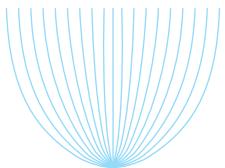

CENTRO
DE LA IMAGEN
015

La luz es una flecha sin destino

Mauricio Alejo

Napking, 2012.

Bubble, 2009.

The blender is there—so quiet, so in its own place... and I wonder: What does it look like when I'm not seeing it? So I close my eyes again and a dark abyss opens in front of me... a lack of substance, a deep nothingness, a sudden dizziness.

I open my eyes and the world becomes sharp, neat, quiet, steady. I realize this blender, a machine, comes from somewhere in time when I didn't exist; that I've been exiled from that solid paradise into this other place, where everything is uncertain... and I don't need to touch it. To touch it would be an illusion; I'd rather keep my distance. My eyes provide the right measure for me to recognize its impenetrability. The blender is closed onto itself, so hard and so compact, while I'm here, beholding by questions without answers, so I close my eyes again.

Mientras veo una licuadora

La licuadora está ahí, tan quieta, muy en su propio lugar. Y me pregunto cómo se verá cuando no la estoy viendo, así que cierro los ojos y un abismo negro se abre frente a mí: un vértigo súbito, una carencia de sustancia, una nada sin fondo.

Abro los ojos y el mundo se vuelve nítido nuevamente, claro, silencioso, firme. Me doy cuenta de que la licuadora proviene de algún lugar en el tiempo donde yo no existía. Que he sido exiliado de aquel paraíso sólido a este otro lado donde todo es incierto y movedizo. No necesito tocarla, tocarla sería una ilusión; mejor mantengo la distancia. Mis ojos son la medida exacta para reconocer su impenetrabilidad. La licuadora está cerrada hacia sí misma, tan compacta, tan sólida. Mientras que yo estoy aquí, sostenido por preguntas sin respuestas, así que cierro los ojos nuevamente.

Looking at the Machine: A Blender...

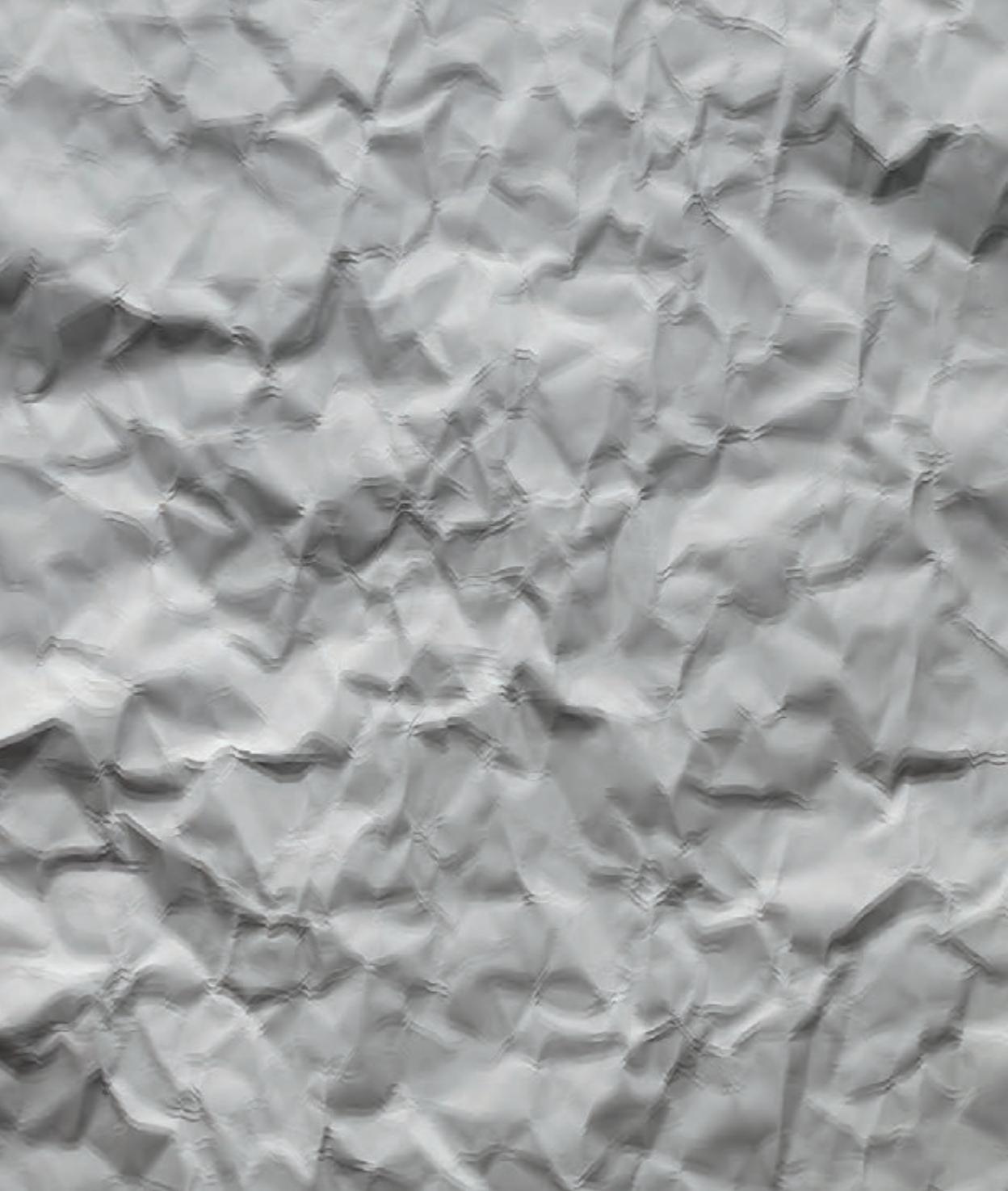
Wet Paper, 2012.

