

GALERÍA LIBERTAD

RETRATO DOCUMENTAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

EN QUERÉTARO

LIC. JOSÉ EDUARDO
CALZADA ROVIROSA
Gobernador Constitucional
del Estado de Querétaro

DR. FERNANDO DE LA
ISLA HERRERA
Secretario de Educación
del Estado de Querétaro

LIC. LAURA GABRIELA
CORVERA GALVÁN
Directora General del Instituto
Queretano de la Cultura y las Artes

ING. ARTURO MORA CAMPOS
Director de Difusión y Patrimonio Cultural

LIC. PAULINA MACÍAS NÚÑEZ
Directora de la Galería Libertad

@ GALERÍA LIBERTAD
Andador Libertad 56 Poniente,
Centro Histórico.
Santiago de Querétaro,
Querétaro.
76000, México.
Tel. (442) 214 2358
www.galerialibertad.mx

COORDINACIÓN EDITORIAL
Eduardo de la Garma

REDACCIÓN
Luis Bernal

DISEÑO, FORMACIÓN Y
REALIZACIÓN
Sé, taller de ideas

FOTOGRAFÍA
Jacobo Zanella y Héctor Muñoz

ILUSTRACIÓN
Rocío Soto

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
José Manuel Hernández

FOTOGRAFÍAS ADICIONALES
Oswaldo García, Pablo Hernández,
IQCA.

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción parcial
o total de este libro, sin la debida
autorización de la Galería Libertad.

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

Querétaro
Lorca de Todos

INSTITUTO
QUERETANO DE LA
CULTURA
Y LAS ARTES

CONACULTA

GALERÍA
LIBERTAD

GOBIERNO DE
SOLUCIONES

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos”.

GALERÍA LIBERTAD

RETRATO DOCUMENTAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

EN QUERÉTARO

GALERÍA LIBERTAD

01

EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
EN QUERÉTARO

P. 012

02

EL ACERVO ARTÍSTICO
DE LA GALERÍA
LIBERTAD

P. 024

04

EXPOSICIONES
EJEMPLARES

P. 046

03

EL RECINTO Y LAS
SALAS DE EXPOSICIÓN

P. 038

05

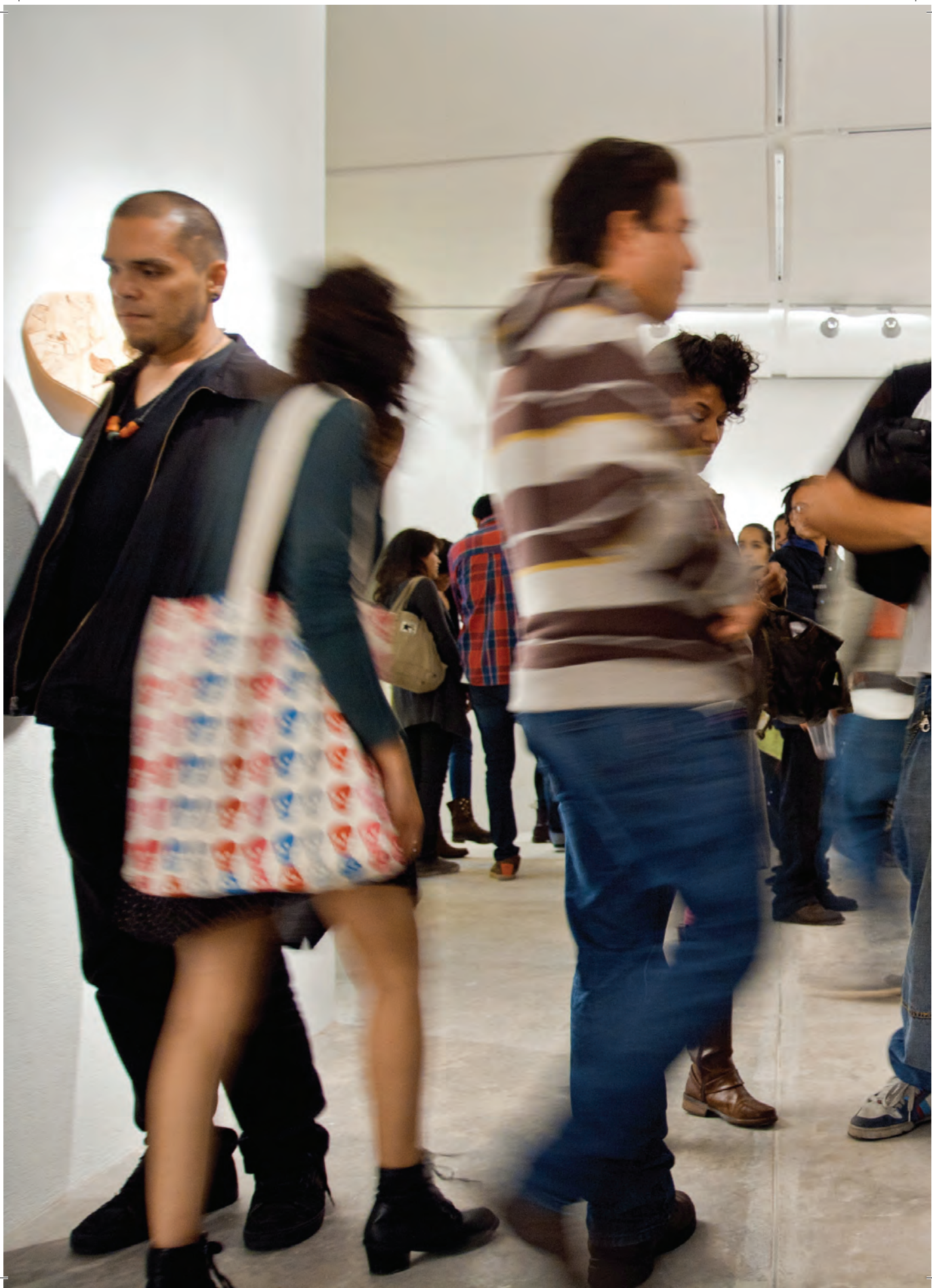
EL PROYECTO
MUSEOGRÁFICO

P. 058

06

EL IMAGINARIO
ARTÍSTICO EN
PROVINCIA, EPÍLOGO DE
HORACIO LOZANO W.

P. 064

RETRATO DOCUMENTAL DE LOS MUSEOS DEL INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

EN 1992, cuando se constituyó el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes –el antecedente del IQCA– Querétaro ya contaba con tres importantes espacios museográficos establecidos por el Estado: la Galería Libertad (inaugurada en 1987), el Museo de Arte de Querétaro (inaugurado en 1988) y el Museo Histórico de la Sierra Gorda (inaugurado en 1991). Posteriormente el Estado de Querétaro ampliaría esta red de museos con dos más: el Museo de la Ciudad (inaugurado en 1997) y el Museo de la Restauración de la República (inaugurado en 2003).

Cada uno de estos museos tiene una vocación distinta y, para la entusiasta y variopinta sociedad queretana, complementaria: la Galería Libertad exhibe todo tipo de expresiones de arte contemporáneo; el Museo de Arte es el espacio donde se presentan artistas con una trayectoria consolidada; el Museo Histórico de la Sierra Gorda promociona con múltiples actividades la cultura serrana; el Museo de la Ciudad es un foro comunitario donde un sinfín de expresiones culturales suceden al mismo tiempo, y el Museo de la Restauración de la República es el monumento que alberga y difunde documentos e investigaciones históricas sobre Maximiliano, el Segundo Imperio y el Sitio de Querétaro.

Estos cinco espacios culturales son un reflejo preciso y a la vez cambiante del desarrollo cultural y artístico de la región. Para comprender este reflejo, era necesario realizar en el contexto actual una memoria histórica de cada espacio: retratar la historia, la tradición, la vocación, la trayectoria y la identidad de cada uno de estos cinco principales museos.

Así, a través de los cinco libros que componen esta colección –uno para cada museo–, el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes realiza un retrato documental de las expresiones artísticas y el desarrollo cultural de Querétaro. Este proyecto integra el valor histórico de los recintos, el valor artístico de los espacios museográficos y el valor cultural de la sociedad queretana.

Sin duda, este retrato documental impulsará a estos museos en particular y a todo el estado en general a seguir conmemorando y renovando la cultura y las artes en Querétaro.

LAURA GABRIELA CORVERA GALVÁN

Directora General del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes

01

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN QUERÉTARO

LA RIQUEZA ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE EXISTE DENTRO Y ALREDEDOR DE LA GALERÍA LIBERTAD ES EL REFLEJO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, INDUSTRIAL Y ECONÓMICO QUE HA TENIDO EL ESTADO DE QUERÉTARO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. LA SOCIEDAD QUERETANA ES HOY VARIADA, PUJANTE, MULTICULTURAL Y CURIOSA. ESTO SE OBSERVA CLARAMENTE EN LA ESCENA ARTÍSTICA ACTUAL: DIVERSA, DINÁMICA, COMPLEJA Y FASCINANTE.

Exposición del festival
Board Dropper 2013.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN QUERÉTARO

PODEMOS SINTETIZAR

al arte contemporáneo como una expresión actual, pero es ese presente lo que complica su definición.

¿Cómo delimitarlo si nuestro ahora es cambiante y fugaz? Solamente nosotros, los que vivimos en el presente, podemos completarlo: una obra es contemporánea porque nosotros —las múltiples miradas— lo definimos como tal: Warhol no fue arte hasta que nuestra fascinación pop le dio ese significado; el tiburón de Hirst no fue metáfora hasta que alguien lo observó enfrascado en una galería.

En el arte contemporáneo el contexto supera al objeto: la obra no es la escultura, sino los conceptos y emociones que desprende al ser observada por sus coetáneos. Es esa temporalidad tan humana lo que le convierte en una expresión sumamente social, colectiva y descaradamente urbana: disuelve las fronteras entre el artista y el espectador, el arte y la vida, el museo y la ciudad.

Si las grandes metrópolis son las que concentran al vanguardismo y la experimentación, entonces

en provincia su desarrollo fue gradual y sucesivo: de la influencia extranjera en la Ciudad de México a la urbanización de los grandes pueblos adyacentes. Para 1975, Querétaro se había convertido en un pueblo intervenido por parques industriales, complejos empresariales y autopistas de cuatro carriles. Su reciente urbanización se había desbordado con varios sucesos: la migración capitalina provocada por el terremoto del 85, la apertura del mercado internacional con el TLCAN y, posteriormente, la democratización de México con la creación del IFE; Querétaro como una ciudad atravesada por un país en cambio de siglo.

Esta acelerada urbanización se tradujo en avances industriales facilitados por el gobierno: parques industriales y extensos complejos periféricos que transformaron a Querétaro en una ciudad naciente. Ese desarrollo también comenzó a manifestarse en el círculo artístico de la ciudad. De pronto, las generaciones más jóvenes buscaban expresarse acorde a su entorno industrializado: algo más global, futuro y ciudadano. Así brotó el arte contemporáneo

QUERÉTARO INDUSTRIAL

Con un gran desarrollo periférico, la creciente explotación turística y el desarrollo de los parques industriales, la ciudad se convirtió en una zona de manufactura, avances y transformaciones que influyeron en el estilo de vida de los habitantes y sus expresiones artísticas.

