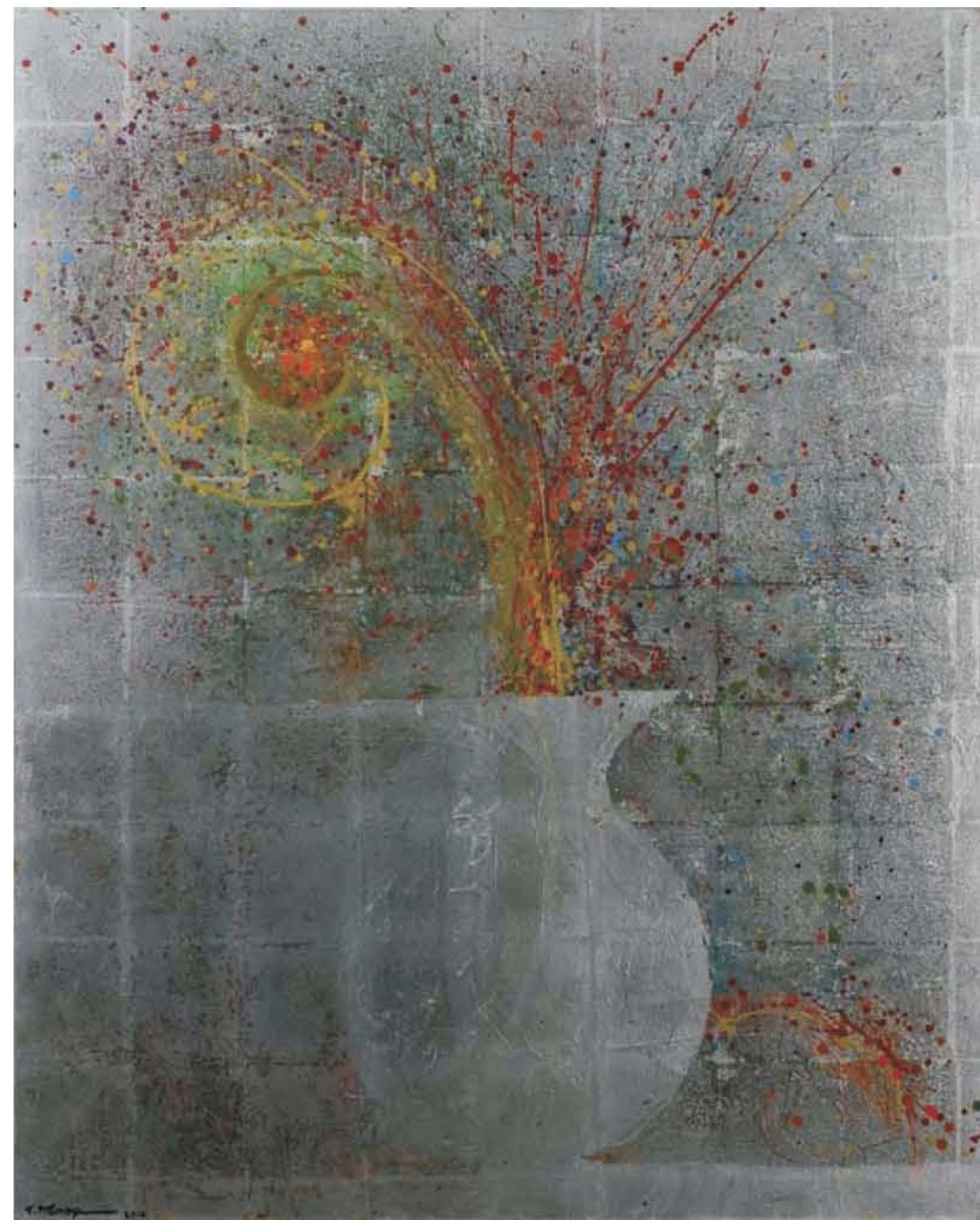
2010

Hoja de oro sobre tela

140 X 100 cm

Cat. 13
Naturaleza muerta
2010
Hoja de plata sobre tela
160 X 130 cm

Cat. 14

Metafísica (A Giorgio di Chirico)