Soft Line, 2006.

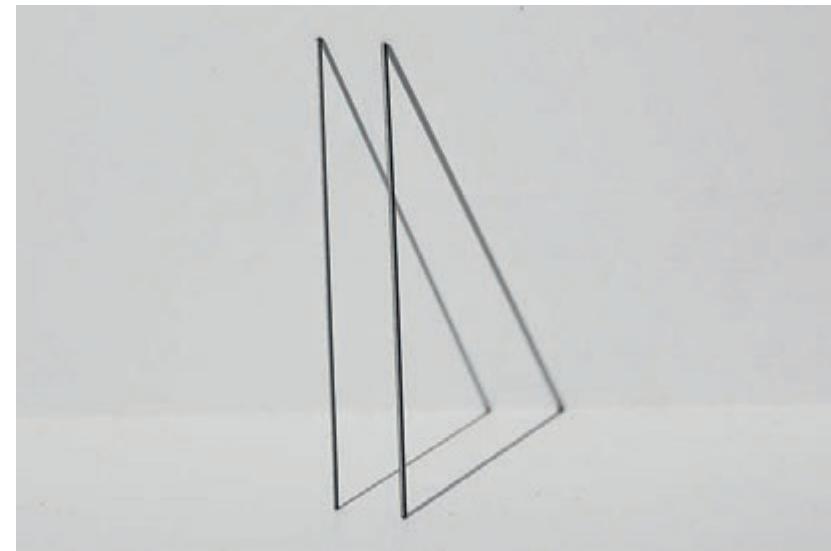
Photo Sculpture #4, 2019.

Muchas de mis piezas se formulan desde lo fenoménico, es decir desde su especificidad como experiencia material. No son ilustraciones de ideas ni pretenden tener equivalentes simbólicos. De esa manera, no es que piense: "Tengo una idea, ¿qué es lo que mejor le va?" Sino, "está esta experiencia, ¿cómo es que puede existir con mayor intensidad?" Creo que parte de una economía de recursos que me impide tomar muchas decisiones y más bien establece relaciones de necesidad.

