

Este coche es un Volkswagen Beetle, o como se conoce en los países de habla hispana, Escarabajo. Fue el primer coche que tuvo Damián Ortega y el más popular en Ciudad de México en los años ochenta. Cuando lo compró quiso saber cómo funcionaba para poder arreglarlo. No se conformaba con tenerlo y asumir lo que la industria le daba, el artista quería participar en “la vida” de su coche. Así que buscó un manual para verlo por dentro. Encontró un diagrama dibujado en el que se representaban todas sus piezas y ensamblajes, se llamaba visión expandida del Volkswagen Beetle, de ahí el nombre de la exposición.

Cuando le invitaron a participar en la Bienal de Venecia en 2003, Damián volvió sobre su primer coche y su amor al mismo y creó esta escultura que representa la visión expandida de aquel manual. Este fue el resultado: un Escarabajo con todas sus piezas en suspensión. Cada pieza es única y está en el lugar adecuado. Si faltara una, por pequeña que fuera, el coche no funcionaría bien. Esta obra es una metáfora, una forma divertida de hablar de los sistemas sociales.

Rodea la obra, párate a mirar todas sus piezas. Y ahora piensa en tu familia, o en tu trabajo. Cada cosa que hacemos repercute en el resto de piezas del sistema. ¿Cómo serían las cosas si faltase alguno de los miembros del grupo? ¿Somos imprescindibles?

*Su primer coche llegó al final de sus días y la despedida entre el artista y la máquina fue muy especial. Un vídeo en el vestíbulo de entrada a la exposición te lo muestra.

CENTRO
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
VISIÓN EXPANDIDA

Harvest

EXPOSICIÓN A LA CARTA

Rodea esta obra. Pasea entre sus piezas. Ahora sitúate en la que está en la esquina derecha más alejada de la puerta de entrada. Mira la sombra que proyecta en el suelo. ¿Sabes qué es? ¡Has acertado! Es una "a". Ahora vuelve a pasear por la obra. Seguramente identifiques el resto de las letras del alfabeto. Lo bonito de estas letras, entre otras cosas, es que es la caligrafía de la madre del artista. Letras muy delicadas que se dibujan en el suelo gracias a la sombra proyectada por las barras de acero corrugado usadas para reforzar las estructuras de hormigón. Barras retorcidas en tres dimensiones que se convierten en letras al pasar a las dos dimensiones, tal y como sucede en nuestro cerebro con lo que vivimos. Experiencias que se convierten en recuerdos, en imágenes.

Esta es la forma que Damián Ortega encontró, al cual fascina el origen de las palabras, para hablar de la lengua materna. Una recolección de letras que aprendemos en casa para después interpretar el mundo.

Esta obra está pensada para que la vivas desde dentro y tengas una experiencia individual, así que si te apetece, entra con cuidado y colócate en el centro. Gira sobre ti y observa todo lo que te rodea. Ahora mismo eres el controlador del universo, según Damián Ortega. Cogiendo cada una de estas herramientas serías capaz de hacer casi cualquier cosa. Y eso es lo que al artista le fascina y trata de expresar aquí. Las herramientas son prolongaciones de nuestro cuerpo que lo transforman para alcanzar nuestros objetivos.

Esta obra fue creada con la participación de mucha gente y fue su manera de aprender la cultura y el idioma de un país, Alemania, durante una residencia artística que disfrutó en Berlín en 2006. Damián Ortega buscó herramientas usadas y pidió que le explicaran cómo funcionaban. Con ello fue aprendiendo vocabulario y además la cultura del lugar. Después inspirado en un mural de Diego Rivera, *Man at the Crossroad*, creó esta obra para que cada uno podamos sentir lo mismo que el protagonista de la pintura de Rivera.

Cada vez que esta obra se monta en un lugar nuevo, se añade una herramienta. ¿Sabrías cuál es la que se ha añadido en el Centro Botín?

GENIKU
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
VISIÓN EXPANDIDA

Polvo estelar

EXPOSICIÓN A LA CARTA

Esta obra hay que observarla muy de cerca y si es desde abajo mejor, así que si te apetece tumbarte, hazlo. Mira hacia arriba y trata de identificar al menos cinco objetos que te resulten familiares. Observa también el bastidor del que cuelgan todos ellos y las elipses dibujadas en él. Los objetos están colgados siguiendo ese juego de elipses que tienen un centro desde el que todo se desarrolla, al igual que en una galaxia.

En este caso, los objetos no son ni planetas ni estrellas, pero sí son objetos que forman parte de nuestro sistema aunque no les prestemos atención porque aparentemente ya no nos sirven. De ahí el juego de palabras que el artista ha usado para poner nombre a la obra: *Polvo estelar*. Al igual que en *Controller of the Universe*, en cada montaje una pieza del lugar es añadida. ¿Adivinas cuál es la pieza que ha añadido Damián Ortega a su obra en el Centro Botín? Es algo que todos hemos tenido en la mano muchas veces. Para resolver el acertijo pregunta a los asistentes de sala, ellos te darán la respuesta.