2010

Hoja de plata y aluminio sobre tela
120 X 160 cm

Cat. 15
Azul profundo
2010
Hoja de oro sobre tela
130 X 150 cm

Cat. 16
Bio-diversidad I
2010
Hoja de oro sobre tela
150 X 150 cm

Cat. 17
Bio-diversidad II
2010
Hoja de oro sobre tela
150 X 150 cm

Cat. 18
Bio-diversidad III
2010
Hoja de oro sobre tela
150 X 150 cm

Cat. 19
Diálogos
2010
Hoja de oro sobre tela
150 X 180 cm

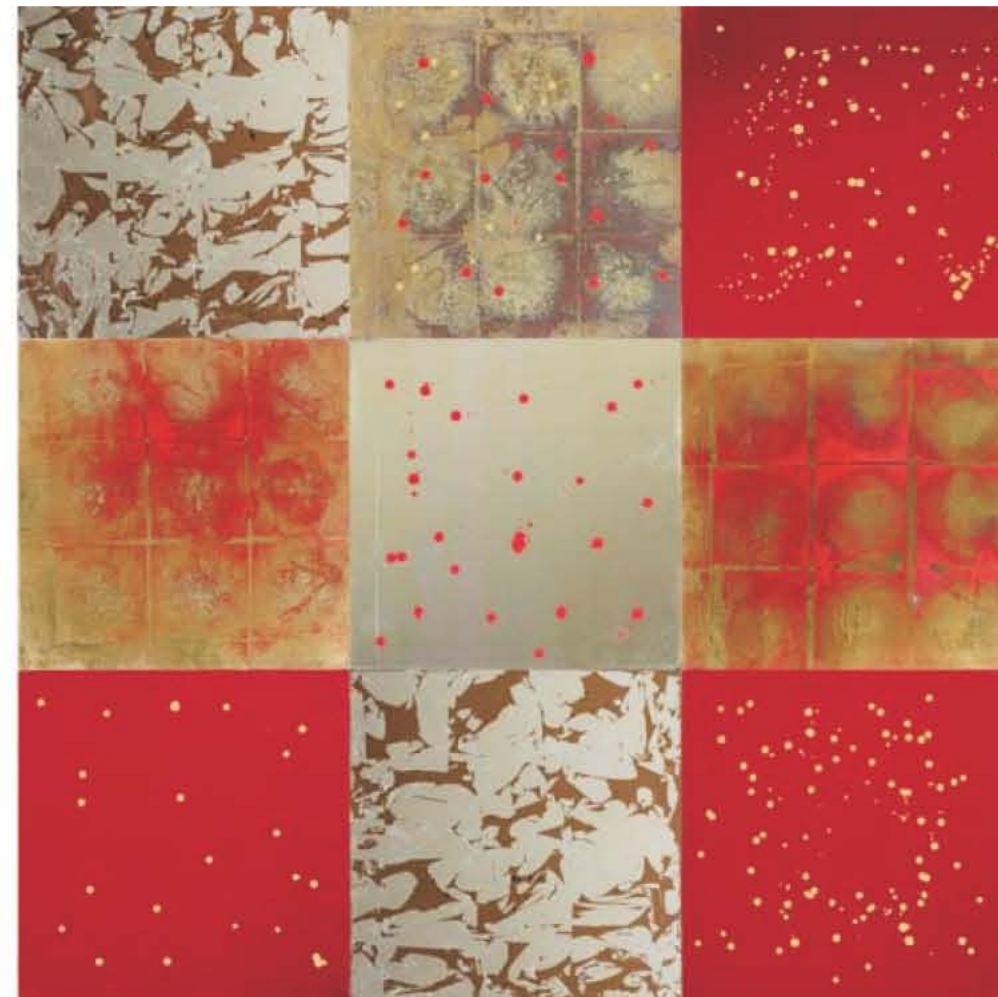
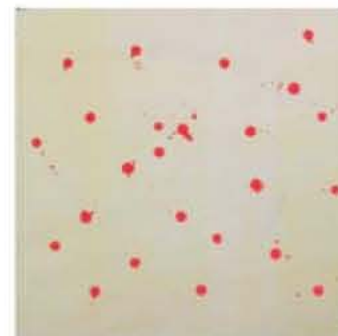
Cat. 20