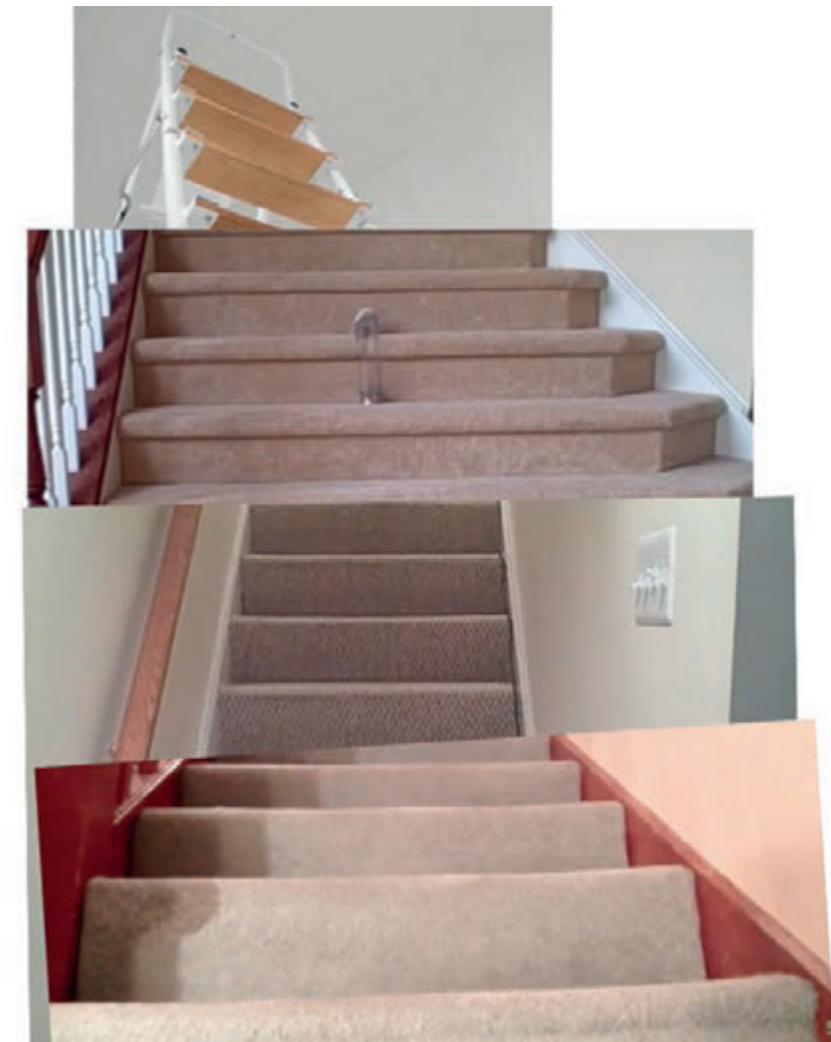
Una melodía pertinente para la derrota final, 2017.

Light Matter, 2021.

Todos creemos en el libre albedrío, 2020.

Página opuesta: Arcoíris, 2020. Arriba: ¿Nos vencerá la gravedad?, 2019.

Cloth, 2017.

Containing, 2017.

Mauricio Alejo / La luz es una flecha sin destino

Ya sea a través de fotografías, video, esculturas o instalaciones, la investigación y producción de Mauricio Alejo se han centrado en ciertas preocupaciones materialistas, exploradas en gran medida mediante objetos cotidianos, con el fin de proponer ajustes a sus hábitos así como a sus percepciones generalizadas. Aunque la mayor parte de los cuerpos presentes en sus proyectos son entendidos, por lo general, como entidades comunes, cuantificables e inertes, el trabajo del artista evoca una vitalidad material que pareciera desafiar la división entre lo orgánico y lo inorgánico, lo inerte y lo dinámico. Su producción subraya, de cierta manera, el papel activo que las cosas juegan en un complejo ensamble de actantes, en los que participamos a la par de otros entes no-humanos, que conforma a la sociedad y su cultura. Históricamente, existe un legado intelectual que se ha abocado al estudio del objeto planteando, entre otras consideraciones, que la posibilidad de un cambio político, social o de sensibilidad implica un cuestionamiento y cambio en nuestras relaciones dentro de ecosistemas complejos. En lo que se refiere al legado de la vanguardia artística, con más de un siglo de historia, y con la tradición del *ready-made*, el objeto ha sido utilizado con el fin de cuestionar la excepcionalidad de los seres humanos —en este caso, y en un principio, atentando contra la noción de autoría y de construcciones ideológicas como la errónea idea de genio—.