La Galería Libertad renueva sus exposiciones cada seis semanas.

en el Bajío, como un reflejo de su actualidad: tardío pero adelantado entre los locales, incomprendido pero siempre en ascenso.

El arte contemporáneo siempre ha tratado de explorar el presente. Cuando los artistas locales sintieron esa necesidad de plasmar su realidad, de decir «yo soy algo además del arte popular», entonces ese fue el inicio de un movimiento propio de unos cuantos, desobedientes generacionales en busca de un quiebre cultural que, al ser contemplado y reconocido por otros ciudadanos, comenzó a definir un nuevo quehacer artístico para la región.

EL MOVIMIENTO DE RUPTURA EN QUERÉTARO

DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN

del país, los artistas más jóvenes se alejaron de los consagrados valores que representaban Siqueiros, Rivera y Orozco. Para ellos el muralismo, el indigenismo y la prevención de lo foráneo retenían a la experimentación y la abstracción.

Había que romper con el patrón, y de eso se encargó La Ruptura: un movimiento en el que los artistas mexicanos se separaron de las temáticas revolucionaras y crearon obras más apolíticas, estéticas y cosmopolitas.

En el contexto local, algunos artistas

comenzaron a emerger en busca de un quehacer artístico acorde a lo que se veía en la Ciudad de México o —con la apertura internacional— Nueva York, Londres y Berlín. Entre ellos destacan los iniciadores del arte contemporáneo en Querétaro: Gerardo Esquivel, Julio Castillo, Alfredo Juárez y Lirio Garduño; creadores que incursionaron principalmente en las artes plásticas, la literatura y el diseño.

Los cuatro se conocieron alrededor de 1973, mientras trabajaban y divagaban en la Casa de Ecala — en ese entonces sede de la Casa Municipal de la Cultura—, una casona de fachada barroca en los límites de la Plaza de Armas. Ahí se desarrollaban distintos talleres de pintura, serigrafía, telares y otras disciplinas para aficionados y artistas experimentados. En palabras de Lirio: «Ahí nos conocimos todos y ahí trabajamos. Yo como instructora de pintura infantil, ellos en el taller como docentes y también diseñando y produciendo carteles, tanto para la propia Casa de la Cultura como para clientes del exterior». Y entre el quehacer institucional y los proyectos personales, la casona fue el escenario de fiestas, experimentaciones e intensas horas de trabajo de un grupo de jóvenes que se autonombraron como La Banda Escorpión.

A inicios de los ochenta, el grupo comenzó a tener presencia con distintas exposiciones en el país y,

LA BANDA ESCORPIÓN

Jóvenes y marginados, los artistas del movimiento de ruptura en Querétaro trabajaban en contra del congelamiento de las ideas y el entorpecimiento de la creación. Valores que, una década después, fueron la razón de ser de la Galería Libertad.

aunque la crítica se centralizaba solamente en los artistas capitalinos, ellos siguieron batallando y explorando hasta sus respectivos autoexilios en Europa. Después de una última exposición colectiva en una galería de Polanco, Alfredo se fue a Girona, Lirio a París y Julio y Gerardo a Barcelona y Holanda.

De los cuatro, Gerardo Esquivel y Julio Castillo fueron los que mantuvieron una amistad estrecha, misma que los llevó a compartir algo de éxito con distintas intervenciones en Francia, España y La Haya. Pero con todo y la carrera en ascenso, los dos decidieron regresar a Querétaro para desarrollar proyectos culturales y promover las nuevas expresiones artísticas. Al mismo tiempo, el gobierno impulsaba el desarrollo industrial, la ciudad fue una de las sedes del Mundial del 86, nuevas empresas como Kellogg's y Mabe llegaban a la zona periférica de la ciudad y, en la cultura, comenzaron a planearse nuevas instituciones culturales y apoyos a la creación de espacios acordes al estilo de vida dinámico de los ciudadanos.

LA APERTURA DE LA GALERÍA LIBERTAD

LA GALERÍA ABRIÓ sus puertas el 18 de marzo de 1987. En ese entonces, la Galería Libertad se convirtió en el único espacio del Bajío dedicado a la exhibición y promoción

del arte contemporáneo, ejemplo del contexto metropolitano de Querétaro y un difusor de las nuevas propuestas. En esencia: un espacio de diálogo entre los ciudadanos, las instituciones culturales y los movimientos artísticos.

Antes de su inauguración, la ciudad no había contemplado a la cultura y las artes en su modernización. Pero con la aparición del movimiento de ruptura, las instituciones comenzaron a reformar la oferta cultural. Así nació la Galería Libertad, una iniciativa respaldada por el gobierno y visualizada por el museógrafo Fernando Gamboa (creador del Instituto Nacional de Bellas Artes y principal curador de La Ruptura).

Para finales de los noventa y principios del siglo XXI, la galería se consolidó como el recinto por excelencia para las nuevas propuestas en pintura, escultura, fotografía, el performance y otras tantas expresiones sin nombre. Estimulaba la creación artística con el Premio Libertad y la Bienal Julio Castillo, comercializaba el arte a través de subastas y, hasta la fecha, registra el quehacer artístico con su colección permanente.

A diferencia de los otros espacios estatales y privados, la Galería Libertad se cimenta en una característica clave del arte contemporáneo: lo que importa es mostrar el presente. Y para eso, la galería disolvió las vitrinas y acercó las propuestas más arriesgadas a todos los ciudadanos.

GALERÍA FERNANDO GAMBOA

Mientras la Galería Libertad estaba en construcción, Fernando Gamboa adaptó un pequeño salón del Andador Libertad como área de exposición; una galería satélite al proyecto museográfico, abierta hasta 1994.

EL QUEHACER ARTÍSTICO LOCAL

EL ARTE CONTEMPORÁNEO

se hace en compañía, en colaboración. Si la Galería Libertad fue el precursor, eventualmente las ideas se propagaron en otros proyectos. En el 2005 fueron inaugurados espacios como la Galería DRT, un lugar de venta y exposición de obras contemporáneas; La Fábrica, un bodegón industrial restaurado como teatro experimental y, recientemente, la Casa Gutiérrez Nájera, la primer galería de diseño del Bajío.

A la par, una nueva generación de artistas comenzaron a crear en un panorama más posmoderno. Estos creadores trabajan ahora alrededor de procesos experimentales que descomponen el arte y la urbe: escritores que publican novelas en editoriales independientes, ilustradores que exhiben en revistas locales, artistas que experimentan con las posibilidades audiovisuales e instalaciones incrustadas en medio de nuestra rutina.

Hace 50 años el arte contemporáneo era expresiones dispersas en las calles y plazas del Centro Histórico, ahora se multiplica. Lo que antes necesitó de una galería para estructurarse, hoy se desborda por la metrópoli. Como ejemplo, el museo cuenta con una cartelera con 12 o 13 temporadas de exposición al año y su proyecto

Extramuros, el quehacer artístico que interviene en espacios públicos externos. Esa es la nueva etapa de la Galería Libertad: un espacio demasiado coetáneo que deshace los límites de la provincia, supera sus muros y se diluye en los andadores de la ciudad.

RECONSTRUYENDO LA GALERÍA

Desde el 2012, la Galería Libertad ha emprendido un ambicioso proyecto de renovación y remodelación; un proceso de transformación para las nuevas necesidades del arte contemporáneo en la región.

Exposición de dibujos de
Rafael Rodríguez, 2013.

LA GALERÍA EN EL TIEMPO

19 DE MARZO DE 1987
FUNDACIÓN DE LA
GALERÍA LIBERTAD

La galería abre sus puertas en busca de convertirse en el mejor espacio de arte contemporáneo del Bajío.

CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ
Querétaro se desarrolla como centro industrial del Bajío y comienza el crecimiento de la mancha urbana.

EL MUNDIAL EN QUERÉTARO
El Estadio Corregidora se inaugura como una de las sedes del Mundial en México.

1980

AUTONOMÍA DE CONACULTA

MAQRO

FUNDACIÓN DEL MAQRO
Se inaugura el Museo de Arte de Querétaro en el antiguo Claustro de San Agustín.

MUERE FERNANDO GAMBOA
Fallece el creador del proyecto museográfico de la Galería Libertad.

INICIA EL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
Un premio dedicado exclusivamente a las propuestas materiales y esculturas contemporáneas.

1990

1989

SUBASTA DE SOMART
Junto con la Sociedad Mexicana de Artistas, la Galería Libertad impulsa el comercio de arte para los creadores.

MC

FUNDACIÓN DEL MC

Inauguración del Museo de la Ciudad en el antiguo Convento de Religiosas Capuchinas.

NACE EL CONECULTA

Se constituye el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el antecedente del IQCA.

INICIA EL PREMIO AGUSTÍN RIVERA

El premio de pintura y dibujo contemporáneo con ganadores como Rubén Maya, Julio Castillo y Gerardo Esquivel.

1992

1997

1996

MHSG

FUNDACIÓN DEL MHSG

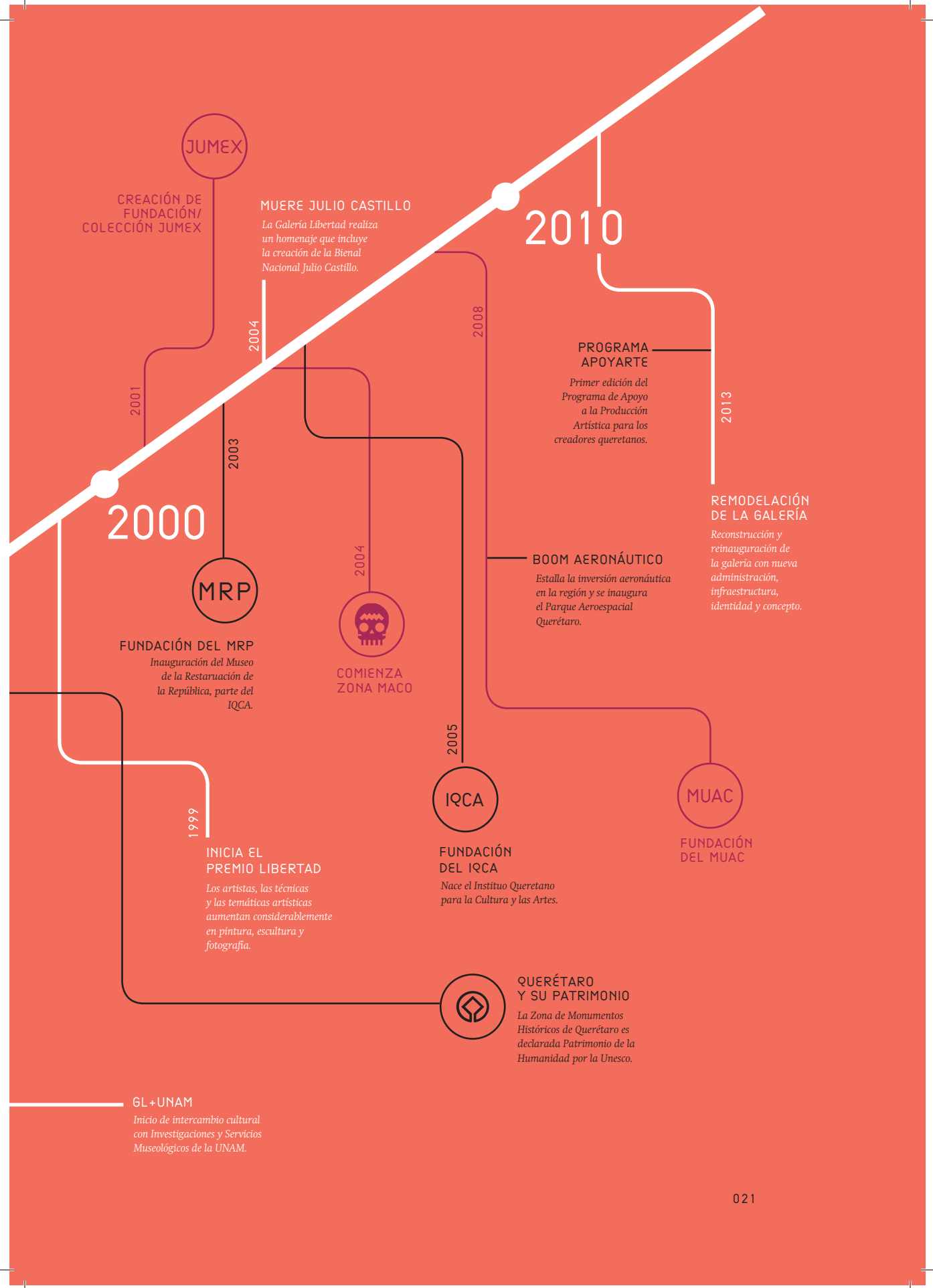
Comienza a funcionar el Museo Histórico de la Sierra Gorda en Jalpan de Serra.