Armonía en rojo

2010

Telas metálicas y hoja de oro sobre tela

150 x 200 cm (Políptico de 10 piezas de 50 cm)

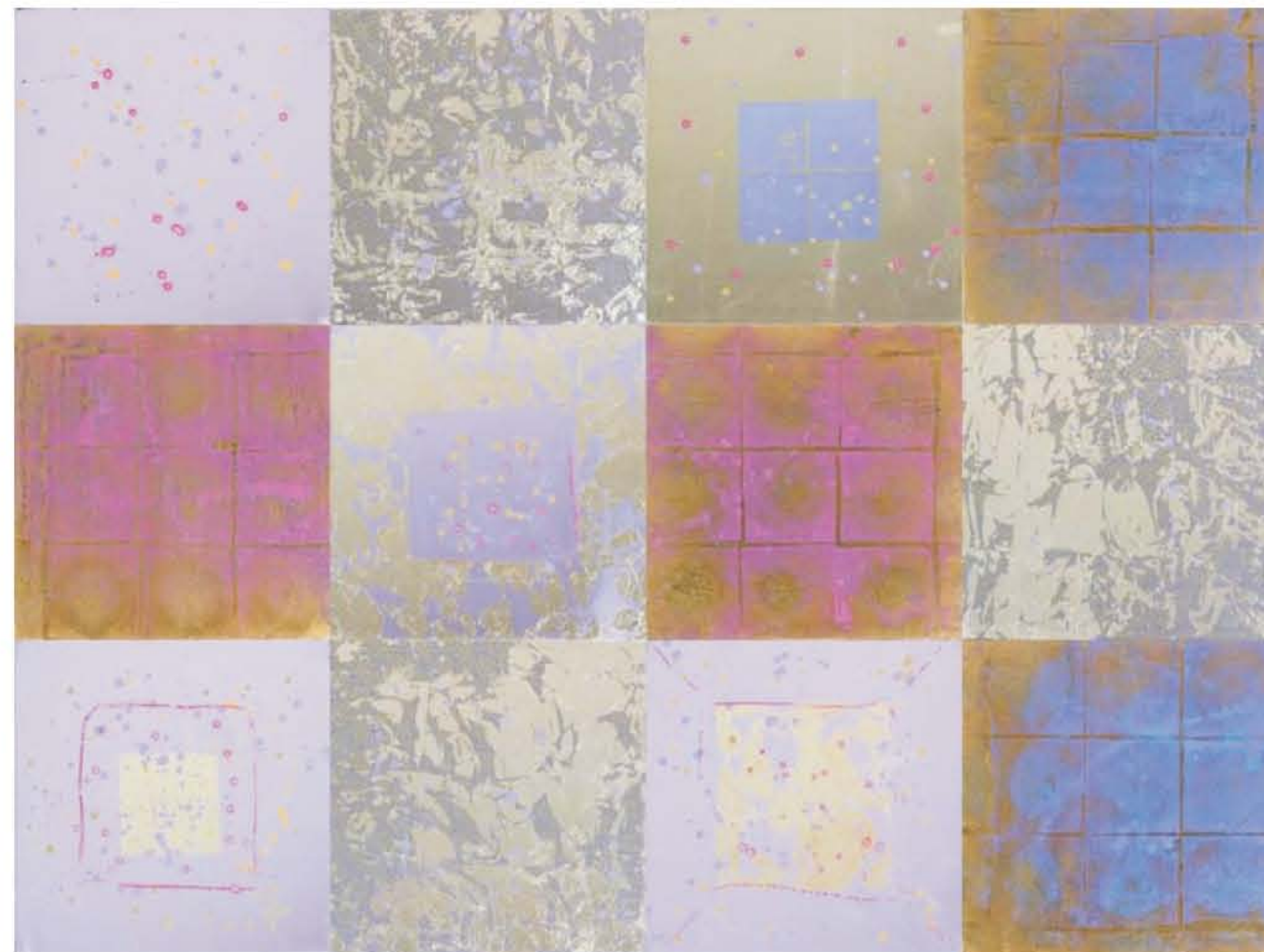
Cat. 21

Jacarandas

2010

Telas metálicas y hoja de oro sobre tela

150 x 200 cm (Políptico de 12 piezas de 50 cm)

Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un patrimonio visual.