Aunque los elementos utilizados por Alejo son de uso cotidiano, su selección depende en gran medida de su especificidad sensorial, sus materiales, superficies o colores. Plásticamente, el artista tiende a explotar al máximo estas cualidades. En ocasiones, sus soluciones llegan a concretarse como experiencias fuertemente sensoriales, lumínicas o aurales (*Retrato*, 2021). Todas las acciones del artista van encaminadas a ajustar hábitos en relación con los objetos. Expresando un interés constante en la fotografía y la imagen, Alejo ha producido varias esculturas hechas con luz y sombras creadas a partir de ciertos materiales comunes. Vistas a cierta distancia pueden ser apreciadas como maquetas constructivistas, con juegos de planos, diagonales y soluciones geométricas. De cerca, revelan su carácter de imagen, con una articulación lograda mediante el juego provocado por la luz y las sombras. Más aún, se descubre lo elemental de su construcción, en un sentido

material. Esto puede causar cierto afecto. La misma experiencia se puede suscitar al encontrar el origen del sonido de la pieza *Una melodía pertinente para la derrota final* (2017), en la que distintos objetos entran en una relación que no se conforma a sus hábitos, contornos o expectativas más comunes. Cada cosa puede ser vista, así, como una entidad activa, que afecta a otras y participa de otros elementos en un ecosistema complejo, dentro del cual nos encontramos situados.

El legado de las vanguardias artísticas interesadas en investigar el objeto cotidiano siempre ha tenido una aliada en la fotografía. Los primeros *readymades* de Marcel Duchamp o Man Ray existieron, por mucho tiempo, sólo en su circulación mediante fotografías —tomadas, por lo general, por el mismo Ray—. Originalmente, muchos de estos objetos no sobrevivieron a su registro fotográfico y sólo fueron reproducidos años después, cuando ya eran piezas claves dentro de la institución del arte. Remitiendo a esta primera relación entre la imagen y el *readymade*, en el trabajo de Alejo la fotografía sirve como un registro directo de los objetos, o de las relaciones que se establecen entre ellos, sin trucos o manipulación. Las fotografías, y algunos videos, pueden ser vistos como materiales documentales de los encuentros entre objetos y sus fuerzas, contención vs. espaciamiento, estatismo vs. movimiento, clímax vs. colapso. La reflexión sobre lo fotográfico en la producción de Alejo no se limita sólo a este tipo de fotografías y tampoco está circunscrita únicamente a ese medio. Se ha mencionado cómo algunas de sus esculturas o instalaciones están articuladas, en gran medida, a través de la presencia de luz y oscuridad. *Una narrativa sobre el destino* (2021) es una pieza que ejemplifica tanto el interés en lo fotográfico como las preocupaciones materialistas que son constantes y corren en paralelo en el trabajo del artista. La producción de la obra depende de una compleja suma de factores en la que, se puede decir, la asistencia del autor no es del todo indispensable. La luz solar, la presencia e inclinación adecuada de los espejos y los efectos sobre el papel fotográfico son los elementos que más importan en esta composición. Alejo también sugiere con esta pieza un entendimiento del campo de representación como una situación en constante transformación, equivalente al cambio continuo que define a cualquier ecosistema complejo.