FONCA

CREACIÓN DEL FONCA

INICIA EL GRAN PREMIO NACIONAL DE ARTE POPULAR

Un concurso creado para preservar las costumbres y tradiciones regionales.

GL + UNAM

Inicio de intercambio cultural con Investigaciones y Servicios Museológicos de la UNAM.

JUMEX

CREACIÓN DE FUNDACIÓN/ COLECCIÓN JUMEX

2004

MUERE JULIO CASTILLO

La Galería Libertad realiza un homenaje que incluye la creación de la Bienal Nacional Julio Castillo.

2000

MRP

FUNDACIÓN DEL MRP
Inauguración del Museo de la Restauración de la República, parte del IQCA.

2003

2004

COMIENZA ZONA MACO

IQCA

FUNDACIÓN DEL IQCA

Nace el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes.

2005

2010

PROGRAMA APOYARTE

Primer edición del Programa de Apoyo a la Producción Artística para los creadores queretanos.

2008

BOOM AERONÁUTICO

Estalla la inversión aeronáutica en la región y se inaugura el Parque Aeroespacial Querétaro.

2013

REMODELACIÓN DE LA GALERÍA

Reconstrucción y reinauguración de la galería con nueva administración, infraestructura, identidad y concepto.

MUAC

FUNDACIÓN DEL MUAC

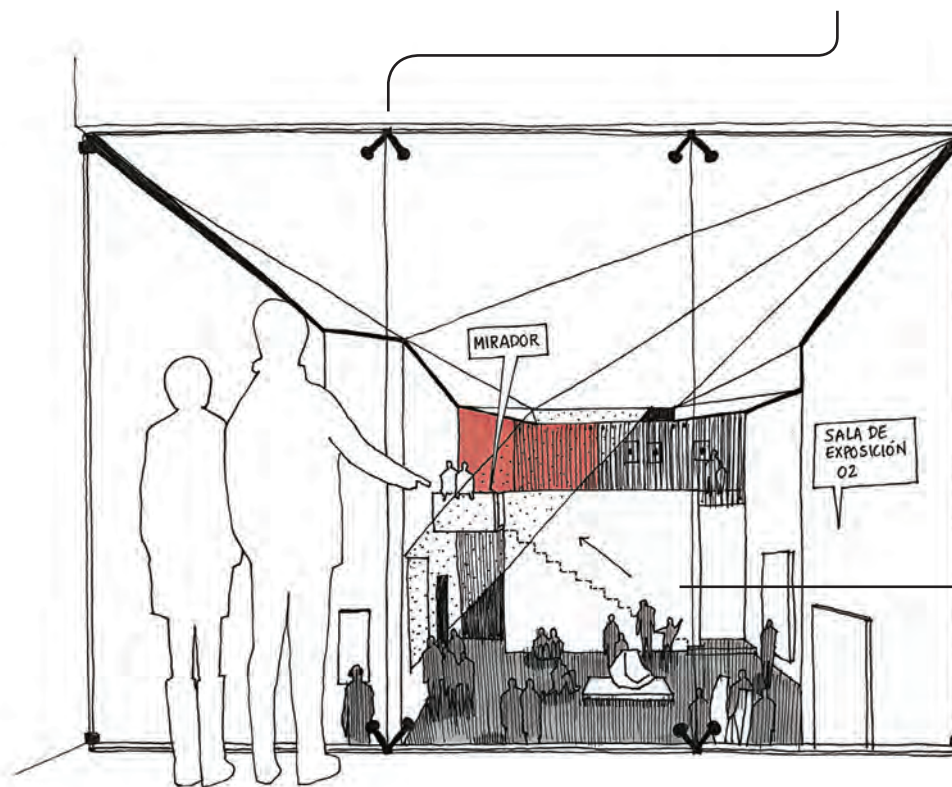

QUERÉTARO Y SU PATRIMONIO

La Zona de Monumentos Históricos de Querétaro es declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

LA GALERÍA LIBERTAD EN NÚMEROS

1.050 m²
MIDE LA GALERÍA

6

EMPLEADOS
TIENE LA GALERÍA

(DIRECTOR + ASISTENTE +
2 PERSONAS DE MONTAJE
+ SEGURIDAD + LIMPIEZA)

81.872

PERSONAS
VISITARON LA
GALERÍA EN 2012

49.153

VISITANTES
LOCALES

28.673

VISITANTES
NACIONALES

4.046

VISITANTES
INTERNACIONALES

1987

FUE EL AÑO DE SU INAUGURACIÓN

600 m²
MIDEN
LAS TRES
SALAS DE
EXPOSICIÓN

300 m²
MIDE LA
PLANTA
BAJA

150 m²
MIDEN LOS
ENTREPISOS

3
DIRECTORES
ADMINISTRATIVOS
DESDE SU
FUNDACIÓN

DIÁLOGO, ARTE, CREATIVIDAD, CERCANÍA

VALORES DE LA GALERÍA LIBERTAD

610
EXPOSICIONES
REALIZADAS
ENTRE 1987
Y 2011

9 TEMPORADAS Y **13**
EXPOSICIONES
REALIZADAS
EN **2012**

23
EXPOSICIONES
REALIZADAS
EN **1987**,
AÑO DE SU
FUNDACIÓN

38
EVENTOS ORGANIZADOS EN **2012**

12 PRESENTACIONES DE LIBRO
11 INAUGURACIONES DE EXPOSICIONES
9 CONFERENCIAS, RUEDAS
DE PRENSA Y EVENTOS ESPECIALES
3 VIDEOARTES Y PERFORMANCES
3 TALLERES

02

EL ACERVO ARTÍSTICO DE LA GALERÍA LIBERTAD

LA COLECCIÓN ARTÍSTICA DE LA GALERÍA ES LA CONCRECIÓN DE SU DISCURSO CULTURAL. GRISELDA LUNA PIMENTEL —DIRECTORA DE LA GALERÍA DESDE SU FUNDACIÓN HASTA EL 2010— ESTIPULÓ QUE SI EL ESPACIO BUSCA CONGREGAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA REGIÓN, TAMBIÉN DEBE DOCUMENTARLO Y CONSERVARLO. MÁS ALLÁ DEL VAIVÉN DE EXPOSICIONES TEMPORALES, LA GALERÍA LIBERTAD CONSERVA UN CÚMULO DE OBRAS QUE DELINEAN LAS PRINCIPALES DISCIPLINAS PRACTICADAS EN LA REGIÓN: PINTURA, ESCULTURA Y FOTOGRAFÍA.

La Galería Libertad cuenta
con 315 obras en su
colección.

ACERVO ARTÍSTICO DE LA GALERÍA LIBERTAD

LAS OBRAS PERMANENTES

se adquirieron de distintas formas: algunas se compraron con recursos estatales, otras fueron adquiridas a través de los premios organizados por la galería y, la mayoría, fueron donadas por los artistas e instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El resultado es un acervo diverso y audaz, que muestra las obras más representativas de nuestra región y define la propuesta artística de la galería. Una recopilación de pintura, escultura y fotografía que va desde el vanguardismo de La Banda Escorpión hasta las propuestas más destacadas del siglo XXI. El acervo como el único medio que preserva, protege y comparte la historia moderna de nuestro quehacer artístico.

Centinela (1994),
de Alfonso Fernández
de Jauregui. Metal,
40x15x90 cm.

Todas juntas, de Jordi Boldó (1995). Técnica mixta sobre tela, 192x152 cm.

Más allá del significante (2006), tríptico de Gustavo Villegas. Vinil, óleo y lámina.

Tuyo (1993), de Julio Castillo. Acrílico y gis sobre papel, 80x110 cm.

Bruna (2008), de
Rafael Rodríguez.
Óleo sobre madera,
122x111 cm.

Sin título (2007),
fotografía de Philippe
Perrin. Plata/gelatina,
30x30 cm.

Days (2009), de
Stefan Brüggermann.
Collage, 120x120 cm.

El Apóstol Santiago
(1987), de Julio
Castillo. Acrílico sobre
tela, 132x108 cm

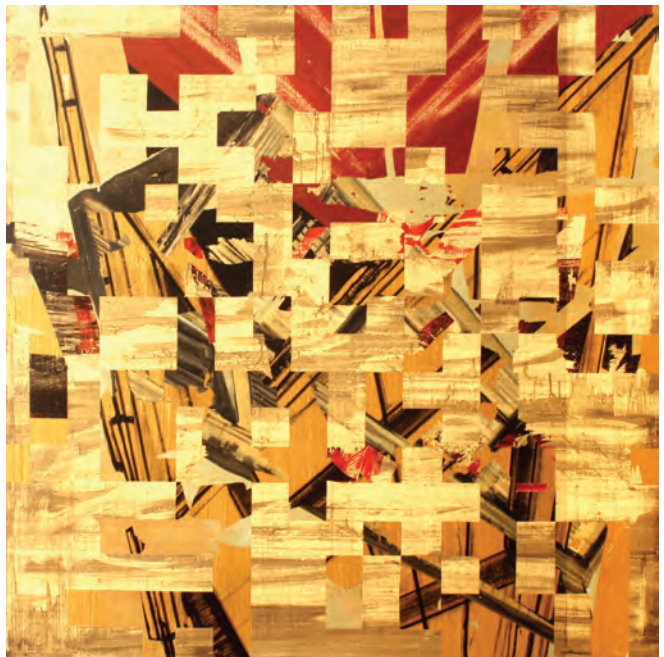
Sala de juguetes
(1999), de Braulio
Segura. Técnica mixta,
134x104 cm.