Si desea mantenerse al tanto de nuestras actividades, suscríbase a la lista de correos enviando un mensaje con el encabezado "Agregar" a info@aldama.com. Si le interesa recibir nuestros catálogos y publicaciones incluya por favor su domicilio completo.

Próximas exposiciones:

Gustavo Villegas. *Non ego*. Octubre, 2010.

Hacia una nueva figuración en la pintura mexicana contemporánea. Noviembre, 2010.

Naturaleza muerta. Febrero, 2011.

Pintura abstracta. Marzo, 2011.

Exposiciones anteriores:

(Catálogos disponibles a solicitud)

Miguel Ángel Garrido. *Todos nuestros fantasmas*. Junio, 2010.

Pedro Cervantes. *Escultura ecuestre*. Mayo, 2010.

Alberto Ramírez Jurado. *Semillas*. Febrero, 2010.

Colectiva de Navidad 2009. Diciembre, 2009.

Yampier Sardina. *El placer del engaño*. Octubre, 2009.

Ernesto Álvarez. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.

Tomás Gómez Robledo. *Seis nuevas creaciones*. Septiembre, 2009.

Miguel Ángel Garrido. *Mientras sigamos vivos*. Junio, 2009.

Jorge González Velázquez. *Retrospectiva*. Mayo, 2009.

Fernando Pacheco. *Utopías del orden*. Abril, 2009.

Víctor Guadalajara. *Memoria*. Febrero, 2009.

Colectiva de Navidad, 2008. Diciembre, 2008.

Mario Almela. *El paisaje y los volcanes de México*. Octubre, 2008.

Alberto Ramírez Jurado. *El color de mi tierra*. Septiembre, 2008.

Juan Carlos del Valle. *Pintura y dibujo*. Mayo, 2008.

Arturo Zapata. *Pintura, dibujo y estampa*. Febrero, 2008.

Pedro Cervantes. *Escultura, pintura y dibujo*. 2007.

Créditos

Coordinación editorial

Aldama Fine Art

Diseño editorial

Laura Rebeca Patiño

Cuidado de la edición

Rafael Muñoz Saldaña

Gustavo de la Peña

© D. R. Aldama Fine Art

Palacio de Versalles 100 L-B

México D.F. 11930

www.aldama.com

info@aldama.com

Este catálogo no puede ser fotocopiado, ni reproducido total o parcialmente, por ningún medio o método, sin la autorización por escrito del editor.

This catalog may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from the publishers.

Septiembre de 2010

Cat. 10
Después de la lluvia
(A Gustav Klimt)
(detalle)

ALDAMA
FINE ART

Palacio de Versailles 100 L-B
Lomas Reforma
México, D. F. 11930
Tel. (5255) 5247.80.19
info@aldama.com
www.aldama.com

DÍALOGOS 150 X 180 CM
Técnica: hoja de oro sobre tela

TATIANA MONTOYA

QUETZAL 300 X 300 CM
Técnica: hoja de oro sobre tela

BIO ESFERA 150 X 150 CM
Técnica: hoja de oro sobre tela

“...de los materiales y de su técnica científica aplicada, Montoya abraza la tradición del expresionismo abstracto, apoyándose en el uso en el uso de la luminosidad y del contraste de color, con el tema de la naturaleza y el paisajismo en el lenguaje de la metáfora y el símbolo; sin embargo, la construcción de estos elementos también inquietan al observador. El poder de la imagen evoca las emociones del observador y estimula el pensamiento contemplativo y controvertido.”

Cynthia Mac Mullin (Los Angeles, California / directora del programa de artes visuales en USA corporation FHP INC California, curadora del Museo MOLAA Museum of Latin American Art)

“...Amante de la contemplación, Tatiana Montoya es inevitablemente abstracta. Asume diversas geometrías, desde el cuadrado, el rectángulo y, el círculo, pasando por las formas repetidas de las hojillas de plata y oro, hasta el equilibrio de la imagen completa, siempre en búsqueda de una simetría que bien puede romperse con el fluir de la herida mineral, brotante y blanca como la plata. Sobre toda la estructura juega la luz, variando las sensaciones y los miramientos, según se exponga a la noche, el día o la sombra.”

Francesca Gargallo (Italia, México / escritora y doctora en estudios Latinoamericanos, miembro de la Asociación Internacional de críticos de Arte AICA)

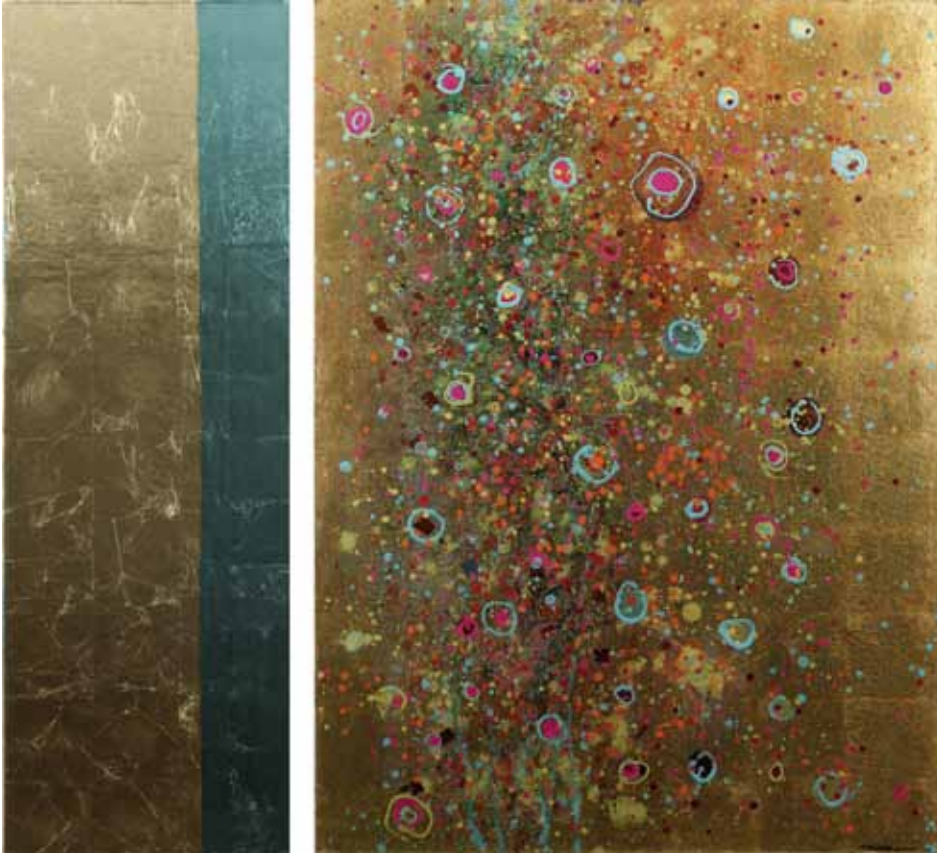

BIO DIVERSIDAD 150 X 150 CM
Técnica: hoja de oro sobre tela

AZUL PROFUNDO 130 X 150 CM
Técnica: hoja de oro sobre tela

“...cabría añadir: lo imprevisto, la magia del azar, el efecto secreto del tiempo. Y sucede que a veces, el metal se obstina en guardar su ocultamiento constitutivo. Momento de resistencia en que el artista tiene que insistir, o mejor, persistir en el acto develador. Los resultados están a la vista la entraña íntima de los metales termina abriéndose a la presencia, ya sólo queda el resto, contemplar, sentir, habitar pues en la desnudez de las piezas ofrendadas, en una palabra, copertenecer.”
Jorge Juanes (México / Filósofo, académico en estética de arte contemporáneo)

DESPUÉS DE LA LLUVIA 150 X 160 CM (díptico)
Técnica: hoja de oro sobre tela

“...Especial atención merecen los efectos de espejismo, fenómeno óptico que se acentúa con el tránsito del observador. Las imágenes cambiantes parecieran no tener principio ni fin. Ritmos e ilusiones engañosas las convierten de hecho en versiones renovadas de la abstracción lírica. Con sus experimentaciones técnico-estéticas Tatiana Montoya aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible.”
Raquel Tibol (Argentina, México/ escritora y crítica de Arte, su obra se ha traducido a mas de 6 idiomas)

TATIANA MONTOYA

La obra de Montoya ha suscitado extensos comentarios y varios escritos por la crítica especializada, así como múltiples publicaciones.

Nace en Colombia 1961, vive en México desde 1991, naturalizada mexicana en el 2001. Con una carrera de casi 30 años, ha realizado 21 exposiciones individuales desde 1989 y ha participado en más de 100 exposiciones colectivas desde 1984. Su obra se ha expuesto nacional e internacionalmente en varias Galerías y Museos tanto de la República Mexicana, como en Alemania, Argentina, Colombia, Canadá, Cuba, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón y Venezuela.

Cabe mencionar varios de los museos de México, tales como: Museo Tamayo, Museo de Arte Moderno de México MAMM, Museo de la Ciudad de México, Museo Nacional de la Estampa, Museo de la Secretaría de Hacienda, así como en numerosos museos nacionales de Arte Contemporáneo como los de Oaxaca MACO, Yucatán MACAY, AMPARO Puebla, CECUT Tijuana, Monterrey, Querétaro y Aguascalientes, entre otros; Así también, ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela; en el Museo de Arte Moderno de Cartagena y de Bucaramanga, Colombia, en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, California, MOLAA; en el Museo Centre d' exposition du Vieux-Palais en Quebec, Canadá; en la Casa Wilfredo Lam de La Habana, Cuba; en el Kulturstaldene Museum de Copenhague, Dinamarca, en el Museo de la Fundación Guardini, Berlín, Alemania.

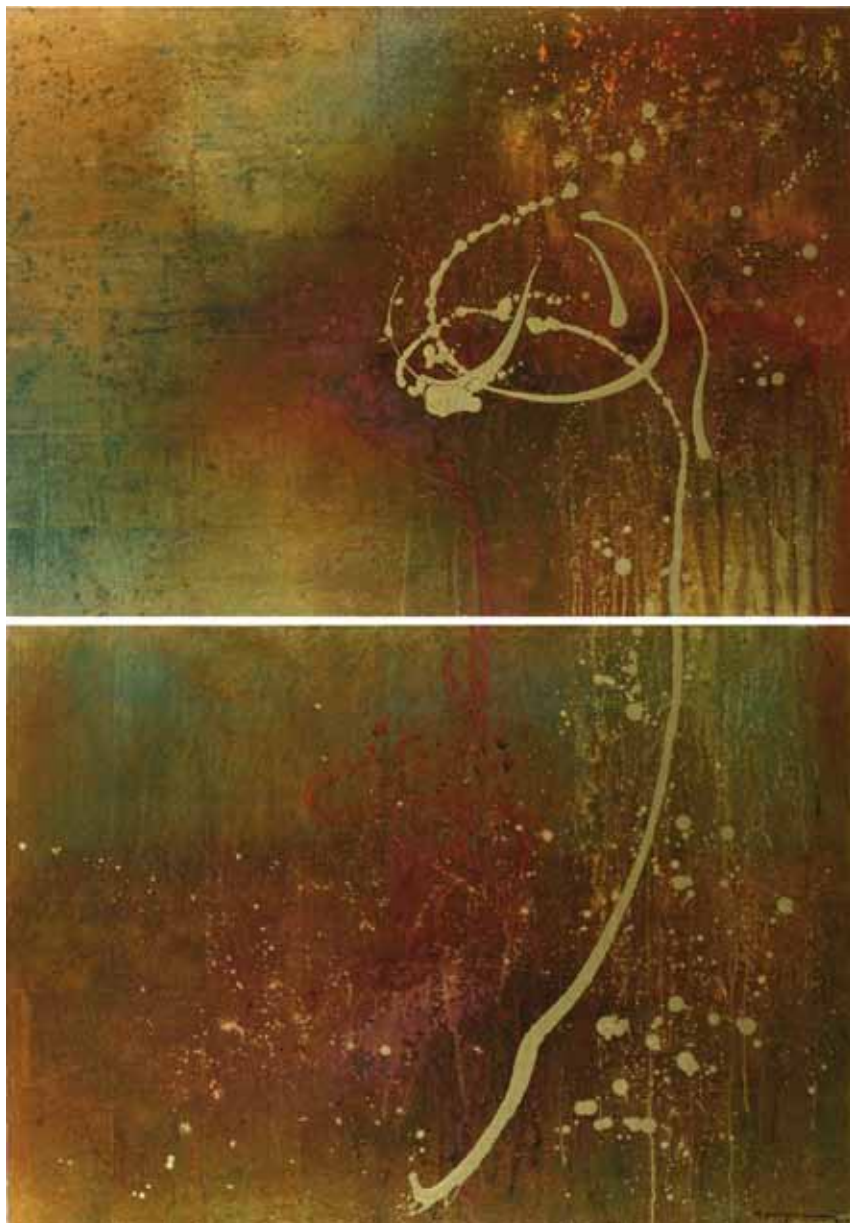
Y en distintos eventos internacionales como la Feria Art Basel de Miami, la Paralela a la Documenta IX Kassel, Alemania, entre otros.