Mauricio Alejo / Light Is an Aimless Arrow

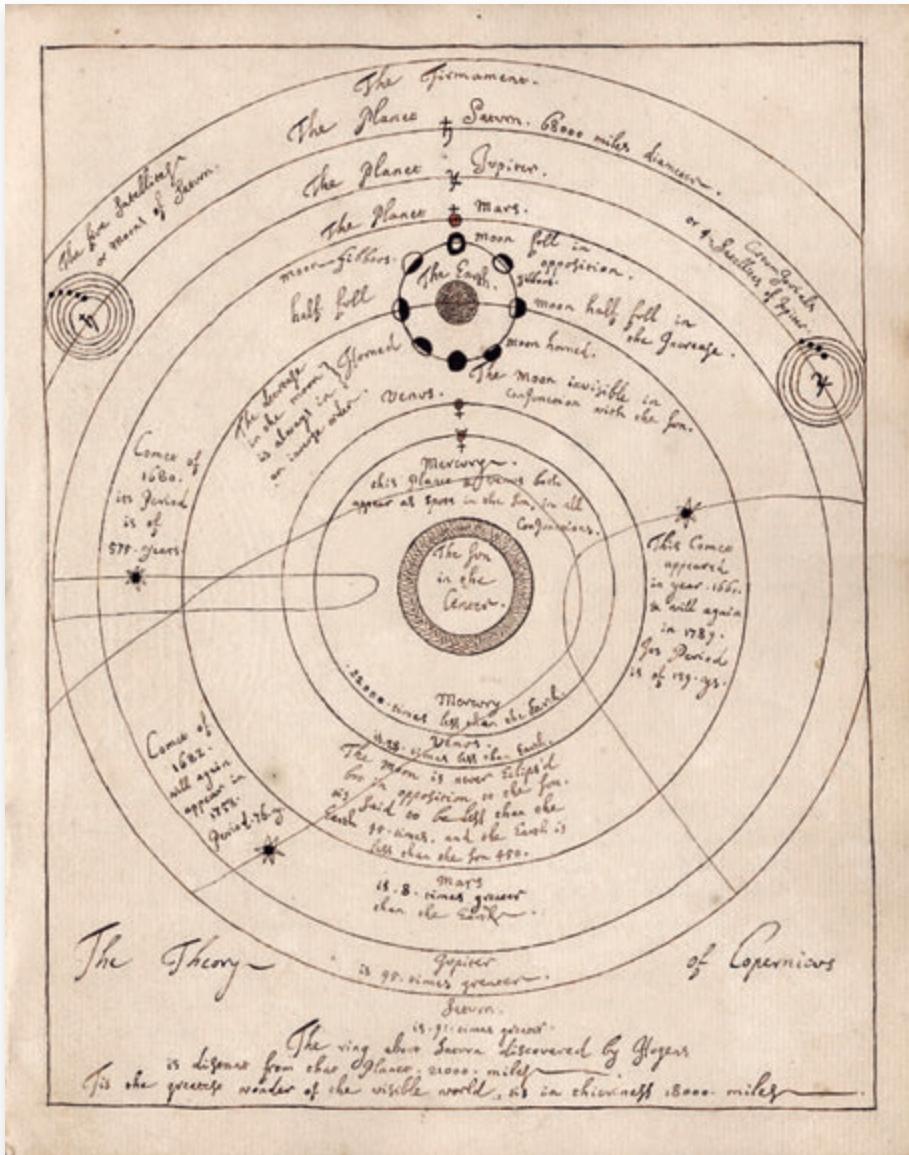
Whether by means of photography, video, sculpture or installation, Mauricio Alejo's research and practice have focused on certain material concerns, explored to a great extent through everyday things or objects, in order to propose modifications to the way we generally perceive these things or to how we habitually use them. Though most of the objects that appear in his projects are broadly considered to be ordinary, discreet and inert entities, Alejo's work evokes a material liveliness that would seem to challenge the division between the organic and the inorganic, between inertia and a dynamic system. His practice somehow underscores the active role that things play in the complex network of situations in which we ourselves are involved—along with other, non-human beings—and which make up our society and its culture. Historically, there is a vein of thought which has dealt with the study of objects and which posits, among other things, that the possibility of political or social change—or even, for that matter, of a change of sensibility—entails questioning and changing our relationships within complex ecosystems. If we look at the legacy of avant-garde movements—a history spanning over 100 years and involving the readymade as part of its heritage—then we see that objects have been used to question human beings' state of exceptionality; in the case that concerns us here, from the very outset, the way objects were used clashed with our notion of authorship as well as with certain ideological constructions, such as the misleading concept of the "genius."

Though the elements that Alejo uses are commonplace, his reason for choosing them depends largely on the specificity of their materials, their features (of surface or color) and our sensory perception of them. Alejo tends to make the most of these qualities, on an artistic level. His solutions sometimes represent a powerful impact on the senses, through visual or aural means (*Portrait*, 2021). All of his actions are designed to alter our habits in terms of how we interact with objects. Exhibiting a continuous interest in photography and images, Alejo has made several sculptures with light and shadow, employing certain basic materials in their fabrication. Beheld from a certain distance, they can be viewed as Constructivist scale models or as the interplay between flat surfaces, diagonals and other geometric designs. Closer up, they reveal themselves to be pictures whose configuration is achieved through an intermingling of

light and shadow. Indeed, as we approach them, we discover the *elemental* aspect of these constructions—*i.e.* what they are made of, materially speaking, and this in itself can trigger certain emotions. A similar experience is aroused when we find the origin of the sound in the piece entitled *A Suitable Song for a Final Defeat* (2017), where different objects enter into a relationship that doesn't necessarily comply with our habitual uses for them, or even our most common expectations about them. Each one can thus be seen as an active being that affects others and that has elements in common with others in a complex ecosystem where we ourselves are situated.