GENIKU
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
VISIÓN EXPANDIDA

Volcán

EXPOSICIÓN A LA CARTA

Según Damián Ortega:

“Una de las mayores virtudes del arte es precisamente mostrar una realidad que no era tan obvia y que con un pequeño giro se reconoce y se ve de otra manera.”

Vamos a intentar vivir esta reflexión. Rodea esta obra, mírala con atención y después intenta, sin leer el texto de pared, adivinar a qué fenómeno de la naturaleza hace referencia. Seguro que lo has adivinado, para llegar a las intenciones de los artistas solo hace falta pasar tiempo delante de sus obras y observar qué nos dicen.

Esta obra surgió tras ver al hijo de una amiga hacer un volcán de plastilina. Ortega pensó que sería bonito que el niño viera uno enorme y que lo pudiera ver desde dentro. Así que se puso manos a la obra. La “montaña” está hecha con tezontle, una piedra que se forma al solidificarse la espuma de lava. La “explosión” está compuesta de vidrio de colores. Si observas con atención verás que cada hilo sujeta dos piezas colocadas a distinta altura. Entre todas, componen la geometría perfecta.

GENI KU
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
VISIÓN EXPANDIDA

Viaje al centro de la Tierra

EXPOSICIÓN A LA CARTA

Esta obra hay que vivirla desde dentro. Entra hasta el centro, haz tu propio viaje al centro de la Tierra como indica su título y una vez dentro gira y observa todos los elementos que la componen. Desde el centro hacia afuera encuentras vidrio, cerámica, tezontle, metal derretido (zamak), y piedra pómez. Estás en el centro del esquema geológico sobre la Tierra que Damián Ortega veía en sus libros de texto.

El artista imagina un *big bang* que queda parado en el tiempo y que nos permite así observar el interior del planeta. *Viaje al centro de la Tierra* es un viaje físico movido por la curiosidad y la necesidad constante de investigar y conocer el interior y el porqué de las cosas.

GENI KU
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
VISIÓN EXPANDIDA

H.L.D. (High, Long, Deep)

EXPOSICIÓN A LA CARTA

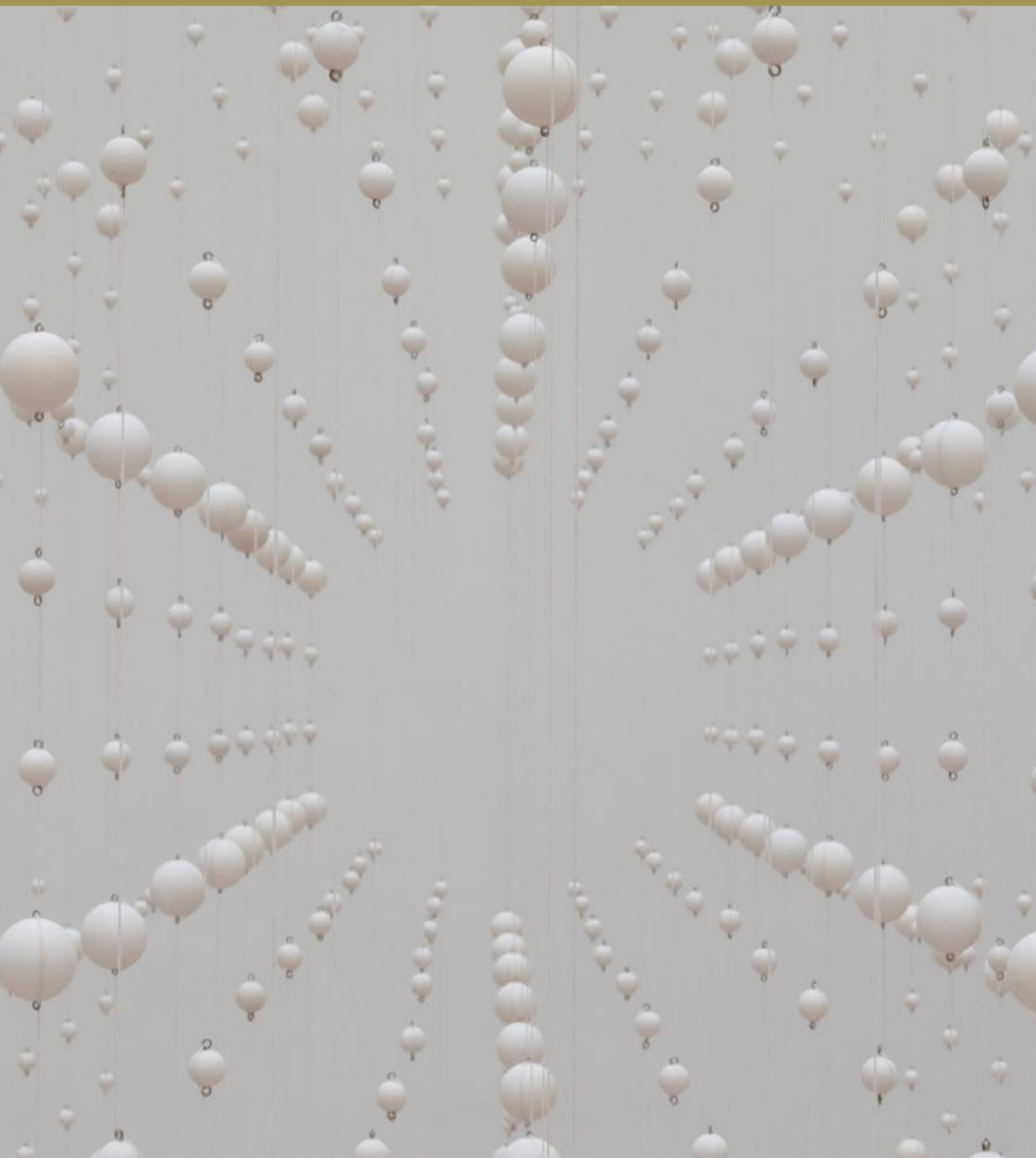
¿Cuántas sillas ves aquí? Esta obra muestra una silla y la forma en que sus piezas se unen para hablarnos de la casualidad. Del milagro que supone que tres planos se unan en un preciso lugar y momento para conformar algo tan útil y universal. Si sustituimos la palabra plano por personas o circunstancias en la frase anterior seremos conscientes de la reflexión del artista y estaremos ante dos de sus ideas sobre las funciones del arte: el arte es una metáfora y el humor sirve para hablar de temas complejos. ¿Estás de acuerdo con Damián Ortega?

GENI KU
BOTÍN
CENTRO

Damián Ortega
V I S I Ó N   E X P A N D I D A

Warp Cloud

EXPOSICIÓN A LA CARTA

Esta obra tiene tantas formas de disfrutarla como personas que la visitan. Pasea por ella sin prisa y cuando te apetezca sigue leyendo.

¿Qué crees que representa esta estructura? Es ordenada, bella, sorprendente, difícil de apreciar en su conjunto... Estas "dentro" de vapor de agua. Esta estructura representa la humedad que Damián Ortega sintió al entrar en una fábrica textil abandonada en un pueblo de Japón en el que se lleva a cabo un festival de arte para luchar contra la despo-lación del territorio. La fábrica era un espacio muy oscuro y húmedo. Damián quería visibilizar esa humedad y creó esta estructura que re-presenta las moléculas de agua (H_2O), tejidas entre ellas como se hace en Oaxaca (México), donde los hilos horizontales y verticales se unen representando la unión entre el cielo y la tierra.

**GENI KU
BOTÍN
CENTRO**

Damián Ortega
V I S I Ó N   E X P A N D I D A

Hollow/Stuffed: Market Law

EXPOSICIÓN A LA CARTA

La traducción del título de esta obra es Hueco/Relleno: ley de mercado. Te preguntarás qué tiene que ver un submarino con la ley de mercado. Todo tiene su explicación. La chispa generadora de esta obra le surgió a Damián Ortega interconectando ideas que en principio no tenían nada que ver. Seguro que te ha sucedido alguna vez, de repente tu cerebro hace “click” y una nueva idea surge por combinación de otras. Esa capacidad que todos tenemos se llama creatividad.

Las ideas que interconectó fueron las siguientes:

- Una escena hilarante de unos narcotraficantes en la selva amazónica que habían fabricado un submarino con chatarra para transportar su mercancía.
- La dura guerra que se está librando en México contra el narcotráfico.
- *El corazón de las tinieblas*, libro de Joseph Conrad en el que se explotan los recursos naturales para el beneficio económico.

Con todas estas ideas decidió crear un submarino con sacos de las materias primas que se están cultivando sin respetar la naturaleza, siguiendo los dictámenes del mercado. Por eso la obra se desangra. De su agujero cae sal, producto con el que se pagaba a los trabajadores cuando el dinero no existía, de ahí la palabra salario. Las materias primas son necesarias para vivir pero, en ocasiones, la forma en que las obtenemos está destruyendo el planeta.

Alias

Alias es una editorial que se dedica a traducir libros al español que hablan de arte o artistas contemporáneos y que, como muchos de los proyectos de Damián Ortega, comenzó con una historia divertida.

Gabriel Orozco le regaló *Conversando con Marcel Duchamp*, de Pierre Cabanne, por lo mucho que había disfrutado con su lectura. Ortega no se manejaba bien en inglés y pidió a sus amigos que le ayudaran a traducirlo. El resultado fue un ejercicio de traducción creativa imaginando como Duchamp se expresaría en mexicano. El libro, que ahora podéis encontrar aquí, fue el primero de la editorial y el que dio nombre a la misma ya que el resultado mostraba “otro” Duchamp. Damián Ortega comenzó a mirar ese libro como una escultura utilitaria y asequible por todos. Hasta ese momento en México no se tenía acceso en español a muchos de los libros sobre arte que existían y había encontrado la manera de aportar su granito de arena para solucionar esta situación.

A partir de este, vinieron muchos otros libros, la mayoría de ellos situados en esta sala para que puedas leerlos con calma. Hoy Alias es una editorial reconocida que traduce libros descatalogados o que nunca han sido traducidos al castellano para que todos los hispanohablantes tengan oportunidad de disfrutarlos en su lengua materna.