A su vez ha sido invitada a varias becas de trabajo tales como la Beca Ciudad de México - UNESCO; la Beca European Ceramic Work Centre EKWC, s'Hertogenbosh de los Países Bajos; la Beca- Symposium 'Mithologie des Lieux', en Quebec, Canadá -Fundación Deroin.

También ha sido seleccionada en tres ocasiones a la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, ha obtenido menciones en el Museo de Arte Moderno de México MAMM y en el Museo Jose Luis Cuevas de la Ciudad de México.

Como resultado de su larga y reconocida trayectoria su obra hace parte de numerosas colecciones públicas y privadas como la Universidad de Kassel Alemania y el Museum of Latin American ART. California, USA. Por otra parte, ha participado, también, en diferentes muestras en espacios públicos tales como la exposición "Columnas", Escultura Monumental expuesta durante 2 años en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la que actualmente, y de manera permanente como acervo de la Ciudad de México después estuvieron el Bosque de Aragón DF y recientemente se inauguró en el paseo de esculturas de Santa Fe Mexico Df, así como la Escultura "Equinoccio" en el Bosque de Chapultepec, y la comisión de la reciente pintura mural "Efecto Mariposa" realizada para el hotel St. Regis de Punta Mita, Nayarit, México.

Su obra se caracteriza por un amplio manejo de los metales y un conocimiento de patinas e interesantes reacciones químicas, que le han permitido desarrollar una rica y única paleta de colores y texturas con materiales tales como la hoja de oro, la plata, el aluminio, el cobre, el bronce y el latón; los que, en su manejo y transformación, constituyen lo que bien podríamos llamar: "una propuesta de Alquimia para el siglo XXI".

TRANSMUTACIÓN 200 X 140 CM (díptico)

Técnica: hoja de oro sobre tela

www.r-arte.com

tel. 01(55) 85 96 13 30

TATIANA MONTOYA

Materia de tiempo

Metafísica
hoja de plata y aluminio/
tela
160 X 120 cm

Por: Enrique Franco Calvo

Un dato que resulta revelador en la biografía de la artista Tatiana Montoya es que nació y se formó intelectualmente en Colombia pero, desde el año 1991, vive y produce en México. Entiendo, pues, que sus relaciones con el mundo de la cultura se iniciaron en un lugar donde la literatura y las sociedades precolombinas han sido, con frecuencia, reveladoras.

No en balde, en la época contemporánea cobró auge el "oro de Colombia" ni, mucho menos, fue fortuita la forma como sus escritores alcanzaron un prestigio muy importante: habilidad creativa e imaginación que, al final de cuentas, son la fórmula básica de todo proceso artístico.

En algunas pláticas que he entablado con Tatiana Montoya, he comprobado que su lista de libros leídos y mejor recordados es amplia, así como que su entendimiento de lo antiguo es sólido. Esto, naturalmente no sólo es perceptible en sus conversaciones, sino que es más fácil de observar en su producción plástica, culta y refinada. Y ante lo intempestivo de mis adjetivos diré, de entrada, que el manejo que hace de los metales: el oro, la plata, el aluminio, el latón, o el bronce, o de lo que podría llamarse "su apariencia", no son resultados obtenidos fácilmente, pues fueron largos los ensayos que se originaron en su práctica escultórica, para hoy día instalarse en el camino de lo pictórico.

Tampoco la imaginería que representa en sus cuadros es producto del azar. Se trata de una artista que usa elementos químicos para obtener, a través de sus reacciones, fascinantes colores en sus telas. Una

Dialogos Hoja de oro / tela 150 X 180 cm

sorprendente gama cromática se desprende de las propiedades particulares de cada reacción. Hay que observar que dichos colores y expresiones de textura poseen una personalidad muy intensa. Pareciera, de pronto, que estas obras fueran producto de la naturaleza misma, pero somos testigos de que esta ágil forma de resolver el problema estético, no responde a un simple azar sino a un profundo esfuerzo del espíritu humano. Al tratar elementos tan nobles como de difícil manejo, la artista nos enfrenta a una tradición ancestral. Recordemos que el mito de las ciudades de oro y plata fue uno de los motivos que cegaron e impulsaron a la conquista española. Pero pensemos, también, que los altares dorados que vinieron de la Península y que rápidamente se comenzaron a realizar en nuestro continente conllevaron una adoración por los metales que, con otro sentido, existía en América.

No olvidemos los muros y la arquitectura religiosa que tuvo entre sus virtudes el uso de la hoja de oro que, en algunos conventos en ruinas, ladrones incautos rasparon inútilmente pensando en reciclar el valioso metal. Sólo señalaré, adicionalmente, que el trabajo de los metales en la herrería tradicional ha sido uno de los motivos de mayor prestigio en nuestra historia estética colonial.

La obra de Tatiana Montoya tiene un diálogo con el devenir; se trata, sin duda, de una obsesión por acelerar, a base de reacciones químicas, procesos que naturalmente implicarían mucho más tiempo; obtiene, a través de sus pátinas, "accidentes controlados" en los que se producen formas y texturas que nos hablan del paso inexorable de lo venidero. No se trata, por tanto, de un simple efectismo, sino de lo que en inglés se conoce como *fine arts* y que, con menos precisión llamamos en español arte contemporáneo. Muy por el contrario, como hemos querido insistir aquí, se trata de una obra que lo mismo tiene influencia de los iconos bizantinos que de los doradores judíos, o que refleja un conocimiento de la tradición de las expresiones abstractas.

Transmutacion hoja de oro / tela 200 x 140 cm (diptico)

Tatiana Montoya nos hace reflexionar seriamente sobre si nos enfrentamos a una pintura "abstracta" o a un ilusionismo matérico *sui generis*. Hay rasgos de sus cuadros que podrían hacernos suponer una especie de minimalismo; y quizás no estaríamos equivocados si no fuera porque en toda su producción hay una estructura oculta que nos está gritando acerca de la cantidad de trabajo que hubo que realizar para dar por terminada cada pieza; es decir, nuestros ojos no se quedan en la superficie, sino que les está permitido descender o adentrarse en el andamio de sus cuadros.

Podría extender mis comentarios largamente para poder hablar, tan sólo, de algunas obras de Tatiana Montoya, pero me limitaré, mejor, a remarcar que desde mi punto de vista, la de ella es una obra culta y refinada en extremo. Por todo lo anterior y por su singularidad dentro de la historia del arte mexicano me parece que su obra no debe pasar inadvertida. Para quienes buscan expresiones novedosas aquí encontrarán una; para quienes desean un clásico, aquí también hallarán uno. Y esta posibilidad se da a partir de que la artista juega con el tiempo; el que, generalmente, siempre juega con nosotros. ☺

www.r-arte.com
(55) 6596 1330

Hojas de hierba
Hoja de plata /tela
100 X 140 cm