Era un pez (2007),
de Omar Benitez.
Técnica mixta sobre
tela, 95x130cm.

Cafetería (1988),
de Restituto
Rodríguez. Óleo sobre
tela, 150x120 cm.

Puertas abajo No. 3
(2008), de Ricardo
Pinto. Técnica mixta,
120x120 cm.

CONCURSOS Y APOYOS A LA CREACIÓN

DESDE SUS INICIOS, la Galería Libertad propuso y albergó premios y concursos dirigidos a los creadores más jóvenes; formas de difusión en donde las obras más experimentales podían recibir la exhibición adecuada.

Los premios fueron un gran incentivo: abrían puertas a los talentos emergentes y sustentaban la escena artística con apoyos económicos. Además, fomentaban la calidad de los trabajos a través de jurados externos que seleccionaban las obras ganadoras: piezas contemporáneas que en la mayoría de los casos pasaron a ser parte de alguna colección de la galería (permanente o temporal).

La época de concursos comenzó con tres: el Gran Premio de Arte

Popular, creado como indagación del pasado y preservación de las costumbres y tradiciones regionales (ideas muy presentes en las instituciones culturales de los ochenta); luego el Premio Nacional de Artes Plásticas Jesús Rodríguez de la Vega, dedicado exclusivamente a las propuestas materiales y esculturas contemporáneas; y finalmente el Premio Agustín Rivera de pintura y dibujo que galardonó a artistas clave como Rubén Maya (con exhibiciones en Europa y Norteamérica), Jordi Boldó, Julio Castillo y Gerardo Esquivel (exponentes del movimiento de ruptura).

Ya entrando al siglo XXI los premios fueron reemplazados por el Premio Libertad y la Bienal Julio Castillo, concursos que posicionaron a la galería entre la cultura y las artes nacionales.

Cabeza con mapa
(2000), de Omar Benitez. Técnica mixta, 150x120 cm.

Contradicciones 1
(2001), de Mónica Elisa Contreras. Óleo sobre tela, 122x122 cm.

Los mosqueados
(2006), de Jorge Ramírez. Óleo sobre tela, 90x120 cm.

BIENAL JULIO CASTILLO (2004-2008)

DESPUÉS DE LA MUERTE de Julio Castillo —artista de La Ruptura e impulsor de la cultura contemporánea en Querétaro— la galería comenzó una serie de exposiciones y homenajes que incluyeron la creación de la Bienal Julio Castillo, un premio que atrajo prestigio y difusión nacional a la Galería Libertad.

Pensada como un espacio para reconocer a los creadores plásticos, la bienal sirvió como escaparate de las nuevas propuestas del siglo XXI, diálogo entre artistas y adquisición de piezas para la colección permanente de la galería.

En su mejor año se recibieron más de 472 propuestas de artistas nacionales. Entre sus ganadores se encuentran Gustavo Villegas, Rafael Rodríguez, Jorge Ramírez López y Liliana Galvéz Heras. Todos los premios fueron elegidos por un jurado que incluyó a conocedores como Silvia Navarrete Bouzard, José Manuel Springer Franco y Martha Teresa Papadimitriou.

Algunos de los ganadores representativos son:

1ER LUGAR 2004: *Distancia entre A y P*, de Mónica Elisa Contreras Godínez.

2DO LUGAR 2004: *Él es un camino*, de Luz del Carmen Magaña Villaseñor.

3ER LUGAR 2004: *Paisaje subterráneo*, de Carlos Frank Matamoros.

1ER LUGAR 2006: *Más allá del significante SIS 23*, de Gustavo Villegas Solís.

2DO LUGAR 2006: *Los mosqueados*, de Jorge Ramírez López.

3ER LUGAR 2006: *Viaje Redondo México-Marruecos-Madrid-París*, de Liliana Gálvez Heras.

1ER LUGAR 2008: *Bala*, de Manuel de los Ángeles Sosa.

2DO LUGAR 2008: *Bruna*, de Rafael Rodríguez Cruz.

3ER LUGAR 2008: *Puertas abajo No. 3*, de Ricardo Pinto Gollas.

Estudio para la noche
(2002), de Rafael
Rodríguez. Óleo y
acrílico.

*Sueña que tiene
insomnio* (1999),
de Eduardo Eparido
Ibarra. Óleo sobre tela,
123x171 cm.

PREMIO LIBERTAD (1999-2007)

CON SEIS CONVOCATORIAS, el Premio Libertad reunió a los mejores exponentes en las disciplinas de pintura, escultura y fotografía contemporánea. En su mejor momento, la galería recibió 348 obras de 168 participantes en busca del prestigio y la apertura que significaba el premio dentro de su trayectoria artística.

El premio nació como la suma de otros concursos convocados por la Galería Libertad: el Premio Francisco Bandera, el Premio Nacional de Artes Plásticas Jesús Rodríguez de la Vega y el Premio Agustín Rivera. Con la creación de la Bienal Julio Castillo en el 2004, el certámen pasó a enfocarse solamente en la fotografía y la escultura contemporánea.

Al igual que otros concursos, el Premio Libertad fue un estímulo artístico, cacería de talentos para la colección permanente y también para el quehacer artístico de la región. Con destacados jueces como los maestros Rubén Maya y Jordi Boldó, algunos de sus ganadores son ahora artistas consolidados a nivel regional o nacional como los pintores Omar Benítez Favela, Pedro Urbina y Luz del Carmen Magaña.

Estos son los ganadores del Premio Libertad:

1999: *Sala de juguetes*, de Braulio Segura Chávez (pintura); *Caligrafías del milenio*, de Pedro Urbina (escultura); *Espejos del abismo*, de Mágina Dehaene (fotografía).

2000: *Cabeza con mapa*, de Omar Benítez, *Fin de ser*, de Pedro Moreno Torres, y *La gente puso la sangre*, de Gerardo Ruiz Tovar (pintura); *Bailando S*, de Ma. de Lourdes Torres Gallegos y *Homenaje a Sarajevo*, de Pedro Urbina Hernández (escultura); *Telesociedad*, de Juan Gerardo Arsenio Gutiérrez Sánchez y *Penitencia*, de Mauricio Aceves Barba y Demian Chávez (fotografía).

2001: *Contrastes*, de Mónica E. Contreras Godínez (pintura); *Encuentro antropológico I*, de María Fernanda Álvarez Gil (escultura); *El viaje del salmón*, de Sergio Ricaño Gutierrez (grabado); *Tierra de la serie elemento humano*, de Gabriela García y Luna Rodríguez (fotografía).

2002: *Estudio para la noche*, de Rafael Rodríguez Cruz (pintura); *A las puertas del triunfo*, de Alan González Gabriel (escultura); *Sin título*, de Paola Dávila Pineda (fotografía).

2005: *Un recuerdito*, de Luz del Carmen Magaña Villaseñor (pintura); *Banco de peces*, de Liliana Gálvez Heras (escultura); *El paraíso está vacío I* (fotografía).

2007: *Era un pez*, de Omar Benítez Favela (pintura); *Banco de México I*, de Liliana Gálvez Heras (escultura); *Ansiedad*, de Juan Jacobo Zanella González (fotografía).

Banco de peces (2005), de Liliana Galvez. Charales encapsulados en resina cristal, 21x27x22 cm.

Banco de México I (2007), de Liliana Galvez. Chiles en resina.

03

EL RECINTO Y LAS SALAS DE EXPOSICIÓN

EL ATRIBUTO MEJOR APROVECHADO QUE TIENE LA GALERÍA LIBERTAD ES SU ESPACIO. Y QUIZÁ LA CARACTERÍSTICA MÁS VALIOSA DEL ESPACIO ES SU UBICACIÓN: EN PLAZA DE ARMAS, EN EL MERO CORAZÓN DE LA CULTURA QUERETANA. LA GALERÍA RECIBE DIARIAMENTE, DE FORMA NATURAL Y CASI AUTOMÁTICA, LA VISITA DE MILES DE CIUDADANOS Y TURISTAS. UNA VEZ ADENTRO, EL VISITANTE SE SORPRENDE CON SALAS DE EXPOSICIÓN RECIÉN REMODELADAS. LA GALERÍA SE ENCUENTRA EN UN RECINTO ENVIDIABLE: TODAS LAS FACILIDADES PARA EXHIBIR PIEZAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN PLENO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD.

La Galería Libertad recibe aproximadamente 7,000 visitantes al mes.

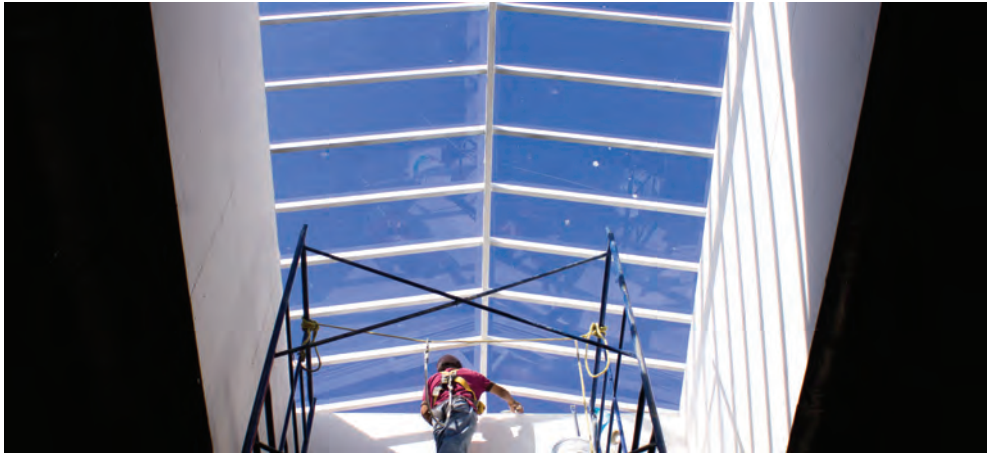

Trabajos de remodelación durante el 2012.

La Galeria Libertad fue construida en 1987 con un proyecto museográfico de Fernando Gamboa que proponía un símil entre la galería y el ágora griega: un espacio en donde las ideas dialogan y conviven. En 2012, la Galeria Libertad fue remodelada con un proyecto de Avatar Flores. El concepto del proyecto está basado en el origami: una hoja en blanco que puede adoptar distintas formas; un espacio que puede transformarse en otro. Blanca y maleable, la galería es moldeada por las propuestas estéticas que en ella se exponen.

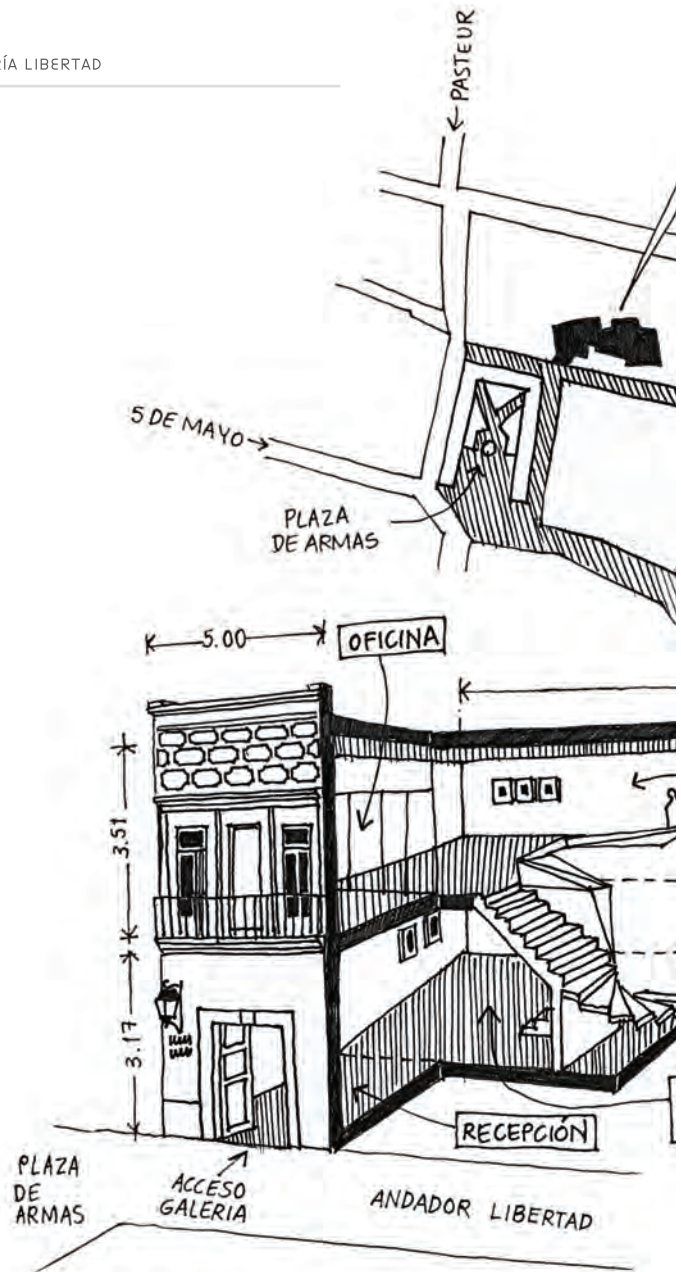
Además de remodelar, la galería rediseñó su imagen y se replanteó su visión en torno al arte contemporáneo de la región.

EL ESPACIO MUSEOGRÁFICO

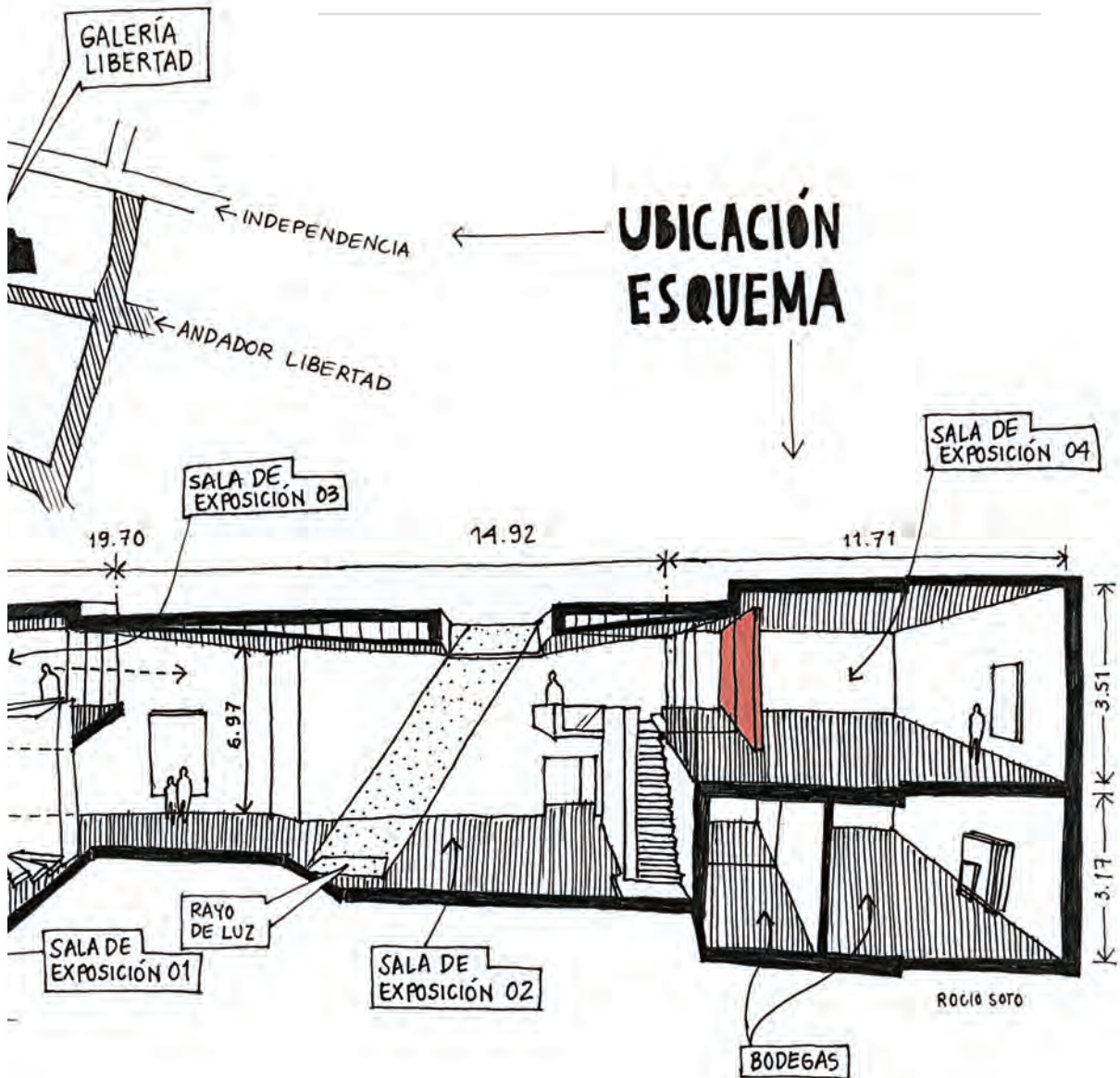
UNO DE LOS principales atributos de la Galería Libertad es su ubicación. Enclavada en el corazón del Centro Histórico de Querétaro, sobre el Andador Libertad y rodeada de restaurantes, cafés y oficinas de gobierno, la galería forma parte del primer y más antiguo cuadro de la ciudad. Esa inmediatez urbana es la esencia del proyecto museográfico: proximidad entre espacio, cultura y ciudadanía —conceptos que rigen a la galería desde su fundación.

A unos pasos de la Plaza de Armas, la galería comprende la antigua Casa León de la Barra y un terreno adyacente —antes vecindad— adquirido por el gobierno a mediados de los ochenta. Las proporciones virreinales del interior fueron intervenidas por el museógrafo Fernando Gamboa y alojan 1,050 m² distribuidos en tres salas de exposición: una planta baja y dos entresijos. Todas las áreas fueron diseñadas para asemejar un ágora griega: amplitud de espacios, columnas de estilo jónico y una sensación de inclusión dentro del recinto; características que, a excepción de las columnas griegas, permanecen vigentes en su remodelación.

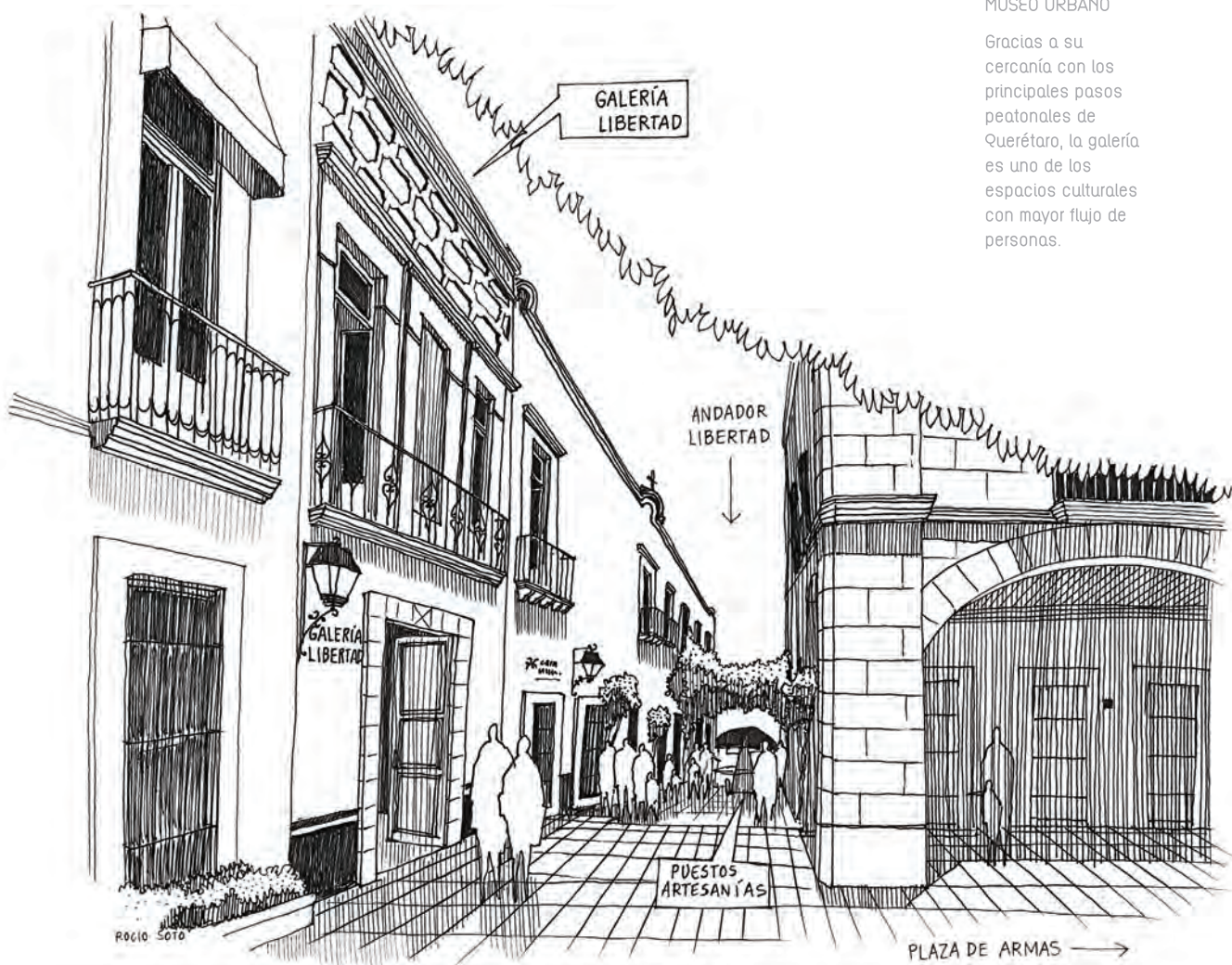
DIRECCIÓN

Plaza de Armas, Andador Libertad 56,
Centro Histórico de Querétaro.

Desde sus planos, la Galería Libertad fue pensada como un centro artístico y cultural en medio de edificios públicos y privados, inmueble para diálogos entre el Estado y sus ciudadanos. Incluso su

privilegiada ubicación la separa del resto de museos del IQCA —es el único no establecido en un convento, de tamaño medio y con el área de exhibición en un solo mapa de construcción.

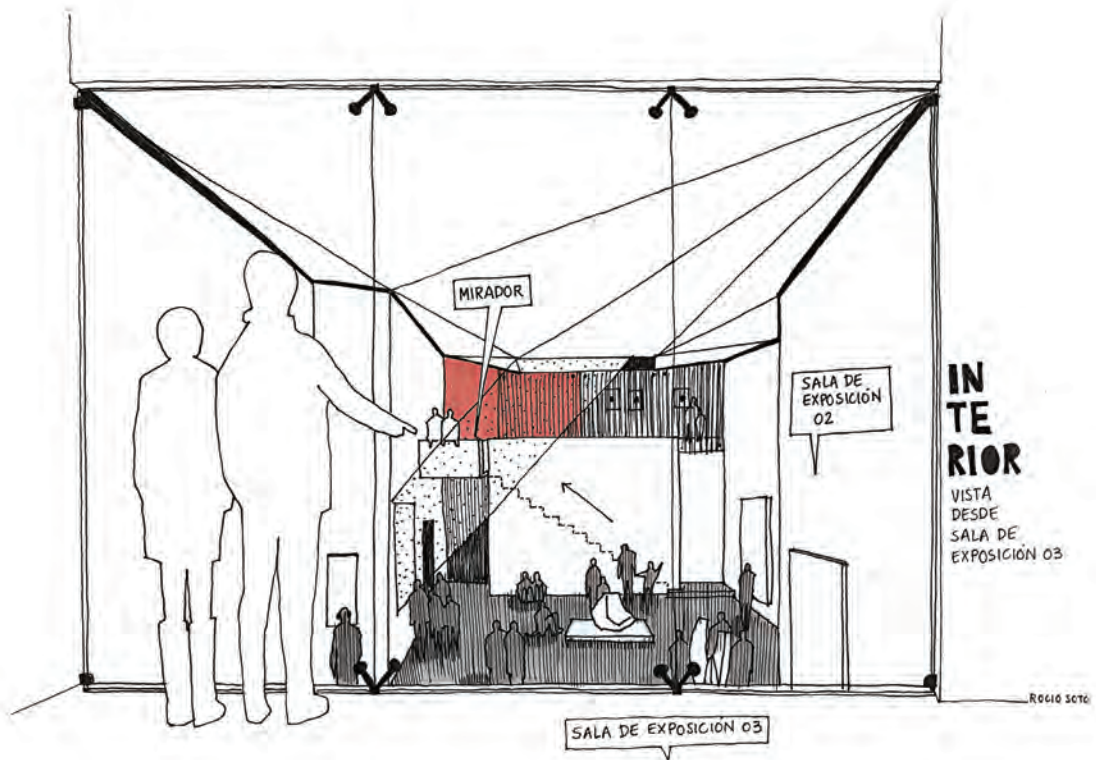
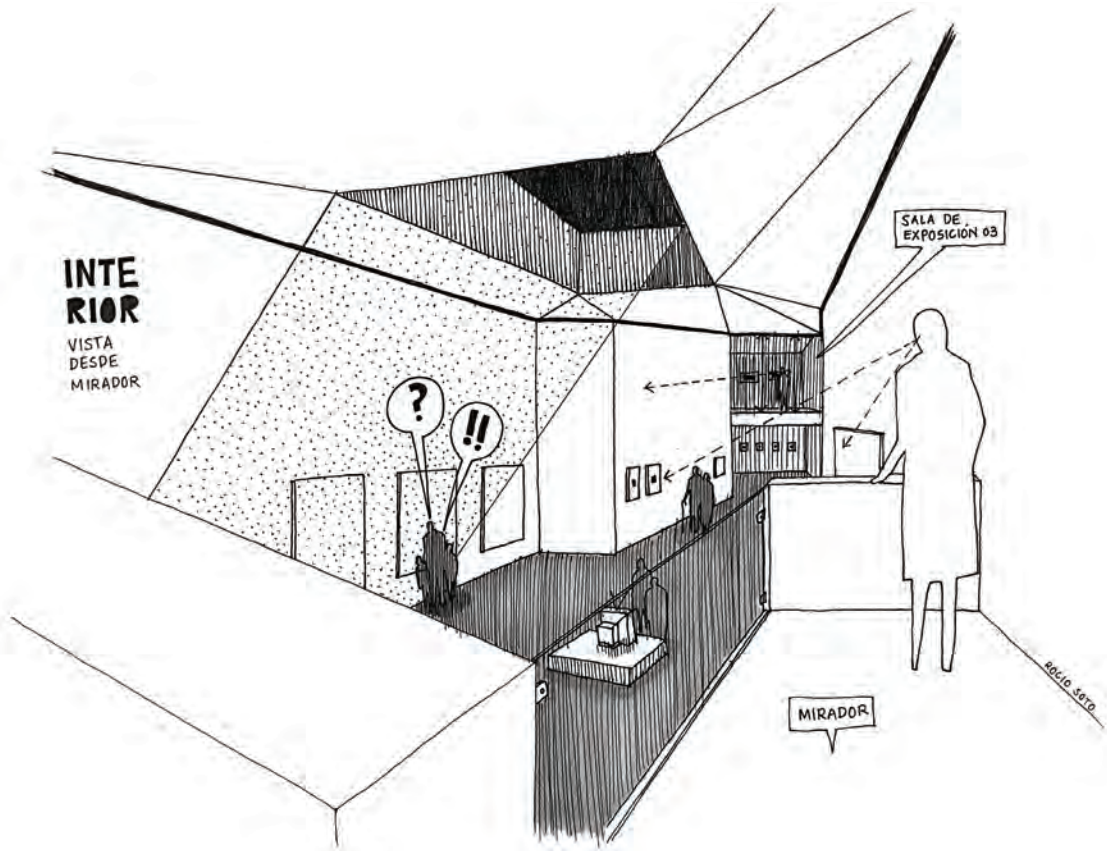

MUSEO URBANO

Gracias a su cercanía con los principales pasos peatonales de Querétaro, la galería es uno de los espacios culturales con mayor flujo de personas.

FERNANDO GAMBOA

Reconocido museógrafo y artista, figura clave de la curaduría y la gestión cultural de México en el siglo XX. Fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, director del Fomento Cultural Banamex y creador del proyecto museográfico de la Galería Libertad.

04

EXPOSICIONES EJEMPLARES

AUNQUE LA GALERÍA LIBERTAD CUENTA CON UNA COLECCIÓN PROPIA, SUS TRES SALAS DE EXHIBICIÓN HAN SIDO SIEMPRE TEMPORALES. DESDE SU FUNDACIÓN EN 1987, LA GALERÍA RENUOVA PERIÓDICAMENTE SUS EXPOSICIONES. DE ESTA FORMA, DOCUMENTA, RETRATA Y RENUOVA EL IMAGINARIO ARTÍSTICO NO SÓLO DE QUERÉTARO Y LA REGIÓN, SINO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA GALERÍA Y LOS ARTISTAS QUE HAN EXPUESTO SU TRABAJO EN LA GALERÍA.

La Galería Libertad presenta
entre 10 y 15 exposiciones
al año.

EXPOSICIONES EJEMPLARES

LOS MUSEOS Y LAS GALERÍAS ACERCAN el arte a la sociedad, lo muestran y lo hacen comprensible. En el caso de los museos contemporáneos, el arte se descentraliza de las salas y se diluye en las conversaciones que hay en torno a las obras y los artistas; la exhibición es solamente el punto de partida. Para la Galería Libertad, las obras artísticas son la plataforma para crear un diálogo entre los artistas y los espectadores.

Desde su fundación, la Galería Libertad cuenta con tres salas de exposición donde se han realizado más de 600 exposiciones que estimulan y promueven el quehacer artístico de la ciudad. Recientemente, con el proyecto Galería Extramuros, distintas exposiciones se han desarrollado de forma paralela en plazas públicas, mercados y diferentes sitios de Querétaro.

Si las exposiciones son el punto de conversación, entonces sus colecciones temporales deben

incitar movimiento, conversaciones, reflexiones y hasta nuevos ejercicios creativos.

Entre inauguraciones, conferencias, presentaciones de libros, performances e intervenciones artísticas en espacios públicos, la galería cuenta con una de las carteleras culturales más dinámicas de la ciudad: exposiciones temáticas, individuales, colectivas y retrospectivas; propuestas de creadores consolidados y artistas emergentes que van desde la pintura y escultura hasta los nuevos medios audiovisuales, dramáticos y conceptuales.

La curaduría de la galería se ha esforzado en proponer colecciones temporales que integren artistas consolidados y emergentes, arte local, nacional e incluso internacional. Una mezcla que consolida la propuesta estética del espacio y abre sus puertas a la creación y a la discusión artística: obras diversas y relevantes que crean un diálogo desde —y hacia— Querétaro y el resto del Bajío.

TOP 10 DE EXPOSICIONES

1987

25 AÑOS DE PINTURA MEXICANA: 1960-1985

La exposición inaugural de la Galería Libertad. Una retrospectiva y contemplación a los grandes exponentes del vanguardismo nacional: Juan Soriano, Vicente Rojo, Manuel Fegueréz, Kosuya Sakai, Pedro Coronel, Enrique Estrada, Luis Nistizaw, Pedro Cortázar, entre otros.

Inauguración de la primera exposición de la Galería Libertad.

Gabriela

pintores mexicanos

1988

TRES PINTORES MEXICAANS DEL SIGLO XX AL XXI

Exposición pictórica de Gabriela Gutiérrez Ovalle, Julio Castillo y Gerardo Esquivel, pintores representantes de la llamada Generación de la Ruptura. Después de recibir una educación artística clásica –en formas, texturas y técnicas–, este pequeño grupo rompió paradigmas estéticos y amplió las posibilidades culturales en la entonces pequeña ciudad de Querétaro.

Invitación de la exposición de Gabriela Gutiérrez Ovalle, Julio Castillo y Gerardo Esquivel.

1990

PINTORAS MEXICANAS DEL SIGLO XIX AL XX

Exposición de dibujos, óleos, acrílicos y acuarelas de Guadalupe de Moncada y Berrio, Teresa Campos, Otilia Rodríguez, Frida Kahlo, Julia López, Trinidad Septién Urquiza, Rosario Sánchez Rivera de Lozada, Maru Ostos de Pesquera, Tere Vega de Alcocer, entre otras. Esta exposición fue una iniciativa del Maestro Fernando Gamboa.

Memoria de la exposición «Pintoras mexicanas del siglo XIX al XX».

1990

ESPACIOS Y PERSONAJES

Exposición de obras y grabados de Jesús Torres Kato, pintor y artista gráfico, acreedor de dos Premios Nacionales de Grabado y con más de treinta exposiciones en México y el extranjero. Este fue un proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Fotografía del estudio de Jesús Torres Kato.

Con la presentación de las grandes figuras
del Boxeo en México.

Rubén "Púas" Olivares,
GUADALUPE PINTOR,
José Pipino Cuevas, Chucho Castillo,
José "Huitlacoche" Medel,
Antonio Roldán Rodolfo Martínez,
KID AZTECA y muchos más...

VEN Y CONVIVE CON TUS IDOLOS.

ENTRADA LIBRE

1993

QUERÉTARO Y EL BOXEO

Trabajo en conjunto con el Patronato de las Fiestas de Querétaro. Instalación de un ring de box dentro de la galería y convivencia con las grandes figuras del boxeo en México: Rubén «Púas» Olivares, Guadalupe Pintor, José Pipino Cuevas, Chucho Castillo, José «Huitlacoche» Medel, Antonio Roldán, Rodolfo Martínez, Kid Azteca, entre otros.

Cartel promocional
de la exposición
«Querétaro y el
boxeo».

2000

LO CONTRARIO DE LAS COSAS

Exposición de dípticos de Jordi Boldó: «Las cosas en este mundo sólo se perciben cabalmente en contraste con su opuesto: la luz por la oscuridad; la alegría por la tristeza; lo bueno por lo malo; el sí por el no; el amor por el odio; lo positivo por lo negativo. Y gracias a los contrastes comprendemos también nuestra propia existencia: vida y muerte».

Memoria-Olvido
(2000), díptico de
Jordi Boldó. Técnica
mixta, 56 x 46 cm
(cada panel).

2011

RIZOMA

Intervención, instalación, ofrenda y altar vivo de Raúl Bello. Formas sostenibles de habitar el espacio museográfico a través de piezas hechas con bambú, plantas, latas de aluminio y otros materiales reciclables.

Intervención de Raúl Bello en la Galería Libertad.

2012

COLECTIVA ARRÓNIZ

Mark Powell, Marcos Castro, Mónica Espinosa, Ishrael Randal Weeks, José Luis Landet, Maurio Giaconi, Moris, Jaime Ruiz Ortiz, Gilberto Esparza, Marcela Armas, Iván Puig, Omar Rodríguez Graham, Omar Barquet, Agustín González y Daniela Alcalá utilizan distintas técnicas para crear una instalación museográfica de arte contemporánea.

Instalación de Arróniz en la sala principal de la galería.

2012

CIUDAD Q

Un proyecto de colaboración entre la Galería Libertad y Ciudad Q, el inventario territorial de artistas locales: desde escritores hasta ilustradores y medios audiovisuales. Una exhibición colectiva con treinta artistas emergentes como Julián Guzmán, Luis David Morán, Luis Alberto Arellano, María Sprowls, Kikyz 1313, Luis Sánchez, Nando Murio, William Nezme Zardain y Tania Quezada.

Exposición colectiva de artistas queretanos de diferentes disciplinas.

05

EL PROYECTO MUSEOGRÁFICO

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA GALERÍA LIBERTAD ES CREAR ESPACIOS PARA APRECIAR, DISCUTIR Y VALORAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO. EN ESTE SENTIDO, LAS EXPOSICIONES ARTÍSTICAS SON UNA HERRAMIENTA —ENTRE TANTAS OTRAS CON LAS QUE CUENTA LA GALERÍA— PARA ABRIR CANALES DE DIÁLOGO ENTRE LOS ARTISTAS Y LOS QUERETANOS. OTRA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS QUE REALIZA LA GALERÍA PARA ABRIR CONVERSACIONES ARTÍSTICAS EN QUERÉTARO ES EL PROYECTO GALERÍA EXTRAMUROS, UNA ESTRATEGIA PARA INVOLUCRAR A MÁS QUERETANOS EN EL DEVENIR ARTÍSTICO DEL ESTADO.

En el arte contemporáneo
el proceso es tanto o más
importante que el resultado.

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA GALERÍA

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA GALERÍA LIBERTAD?

Como galería pública, somos una institución al servicio de la sociedad y su desarrollo, concentramos la evidencia material del hombre y su entorno: el arte. Desde aquí investigamos, conservamos, comunicamos y exhibimos el quehacer artístico de Querétaro y sus alrededores —en nuestro caso su versión más experimental y contemporánea. Somos una galería diversa que dialoga e integra a la sociedad y los individuos a través del arte.

¿CÓMO ES EL QUEHACER ARTÍSTICO REGIONAL?

Querétaro es una ciudad en constante desarrollo, su escena artística es el reflejo de una sociedad en constante crecimiento: es diversa, dinámica, compleja y fascinante. En los primeros años de la galería, el arte comenzaba a dividirse entre lo popular y las nuevas tendencias; luego vinieron los noventa y la oferta cultural se enfocó en los artistas más jóvenes (sin dejar a un lado nuestras tradiciones); hoy, los espacios artísticos se han multiplicado más allá de la oferta pública, vivimos una época en donde el arte se ha expandido fuera de los museos.

¿QUIÉNES ASISTEN A LA GALERÍA?

La galería siempre ha buscado atraer a la población más joven, los que están más interesados en la experimentación y las obras alternativas. Aunque nunca hemos sido exclusivos a un sector, siempre hemos tratado de incluir a cualquier persona que se interese por nuestro proyecto. Eso se demuestra en la diversidad de visitantes: personas que van desde adolescentes hasta adultos de más de 40 años, todos en busca de expresiones actuales.

¿POR QUÉ REMODELAR EL ESPACIO MUSEOGRÁFICO?

El público de ahora desea tener más oferta cultura y los artistas necesitan foros más actuales. La remodelación es un proyecto necesario para fomentar las propuestas innovadoras, el diálogo y la crítica en un espacio acorde a la nueva etapa de la Galería Libertad. Más que reconstruirnos, nos reinventamos.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA GALERÍA?

Extender al arte contemporáneo a través de todo lo que rodea una obra en la galería: volver a los premios y convocatorias que impulsan la creación, crear más diálogos entre los artistas y el público, extender la galería, llevarla a la calle a través del proyecto de Extramuros y consolidar al quehacer artístico de la región.

*I do, exposición
fotográfica de
María Sprowls.*

MUTO, proyecto de intervención colectiva. Julio de 2012.

Concierto-presentación de una novela de Rubén Don. Noviembre de 2011.

Galería Extramuros: «Big Scanning», instalación monumental de Nathalie Regard. Febrero de 2014.

Galería Extramuros: exposición y talleres fotográficos en Carrillo. Abril de 2013.

MUTO, proyecto de intervención colectiva. Julio de 2012.

Galería Extramuros: festival de arte emergente Board Dripper 2014.

Galería Extramuros: intervención en el mercado de La Cruz. Agosto de 2013.

06

EL IMAGINARIO ARTÍSTICO EN PROVINCIA, EPÍLOGO DE HORACIO LOZANO W.

¿DE DÓNDE SURGEN Y CÓMO SE DESARROLLAN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN QUERÉTARO? ¿CÓMO INFLUYE EL CRECIMIENTO URBANO EN LA CULTURA QUERETANA? ¿QUÉ TRADICIÓN SIGUEN LOS ARTISTAS QUERETANOS Y QUÉ RUPTURA MARCAN? ¿VIVE LA CIUDAD, O INCLUSO EL ESTADO, UNA ÉPOCA TRASCENDENTAL? ¿CÓMO RETRATA EL ARTE ESTA ÉPOCA? EL ESCRITOR QUERETANO HORACIO LOZANO W. ENSAYA EN ESTE EPÍLOGO ALGUNAS POSIBLES RESPUESTAS.

Exposición del festival Board
Dripper 2013.

TODO LO DEMÁS ESTÁ JODIDO MENOS EL IMAGINARIO

LA BATALLA
ES CONTRA LA APATÍA
Y EL COSTUMBRISMO;
SOMETER, ATAR
Y EXPRESAR.

TODAS LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

del siglo XX son influencias definitivas para los nuevos artistas. Lo que los distingue, como supongo sucede en todos los países, es la ciudad en donde trabajan y los colegas que frecuentan, desde allí es de donde quiero partir. Es aquí donde el arte emergente en Querétaro entra en función como máquina arrolladora de emociones, naturalismos y tradiciones ásperas. Las redes sociales, en su pangua virtual, han acercado a los creadores como nunca; el diálogo es arduo y fundamental. Esto puede aparentar que la línea transversal de los artistas nace en el Internet, pero la mecha se sigue encendiendo en los estudios, en las calles, en los talleres y en las cantinas.

Quiero imaginar que la exploración de los artistas queretanos, sobre todo de los jóvenes, juega con la necesidad de las emociones, en donde precisamente un lenguaje surrealista y bien ejecutado se encarga de

transformarlas en furia, códigos sociales y políticos o, simplemente, en pura apreciación estética: onirismo, color, luz y maquinaria tecnológica, algo similar a lo que se busca en el abstraccionismo; la necesidad lingüística y proliferante de nuevos trazos, la precisión, la forma.

El deporte visual, que parece una competición expresionista de salto, se nutre amablemente con las bases fundamentales del color y la composición, los referentes a la cultura popular, el bioarte, y por supuesto, el urbanismo. Querétaro ha ido cambiando sus códigos cardinales y el nuevo gremio cultural ha abierto una puerta trascendental para la historia del arte local.

Me gusta pensar que estamos siendo testigos del nacimiento de un movimiento trascendental para la ciudad. Así de romántico y nonato me imagino el paso por el tiempo y los libros de historia; en donde la «escuela artística sin identificación» queretana será tan memorable como el muralismo o la ola norteña. Para algunos puede parecer un chiste, aunque no lo creo tan disparatado. He recibido insultos y carcajadas sardónicas por comentar

en alguna cantina que el Querétaro contemporáneo tiene los cojones para igualar a Tijuana o a Madrid respecto a su suerte creativa. No estamos allí, obviamente, pero tampoco estamos lejos. He conocido a la mayoría de los exponentes infiltrados en el arte de la ciudad, y aunque algunos tengan experimentaciones lingüísticas muy distintas, todos coinciden en algo: trabajan en el mismo espacio.

La unidad y materialidad histórica radica en que todos viven en la misma ciudad, se conocen desde púberes y han visto lentamente cómo sus manifestaciones pictóricas van mutando según sus búsquedas oníricas y existenciales. Algunos tuvieron los mismos maestros e inclusive estudiaron en las mismas instituciones. Varios odiaron a los mismos estereotipos y la mayoría sigue en formación. Es por eso que lo que tenemos actualmente en materia de arte es el resultado de una línea equivalente que burla la concepción provinciana, no en términos despectivos, ya que la provincia nos ha dejado algo que probablemente no tengan las grandes ciudades: la oportunidad de trabajar libremente, el mal hábito de la fama local y los ejercicios de diálogo directo con los otros artistas. Un ejercicio generacional y queretano que vale mucho la pena analizar y explorar desde temprano.

QUERÉTARO TRANSMUTA DE UNA MARIPOSA A UNA LARVA GROTESCA

ALGO QUE DISTINGUE a los artistas queretanos es la «ruptura» con el arte local. La inmigración ha hecho que el Querétaro contemporáneo se haya encontrado con otras visiones nacionales, esto ha sido de suma importancia para el desarrollo de los artistas emergentes nativos o recién llegados. Desde la arquitectura hasta el diseño o en la concepción urbana, donde el interés por el crecimiento desorbitado ha generado lenguajes directos con la ciudad y el ciudadano.

En el proceso hemos visto cómo se han perdido los ideales figurativos, la curaduría tradicional y el enfoque básico de la realidad con la ficción. Muchos artistas han encontrado en la poética del cuerpo humano una bifurcación aparatosa que se nutre de la física acechante y el caos interno. Esta deformación fluye con perfección por lenguajes alucinados y simbiosis biológicas, salvajes, poderosas. Asimismo, el dibujo se convierte en un arma estética. La pieza por sí misma nos lleva a interpretar las posibilidades de la construcción y la pisque. Los lazos con las escuelas tradicionales queretanas van quedando atrás como pólvora encendida, los ejercicios se vuelven cáusticos y atrevidos. Sus mundos de

fantasía se abren camino mezclando afecto y violencia, violencia psicológica y física. El dibujo ya no es un artificio deliberado, hay punk y flores y basura, hay poesía, animales salvajes y anhelo infantil.

La temática local es prácticamente ambigua, sin embargo los jóvenes artistas queretanos han encontrado material y energía en sus contemporáneos. La sinergia que han creado con galerías independientes y galerías en línea, ha demostrado que hace algunos pocos años era evidente la distancia entre artistas emergentes. Es probable que esta distancia ahora siga, en apariencia, igual; pero con menos fuerza.

Hemos visto surgir de la necesaria preocupación de los mismos artistas y jóvenes gestores culturales con la misión misántropa de unir fuerzas, montar espacios, atacar las redes sociales con crítica y gestión o salir a las calles con festivales y ferias. El arte urbano también ha sido eficiente y fundamental, desde ahí hemos visto grandes propuestas locales, manifestaciones productivas en sus códigos políticos y nueva señalética para la ciudad. Nos estamos integrando a estos nuevos lenguajes en donde la formación artística se constituye de los no-límites. La batalla es contra la apatía y el costumbrismo. Someter, atar y exprimir. El dibujo, en su narrativa explícita y visual, es

el consecuente de nuestra realidad, nuestra realidad queretana, si es que hay alguna. El talento ya es un hecho. ¿Ahora qué sigue?

EL ESPECTADOR ESTÁ OBLIGADO A PERDERSE EN LAS CRIATURAS QUE SALEN DE MI CABEZA

EL SUEÑO IMPETUOSO de un artista es trascender por sí mismo. El sentimiento bohemio ya resulta pomposo y cliché. Ha quedado claro que el trabajo, el conocimiento y la dedicación son elementos básicos para el desarrollo creativo. La competencia es cada vez más dura, Querétaro se llena de artistas jóvenes con mucho talento. Es importante comenzar a trazar las rutas de esta supuesta estética, pero sobre todo de las nuevas generaciones. Los artistas tienen que sostenerse en otros empleos: impartiendo cursos y clases en escuelas, vendiendo personalmente su obra. Los espacios culturales siguen siendo reducidos y limitados, hay que precisamente trasladar esos nuevos lenguajes de ultrarealidad, a un imaginario descabellado y convincente.

Colgar etiquetas es redundante y cansado, sin embargo las referencias nos dan sentido y comunican. Aquí se ve lo que apenas sería el comienzo de un movimiento inminente.

Querétaro tiene la infraestructura y las posibilidades para ser un referente artístico a nivel nacional y, con un buen trabajo, internacional, nadie lo duda, pero, ¿eso es lo que realmente importa?, ¿el arte local necesita ser reconocido por los artistas y la crítica nacionales?, ¿qué pasará después? Lo mínimo sería que los artistas pudieran vivir de lo que hacen. A estas alturas, en donde la fuerza de la comunicación y el talento nos han dado las armas para sostener este tipo de declaraciones, vale la pena apoyar con ímpetu al arte local.

Artistas nutridos en influencias y técnicas distintas, en búsquedas tempestivas o poéticas, algunos cegados por el halo romántico de la provincia y otros semidestruidos por las dinámicas en estampida de las redes sociales. Podríamos decir que es una generación, pero eso les ofende. Tal vez deberíamos llamarlos emergentes, pero aquello no es apropiado para todos. Alguna vez, charlando con Luis Sánchez en un café del callejón Matamoros, decíamos que bautizarnos con el nombre de una postvanguardia sería todavía más ofensivo y etiquetante. Sin embargo, y aquí los locales coincidimos, todos tenemos algo en común: Querétaro. No es París, ni Tijuana, ni Kyoto, pero es la ciudad donde trabajamos y expandimos nuestro imaginario.

Quiero ampliar el lenguaje de mis

ideas para explicarme mejor, sucede algo en la poesía que considero una especie de automutilación: la mayoría de los lectores de poesía son los poetas, quiere decir que los mayores consumidores de poesía son los poetas, el lector tradicional no compra poesía porque la mayoría, dice que no la entiende o, porque cree que la poesía siguen siendo sonetos o sencillamente le da pereza y no le gusta leerla. El arte contemporáneo sufre el mismo mal, el capitalismo artístico da para mucho cuando tienes un magnífico grupo de consumidores. Querétaro debe ampliar sus catálogos de arte así como construye zonas industriales. Es un hecho. También se debe comenzar a generar una crítica seria respecto a lo que está sucediendo con los movimientos internos en todas sus disciplinas. Hay suficiente material como para ampliar las ideas y las teorías y sobre todo generar diálogo entre galeristas, artistas, coleccionistas y espectadores, dejando atrás los complejos de competencia, algo probablemente utópico para el gremio. Antes de sentirnos intimidados por la crítica, debemos comprender que es suelo firme y necesidad de contenidos.

Nada habla mejor de un creador y consumidor de arte que la relación con su entorno. Obvio hay que mirar hacia afuera, es solo que hay que comenzar por algo, lo racional, lo objetivo. Las ventanas hacia el planeta

siempre están abiertas en Internet, y eso no es lo mismo que caminar por un barrio como San Francisquito. Tenemos un lenguaje interno que está siendo bien tratado, se puede ver claramente en las letras emergentes, en el arte urbano y visual, en el video y el performance. Explorar el lenguaje es intrincado y terrible, pero cuando reconoces de inmediato los signos, sabes como por instinto que perteneces a algo. La semántica de lo provinciano es todo un oficio, las capitales han sobreexplotado sus recursos, tenemos una ventaja: la proximidad.

El trabajo habla por sí mismo. Estos jóvenes artistas se han encargado de lanzar al caldero todos sus recursos y así generar narrativas únicas. Esto es legible en todas partes, es el lenguaje más centralizado que hemos tenido desde los años setentas. Pongámosle nombre a esta generación, donde la mayoría somos queretanos que no nacimos aquí; bauticemos a estos artistas que se chingan por una beca y se chingan por aparecer en una exposición y sólo pocos lo logran; los últimos nacidos en el siglo XX y los primeros en figurar en el siglo XXI; una generación que le busca forma a su ciudad y cree firmemente en el potencial de sus calles y su mística; neoqueretanos que se apasionan con el ovni de Santander y el tanque de Zaragoza, pero ni un solo año

se pierden las fiestas de La Cruz: el postcentrista, somos del centro, del bajío, bajistas, Generación Q.

¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamarán las futuras generaciones? Nos han puesto tantos nombres y tantas letras que lo mejor sería separarnos del resto y localizarnos desde este punto rojo. Hay que dejar abiertos los portales de la memoria porque valdrá la pena recordar esto. No hay que sentirnos fatigados por los demonios del pasado, ni mucho menos desconocer al fracaso. Al día de hoy, hay suficiente talento e iniciativa como para aseverar que en algunos años esta será recordada como una época de renacimiento para el arte local. ¿Qué más da si el resto del mundo no se entera por ahora?

El espectador tiene el deber de preguntarse, argumentar, generar crítica y fomentar la sensibilidad artística. Esta ciudad lleva décadas con fama de tradicional, conservadora y barroca. El nuevo siglo nos está dando las señales, a pesar del retraso, están los ingredientes para preparar y lanzar el veneno. No podemos demorar más el cambio, todo es una carrera, la vida misma, el ocaso, la luz, el color. Es una bella época para el lenguaje y sus plataformas. Los artistas son generadores de nuevos lenguajes imaginarios, vamos a permitirles que nos muestren.

HORACIO LOZANO W

*Bata (2008), de
Manuel Sosa. Óleo
sobre tela, 50x40 cm.*

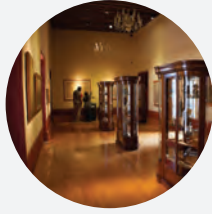

LOS MUSEOS DEL IQCA

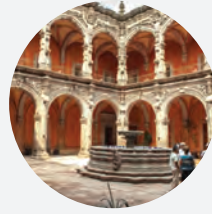
LA GALERÍA LIBERTAD FORMA PARTE DE LA RED DE MUSEOS DEL INSTITUTO QUERETANO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. CINCO ESPACIOS CULTURALES QUE CONCENTRAN EL INVENTARIO HISTÓRICO, SOCIAL Y ARTÍSTICO DE LA REGIÓN: DESDE FRAY JUNÍPERO SERRA HASTA LAS EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS DEL SIGLO XXI.

MUSEO DE LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA

Fundado en el 2003 en lo que fue la Antigua Prisión de Maximiliano de Habsburgo, a lado del Museo de la Ciudad. Funciona como centro de rescate de documentos, fotografías y diversos objetos que ilustran y construyen los sucesos del Segundo Imperio Mexicano y el gobierno republicano de Benito Juárez.

MUSEO DE ARTE

Un espacio establecido en el antiguo claustro del Monasterio de San Agustín, fundado en 1988 y con 15 salas de exhibición que consolidan y promocionan las expresiones artísticas de la ciudad. Su colección permanente resguarda varias obras del manierismo y el barroco novohispano, figuras del arte sacro y pinturas mexicanas del siglo XIX.

MUSEO DE LA CIUDAD

Instalado en el Antiguo Convento de Capuchinas, cerca del Jardín Guerrero. Desde 1997 es el foro artístico de la ciudad, espacio de sinergia entre artistas y espectadores, hogar de expresiones multidisciplinarias y contemporáneas; el museo para la divulgación del arte entre los ciudadanos.

MUSEO HISTÓRICO DE LA SIERRA GORDA

Inaugurado en 1991 en el municipio de Jalpan de Serra. Fue creado como una síntesis de la región serrana: Fray Junípero Serra y los pames, su riqueza cultural y la sobrevivencia de los pueblos indígenas en medio de cerros y distintos microclimas; una celebración de la cultura mestiza en Querétaro.

AGRADECIMIENTOS

Laura Corvera Galván
Arturo Mora Campos
Griselda Luna Pimentel
Bernardo Sarvide Primo
Concepción Lámbarri Malo
Marcela Herbert Pesquera
Junípero Cabrera Berrones
Gabriel Hörner García

El libro *Galería Libertad, retrato documental del arte contemporáneo en Querétaro* fue editado en 2014 como parte de una investigación alrededor del estado de Querétaro y su patrimonio cultural. Se tiraron 700 ejemplares.