Photography has always been an ally of the avant-garde movements and their interest in examining everyday objects. Marcel Duchamp's or Man Ray's first readymades long existed only by means of their circulation as photographs—which had normally been taken by Man Ray himself. Few of these objects survived much after they were documented photographically, and they were only reproduced many years later, by which time they had become key pieces in the institution that is art. Referring to this initial relationship between the picture and the readymade, photographs in Alejo's work function as a direct record of objects—or of the relations that are established between them—without any tricks or manipulation. His pictures, as well as some of his videos, can be seen as documentary evidence of the encounters between objects and forces that exert themselves upon them: containment vs. dispersal, immobility vs. movement, climax vs. collapse. Reflections on photography in Alejo's practice are not limited to these kinds of images or even to the medium itself. We've mentioned how some of his sculptures or installations are largely articulated by the presence of light and darkness. *A Narrative about Destiny* (2021) is a piece that exemplifies his interest in the photographic as well as his concerns with materials, which are a constant, parallel pursuit in his practice. Alejo's work depends on a complex combination of factors, where we could say that the creator's own intervention is not altogether necessary. Sunlight, the presence and correct inclination of mirrors and their effects on photographic paper are indeed the composition's most important elements. With this piece, the artist also suggests that he understands the domain of representation as a situation that is in a constant state of flux, equivalent to the continual change that defines any complex ecosystem.

—Daniel Garza Usabiaga

American Philosophical Society. Diagrama del Sistema Planetario Copernicano. Sistema heliocéntrico copernicano (con el Sol al centro) propuesto por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico en 1543. Este diagrama fue tomado de *A Short Introduction to Natural Philosophy* de John Questebrune en 1720. Contraportada: *Cosmic Alignment*, 2012.

La luz es una flecha sin destino

MAURICIO ALEJO | JULIO - SEPTIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto

Secretaría de Cultura

Marina Núñez Bespalova

Subsecretaría de Desarrollo Cultural

Antonio Martínez

Director General de Comunicación Social y Vocero

CENTRO DE LA IMAGEN

Johan Trujillo Argüelles

Directora de Área

LA LUZ ES UNA FLECHA SIN DESTINO

Mauricio Alejo

Daniel Garza-Usabiaga

Curador

El artista agradece a:

Fabiola Menchelli

Mauricio Cortés Mariño

Laura Pacheco

Mayra Brito

Dante Alejo

Bruno Alejo

Carla Vergara

Gastón Gallardo

© 2021, Secretaría de Cultura/
Centro de la Imagen

Centro de la Imagen

Plaza de la Ciudadela 2

Centro Histórico, Cuauhtémoc

06040 Ciudad de México, México

Tel. 55 4155 0850

centrodelaimagen.cultura.gob.mx

[centrodelaimagen.mx](https://www.facebook.com/centrodelaimagen.mx)

[@cimagen](https://twitter.com/cimagen)

[@cimagen](https://www.instagram.com/cimagen)

CENTRO DE LA IMAGEN

CURRO

FUNDACIÓN
FEMSA

Imbera

CUADERNILLO 016 | Edición Mauricio Alejo y Daniel Garza-Usabiaga Coordinación editorial Alejandra Pérez Zamudio Corrección de estilo Mónica Maorenzic Diseño Edgar A. Reyes Traducción Richard Moszka Cuidado de producción Pablo Zepeda Martínez

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Quisiera que la gente entendiera mi trabajo como una exploración del espacio en el espacio. Me refiero a otros espacios posibles dentro del espacio físico. Sería una exploración que se desarrolla entre el espacio real y el espacio imaginario, entre el espacio existente y el espacio mental, y cómo una pieza negocia la distancia entre uno y otro.

CENTRO DE LA IMAGEN

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA