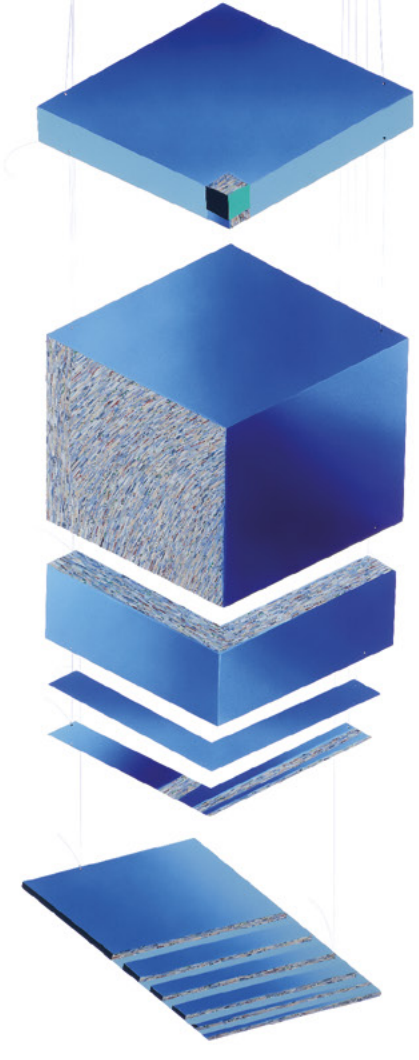


Rutas móviles
Usted está aquí

Arte | Billete | Maculatura | Refines | Diseño
Séptima edición

Rutas móviles
Usted está aquí

Arte | Billete | Maculatura | Refines | Diseño

Séptima edición

Jessica Serrano Bandala
Dirección / Management

Anareli Acosta Villegas
Dirección editorial / Editorial Direction

Norma Rajz Mendoza
Coordinación del programa / Program Coordination

Daniela Michelle Vázquez Corral
Coordinación editorial / Editorial Coordination

Ethel Betsaida Ramos Torres
Textos curatoriales / Curatorial Texts

Jaime González Solís
Texto / Text

Pedro Ceñal Murga
Jorge Alan Alcántara Hernández
Descripciones de piezas / Descriptions of artworks

Jessica Serrano Bandala
Anareli Acosta Villegas
Ethel Betsaida Ramos Torres
Pedro Ceñal Murga
Selección y disposición de elementos / Selection and arrangement of components

Itzel Santana Toriz
Irwin Ivan Torres Ayala
Alhely Viridiana Bautista López
Angela Paulina Rosas Núñez
María José Martínez Delfín
Apoyo editorial / Editorial Support

María de los Ángeles Pérez Cue
Traducción del español al inglés / Translation from Spanish to English

PRINTT DISEÑADORES, S.C.
Diseño gráfico / Graphic Design

Antonio Acevedo Larrea
Fotografía de obra / Artwork Photography

Alejandra Carinae y Claudia Luna Fuentes.
Retratos de / portraits by: Ana Paulett Rosales Lazos

Beatriz Canfield, Carlos Jaurena, Cecilia Barreto, Claire Becker, Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Fabiola Tanus, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Javier del Cueto, Jeannette Betancourt, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Mariana Gullco, Mario Palacios Kaim, Patricia Henríquez, Quirarte + Ornelas, Rubén Maya, Sandra Pani, Silvia Barbescu y Virginia Chévez. Retratos de / portraits by: César Santiago Hernández
Alejandro Marra Mejía y Mónica Muñoz Cid.
Retratos de / portraits by: Irwin Ivan Torres Ayala

Knut Pani. **Fotografía de /** photograph by: Cósima Pani Witschey
Pia Seiersen. **Fotografía de /** photograph by: Francesca Spataro
Víctor Guadalajara, **autorretrato /** self-portrait

Alejandra Carinae, Alejandro Marra Mejía, Beatriz Canfield, Carlos Jaurena, Cecilia Barreto, Claire Becker, Claudia Luna Fuentes, Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Fabiola Tanus, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Javier del Cueto, Jeannette Betancourt, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Knut Pani, Mariana Gullco, Mario Palacios Kaim, Mónica Muñoz Cid, Patricia Henríquez, Pia Seiersen, Quirarte + Ornelas, Rubén Maya, Sandra Pani, Silvia Barbescu, Víctor Guadalajara y Virginia Chévez.
Artistas participantes / Participating artists

César Santiago Hernández
Fotografías de detalles de maculatura y refines / Detail Photography of Shredded Banknotes and Shavings
Páginas / pages: 2, 6, 7, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 60, 61, 82, 83, 128, 129, 174, 175, 220, 221, 266, 267, 276, 277.

Antonio Acevedo Larrea
Fotografías de la exhibición temporal / Temporary Exhibition Photography
Páginas / pages: 46, 47, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79.

Imagen de portada / Cover Image
Resonancia, tensión y gravedad, Víctor Guadalajara; ***Agua virtual***, Cecilia Barreto; ***La idea elegida***, Estefanía Calzada Hernández; ***Paisaje sin tierra***, Georgina Quintana
Antonio Acevedo Larrea, **fotografía de obra /** Artwork Photography

Imagen de contraportada / Image on Back Cover
DE LA SERIE EL UNIVERSO: CÚMULO, Héctor M. Flores
Antonio Acevedo Larrea, **fotografía de obra /** Artwork Photography

Banco de México. D.R. © 2024
BANCO DE MÉXICO. **Rutas móviles. Usted está aquí**
Octubre de 2024 / October 2024

Avenida 5 de Mayo número 2, colonia Centro, código postal 06000,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc
Ciudad de México / Mexico City

Primera Edición / First Edition, Banco de México: 2024
ISBN [En trámite]

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento, así como de su contenido, sin la debida autorización previa, expresa y por escrito del titular de los derechos de la obra en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, y en su caso, de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja tal disposición, se hará acreedor a las sanciones legales correspondientes.

D.R. © Los artistas participantes en la séptima edición del programa ARTE, BILLETE, MACULATURA, REFINES Y DISEÑO, y, en su caso, sus causahabientes, son titulares de los derechos de autor de las obras realizadas y expuestas con motivo de dicho programa que se encuentran fotografiadas en esta publicación.

All rights reserved. Total or partial reproduction, direct or indirect, by any means or procedure, as well as its content, is prohibited without the prior, express and written authorization of the owner of the rights to the work in terms of the Federal Copyright Law, and, where applicable, the effective international treaties. The person who violates such provision will be subject to the corresponding legal sanctions.

All rights reserved © The artists participating in the seventh edition of the ART, BANKNOTES, SHREDDED BANKNOTES, SHAVINGS, DESIGN program and, where applicable, their successors in title, are the holders of the copyright of the artwork produced and exhibited for the purpose of said program, and which is pictured in this publication.

Rutas móviles
Usted está aquí

Arte | Billete | Maculatura | Refines | Diseño
Séptima edición

BANCO DE MÉXICO®

MUSEO BANCO DE MÉXICO

Alfombra mágica [Magic Carpet], Claire Becker

Contenido

Agradecimientos 14
Presentación 16
Balances, desequilibrios, desafíos. Móviles para pensar en el dinero 28
Rutas móviles. Usted está aquí 64

NÚCLEO 1.
ECONOMÍA 85
Beatriz Canfield 86
Cecilia Barreto 92
Claire Becker 98
Mariana Gullco 104
Quirarte + Ornelas 110
Silvia Barbescu 116
Virginia Chévez 122

NÚCLEO 2.
MEDIO AMBIENTE 131
Eduardo Romo 132
Estefanía Calzada Hernández 138
Georgina Quintana 144
Héctor M. Flores 150
Jeannette Betancourt 156
Mónica Muñoz Cid 162
Patricia Henríquez 168

NÚCLEO 3.
CULTURA 177
Alejandra Carinae 178
Carlos Jaurena 184
Javier del Cueto 190
Knut Pani 196
Rubén Maya 202
Sandra Pani 208
Víctor Guadalajara 214

NÚCLEO 4.
SOCIEDAD 223
Alejandro Marra Mejía 224
Claudia Luna Fuentes 230
Fabiola Tanus 236
Jesús Mayagoitia 242
José Antonio Gurtubay 248
Mario Palacios Kaim 254
Pia Seiersen 260

Detalle / Close up: *La mejor inversión, la familia [The Best Investment, the Family]*, José Antonio Gurtubay

Contents

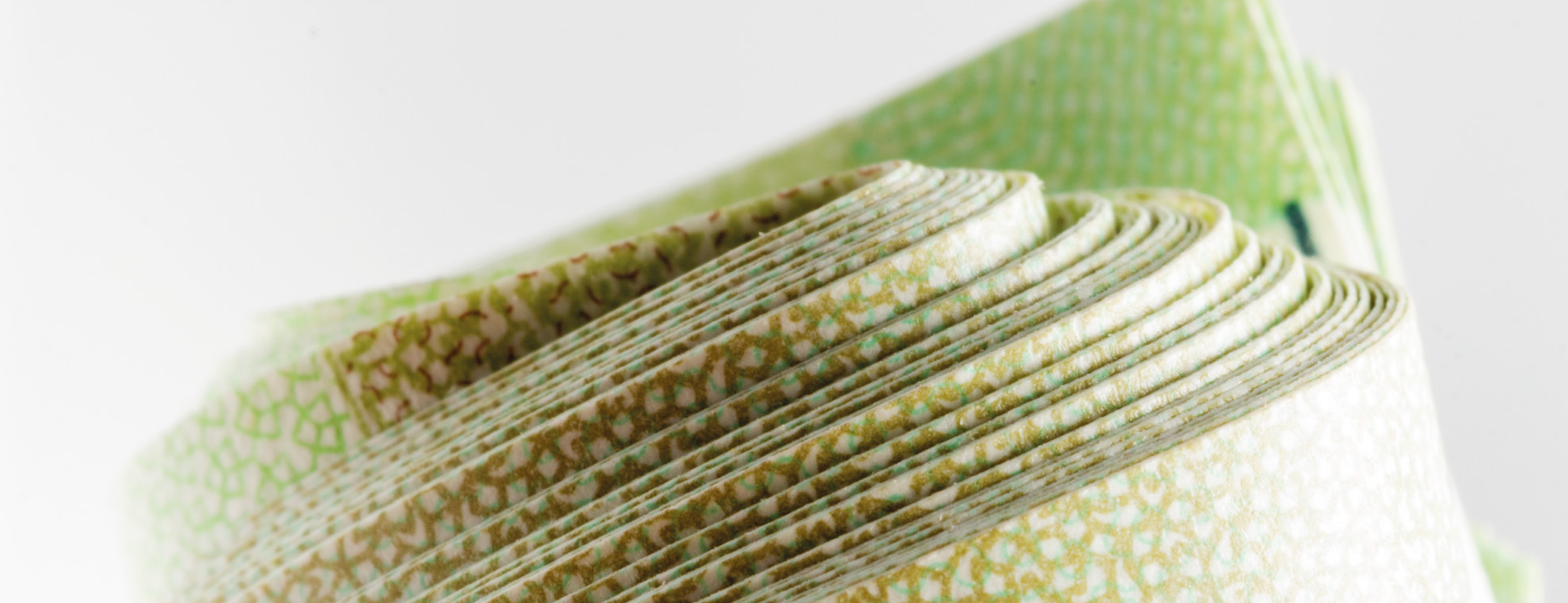
Acknowledgement 15
Presentation 17
Balances, imbalances, challenges. Mobiles to think about money 29
Mobile Routes. You Are Here 65

SECTION 1.
ECONOMY 85
Beatriz Canfield 86
Cecilia Barreto 92
Claire Becker 98
Mariana Gullco 104
Quirarte + Ornelas 110
Silvia Barbescu 116
Virginia Chévez 122

SECTION 2.
ENVIRONMENT 131
Eduardo Romo 132
Estefanía Calzada Hernández 138
Georgina Quintana 144
Héctor M. Flores 150
Jeannette Betancourt 156
Mónica Muñoz Cid 162
Patricia Henríquez 168

SECTION 3.
CULTURE 177
Alejandra Carinae 178
Carlos Jaurena 184
Javier del Cueto 190
Knut Pani 196
Rubén Maya 202
Sandra Pani 208
Víctor Guadalajara 214

SECTION 4.
SOCIETY 223
Alejandro Marra Mejía 224
Claudia Luna Fuentes 230
Fabiola Tanus 236
Jesús Mayagoitia 242
José Antonio Gurtubay 248
Mario Palacios Kaim 254
Pia Seiersen 260



Agradecimientos

Agradecemos a todos aquellos que hacen posible la séptima edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO. El esfuerzo conjunto de la Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural junto con la Dirección General de Emisión, que a través de las direcciones de Fabricación de Billetes y de Administración de Emisión, nos proporcionan el material de reciclado producto de la fabricación del papel moneda. Asimismo, a la Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación por la elaboración de los videos realizados a los artistas que dejan huella de sus impresiones sobre sus obras, el programa y lo que significa para ellos el que este Instituto Central apoye el arte a través de un mecanismo que logra un vínculo entre la comunidad artística y la sociedad. Reconocemos el trabajo realizado por Sebastián Dozal Martínez, quien fabricó la estructura para esta edición.

Nuestra gratitud a los artistas participantes en esta edición, quienes nos comparten su creatividad y contribuyen a que este programa se siga fortaleciendo: Alejandra Carinae, Alejandro Marra Mejía, Beatriz Canfield, Carlos Jaurena, Cecilia Barreto, Claire Becker, Claudia Luna Fuentes, Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Fabiola Tanus, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Javier del Cueto, Jeannette Betancourt, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Knut Pani, Mariana Gullco, Mario Palacios Kaim, Mónica Muñoz Cid, Patricia Henríquez, Pia Seiersen, Quirarte + Ornelas, Rubén Maya, Sandra Pani, Silvia Barbescu, Víctor Guadalajara y Virginia Chévez.

Acknowledgments

We thank everyone who made possible the seventh edition of the ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN program. The joint effort of the Directorate of Financial Education and Cultural Promotion, together with the Directorate General of Currency Issuance, which through the Directorates of Banknote Printing and Currency Issuance Management, provide us with the recycled material resulting from the manufacture of paper money. Likewise, the Directorate of Institutional Liaisons and Communications for their videos about the artists, so that they may leave their impressions upon their works, about the program, and what it means to them that this Central Institute supports art through a venture which bonds the artistic community to society. We recognize the efforts made by Sebastián Dozal Martínez, who manufactured the structures for this exhibit.

Our gratitude goes out to the participating artists of this edition who, through sharing their creativity with us, contribute to the continuous strengthening of this program: Alejandra Carinae, Alejandro Marra Mejía, Beatriz Canfield, Carlos Jaurena, Cecilia Barreto, Claire Becker, Claudia Luna Fuentes, Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Fabiola Tanus, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Javier del Cueto, Jeannette Betancourt, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Knut Pani, Mariana Gullco, Mario Palacios Kaim, Mónica Muñoz Cid, Patricia Henríquez, Pia Seiersen, Quirarte + Ornelas, Rubén Maya, Sandra Pani, Silvia Barbescu, Víctor Guadalajara, and Virginia Chévez.

Presentación

Jessica Serrano Bandala
Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural

Rutas móviles. Usted está aquí corresponde a la séptima edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, en la que se presentan 28 móviles —esculturas colgantes que se mueven con el viento o un mecanismo interno—. En esta ocasión, los artistas participaron con técnica y temática libres para sumar nuevas dimensiones al diálogo que el arte establece cuando se le incorpora el uso de la maculatura y los refines. Las piezas artísticas pertenecen a la corriente de arte cinético, el cual se refiere a la incorporación de movimiento físico o virtual y se activa con la interacción del espectador. Un elemento nuevo en esta edición es el movimiento que, de manera visible, nos permite recordar que la vida está en constante cambio y nuestras decisiones tienen que ver con nuestro presente y hacia donde nos movemos.

El arte cinético surgió en la década de 1950, siendo uno de sus mayores exponentes el artista estadounidense Alexander Calder, reconocido como pionero de la creación de móviles. Dicha corriente introdujo una nueva perspectiva al arte, evidenciando el efecto del movimiento en la interacción de la obra con el público y el espacio que le rodea. Por otra parte, la utilización del ritmo natural del viento en las prácticas humanas ha estado presente desde la antigüedad. Ejemplo de ello son las veletas —dispositivos con un eje horizontal giratorio que se alinea con el viento y señala su dirección con referencia a los cuatro puntos cardinales—, éstas han sido empleadas en la navegación y la agricultura. Así, los móviles y las veletas guardan coincidencia por su relación con ubicación, el sentido de ubicación y la respuesta al efecto del viento.

Partiendo de esta premisa, se consideró la idea de agrupar las obras en torno a una temática que uniera el movimiento y la orientación como elementos presentes en el cotidiano de los individuos. Se retoma así, la función de las veletas y se sustituyen los

Presentation

Jessica Serrano Bandala
Directorate of Financial Education and Cultural Promotion

Mobile Routes. You Are Here, belongs to the seventh edition of the program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN, displaying 28 mobiles —hanging structures swaying in the wind or moved by an internal mechanism. On this occasion, open techniques and topics by participating artists have added new dimensions to the dialogue that art creates when incorporating shredded banknotes and shavings. These artworks belong to kinetic art, which incorporates physical or virtual movement animated by the viewer's interaction. A new element in this edition is the movement that visibly reminds us that life is constantly changing, and our decisions deal with both our present and where we are heading.

Kinetic art emerged in the 1950s and one of its greatest exponents was Alexander Calder, an American artist known as the pioneer of mobiles. This style introduced a new art perspective showing the effect of movement on the interaction between an audience and its surroundings. Also, the use of the natural sway of the wind in human practices has been present since ancient times. This is illustrated by weathervanes —revolving devices comprised of an axis that spins with the wind, showing its direction pointing to the four cardinal points— which have been used in navigation and agriculture. Thus, mobiles and weathervanes converge in their relationship with location, the sense of location, and the effect of wind.

This approach led to grouping the artworks around a theme that integrates movement and orientation as elements present in people's daily lives. The function of weathervanes is reinterpreted, with the cardinal points replaced by four essential areas of human life, represented in four sections of the exhibition: Economics, Environment, Culture and Society. We are consequently invited to reflect on the fact

ejes cardinales por cuatro entornos esenciales en la vida del ser humano, los cuales componen cuatro ejes principales: Economía, Medio ambiente, Cultura y Sociedad. Con ello, se invita a reflexionar a que cada uno de nosotros partimos de contextos muy variados y nuestra toma de decisiones se relaciona también con nuestra ubicación y posicionamiento frente a las dinámicas, beneficios y desafíos existentes en estos grandes ámbitos.

Así se abre una multiplicidad de direcciones que se pueden tomar, tanto a nivel individual como colectivo, en las que es posible construir desde diversas perspectivas. Estas directrices, cual veleta, son móviles y cambiantes dependiendo del contexto y las circunstancias, lo cual refleja nuestra capacidad de transformar nuestro entorno, tanto en el presente como hacia el futuro. Al igual que en otras ocasiones, el centro de nuestro diálogo son las personas, y cada una de ellas podrá encontrar distintos significados en las obras de este programa.

Para el primer eje, titulado Economía, se consideran obras que refieren al flujo del dinero, a los distintos niveles que conforman las estructuras económicas y al análisis de problemáticas globales. Este grupo está compuesto por siete piezas, se abordan temáticas relacionadas con la gestión de recursos económicos y financieros, estructuras que reflejan la circulación del dinero, así como gráficas y representaciones que surgen a partir del análisis de datos económicos y financieros.

Distintos artistas retoman temáticas muy relevantes a través de sus obras. En nuestra interpretación encontramos que Beatriz Canfield, Virginia Chévez y Claire Becker hablan de la circulación de elementos independientes en constante interacción y del flujo de dinero dentro de nuestras dinámicas cotidianas, en similitud a la conformación del sistema financiero. Por otra parte, Quirarte + Ornelas, Mariana Gullco y Cecilia Barreto crean composiciones que representan estructuras económicas y gráficas de la gestión de

that each of us comes from very different contexts, and our choices also depend on our location and positioning vis-à-vis the dynamics, benefits, and challenges found in these broad settings.

This opens a number of different directions that can be taken —both individually and collectively— allowing us to build on a range of perspectives. These guidelines, like the weathervane, shift and change depending on context and circumstance, underlining our ability to transform our surroundings both in the present day and in the future. As in other occasions, our dialogue centers on people, each of whom can find different meanings in the program's artworks.

The first section of the exhibition is called Economics and features artworks exploring the cashflows, the various levels that comprise economic structures, and the analysis of global issues. This group consists of seven works covering topics related to the management of economic and financial resources, structures reflecting the flow of money, along with graphs and representations arising from economic and financial data analysis.

Different artists cover highly relevant topics with their work. Beatriz Canfield, Virginia Chévez and Claire Becker speak of the circulation of independent elements in perpetual interaction and the flow of money in our day-to-day activities simulating the financial system's blueprint. The creations of Quirarte + Ornelas, Mariana Gullco and Cecilia Barreto represent economic structures and depict resource management and money circulation through graphs. Silvia Barbescu presents endangered animals hanging from a hot-air balloon.

The second section, called Environment, features seven works representing the diversity of structures present in natural ecosystems, encouraging us to reflect on environmental protection and acknowledge the interdependence of living beings.

recursos y la circulación de dinero. Silvia Barbescu presenta un globo aerostático del cual cuelgan animales en peligro de extinción.

El segundo eje, que lleva el nombre de Medio ambiente, se compone de siete obras que plantean representaciones de la diversidad de estructuras que se encuentran en los ecosistemas naturales, a través de las cuales se busca reflexionar sobre la salvaguarda del medio ambiente, así como el reconocimiento de la interdependencia entre los seres vivos.

Los artistas se han aproximado a estas temáticas desde distintas aristas que convergen en la fascinación y respeto por la naturaleza. Así, Eduardo Romo, Héctor M. Flores, Jeannette Betancourt y Patricia Henríquez reflexionan sobre las formas que adquieren los distintos hábitats y las dinámicas de los seres vivos y fenómenos naturales que las construyen, desde la conformación de estalactitas y ramas, hasta la arquitectura de nidos de aves y conexiones neuronales. Otro tipo de aproximación nos presentan Estefanía Calzada Hernández, Georgina Quintana y Mónica Muñoz Cid, quienes en sus obras refieren a la interacción y los procesos que requiere la supervivencia de los seres vivos, la interdependencia entre diversas especies, la gestación y el desarrollo de la vida y la expectación de acontecimientos inusuales y fortuitos.

En Cultura, título del tercer eje, a través de siete obras se aborda la conformación de identidad y la pluralidad de experiencias que transforman la memoria individual en aprendizaje compartido que, a su vez, contienen conocimientos ancestrales que responden a nuestra diversidad identitaria.

Las artistas Alejandra Carinae y Sandra Pani reflejan cómo el tiempo y la memoria forman parte de nuestra identidad, mediante vestigios y experiencias integradas en nuestro cuerpo. Por otro lado, Carlos Jaurena y Rubén Maya exploran la forma en que nuestra historia personal se manifiesta a por medio de los sueños. En otro orden de ideas,

The artists approach these topics from different angles that converge on awe and respect for nature. Eduardo Romo, Héctor M. Flores, Jeannette Betancourt and Patricia Henríquez reflect on how different habitats are shaped, along with the dynamics of the creatures and natural phenomena that impact them, ranging from the creation of stalactites and branches to the architecture of birds' nests to synapses. A different approach is taken by Estefanía Calzada Hernández, Georgina Quintana and Mónica Muñoz Cid whose artworks examine the interaction and processes required for survival, the interdependence of different species, the gestation and development of life, as well as expectations of unusual and fortuitous events.

Culture, the third section, features seven works of art covering identity and the diversity of experiences that transform individual memory into shared learning which includes ancestral knowledge derived from our different identities.

Artists Alejandra Carinae and Sandra Pani look at how time and memory are part of our identity through traces and experiences present in our bodies. In contrast, Carlos Jaurena and Rubén Maya explore the manifestations of personal history in dreams, while Javier del Cueto, Knut Pani and Víctor Guadalajara examine cultural expression in different latitudes and periods to reveal how our identity is infused with the need to cope with uncertainty or connect with spirituality.

Lastly, the fourth section is called Society and consists of seven works of art that inquire into daily dynamics, the elements encapsulating our actions in society and the bonds created through collective interaction as a component of social cohesion.

In their artworks, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay and Mario Palacios Kaim look at how affective bonds in our lives and the factors interacting in them form an integral whole of social dynamics. Similarly, Alejandro Marra Mejía and Fabiola Tanus create structures representing social dynamics and life's multiple alternatives.

Javier del Cueto, Knut Pani y Víctor Guadalajara retoman manifestaciones culturales de distintas latitudes y tiempos, para explorar cómo permea nuestra identidad la necesidad de controlar la incertidumbre o conectar el plano espiritual.

Por último, el cuarto eje, denominado Sociedad y que está compuesto por siete piezas, retoma las dinámicas cotidianas, los elementos que rodean nuestras acciones en el espacio público y los vínculos que se crean a través de interacciones colectivas como parte de una cohesión social.

En sus obras, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay y Mario Palacios Kaim reflejan cómo los lazos afectivos que se generan en nuestra vida y los factores que interactúan en ella hacen de las dinámicas sociales un todo integral. De igual forma, Alejandro Marra Mejía y Fabiola Tanus crean estructuras que representan las dinámicas sociales y la posibilidad de múltiples alternativas de vida. Finalmente, Claudia Luna y Pia Seiersen abordan cómo los espacios y trayectos que recorremos habitualmente impactan en nuestras relaciones interpersonales a través de los encuentros y las resignificaciones de nuestro entorno y de las personas que lo habitan.

Con los cuatro ejes abordados a través de estas obras y la integración del movimiento con la idea de "usted está aquí", seguimos bordando la vocación del Museo Banco de México, con el objetivo de construir un vínculo con la sociedad. Esta séptima edición nos permite abordar diálogos multidireccionales, considerando la idea de una veleta como una guía para entender nuestro presente y el impacto de nuestras decisiones en el futuro, en la sociedad y el medio ambiente. Las ediciones venideras seguirán forjando estos puentes y explorando nuevas formas de incorporar los refines y la maculatura en piezas de arte para fomentar el diálogo e incrementar el bienestar de las personas. Esperamos que las piezas de este colectivo de artistas en este catálogo abran al espectador caminos sin límites que permitan empoderarlos en su búsqueda de mayor bienestar.

Finally, Claudia Luna and Pia Seiersen explore the impact of the places and routes we frequent on our interpersonal relations through encounters, and the reframing of our surroundings and the people living there.

We continue to expand on the Banco de Mexico Museum's vocation with the four fields covered in these artworks and the inclusion of movement to underline the notion that "you are here" to build a bond with society. This seventh edition allows us to engage in multidirectional dialogues based on taking a weathervane as a guide to understand our present and the impact of our choices on the future, society and the environment. In subsequent editions we will continue to build these bridges and explore news ways of incorporating the shavings and shredded banknotes into artworks to foster this dialogue and enhance people's wellbeing. We hope the artworks of the collective of artists in this catalogue opens up unbounded pathways to empower spectators in their quest for greater wellbeing.

Balances, desequilibrios, desafíos. Móviles para pensar en el dinero

Jaime González Solís

El programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO invita a artistas a realizar obras que se relacionan con la producción de billetes —una de las labores sustantivas del Banco de México— a partir de incorporar en ellas el residuo derivado de su elaboración. Tanto las largas tiras generadas del corte de las orillas de las hojas de papel impresas, llamadas refines; como los pedazos triturados por presentar alguna falla en su impresión —material conocido como maculatura— son resignificados mediante la asimilación artística por parte de los invitados.

El uso del desecho en estas piezas nos hace reparar con más detalle en la materialidad de los billetes terminados y pensar en ellos más allá del objeto que estamos acostumbrados a tener en nuestros bolsillos. Esta atención diferenciada tiene la capacidad de expandir nuestras ideas sobre el dinero, por ejemplo, al abrir la reflexión sobre su curiosa cualidad como testigo y acompañante silencioso de los intercambios entre la sociedad en el día a día, o bien, al destacar las implicaciones conceptuales respecto a su valor en abstracto.

Esta séptima edición propuso que los resultados se materializaran en móviles, un tipo de producción tridimensional que se caracteriza por sujetar sus componentes desde arriba, lo cual implica negociaciones con la gravedad y exploraciones discursivas específicas. Para involucrarnos con la vasta producción y las temáticas que los participantes encapsularon en cada una de sus entregas, resulta interesante reparar en algunos apuntes históricos sobre el género del móvil, así como sobre el vínculo de los billetes con el arte. El texto rastrea coordenadas de lectura para acceder a las obras presentes en este catálogo, y ensaya un abordaje respecto a nuestras relaciones cotidianas con el dinero de un modo expandido.

Balances, imbalances, challenges. Mobiles to think about money

Jaime González Solís

The Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN invites artists to make works related to the issuance of banknotes —one of Banco de México's main functions— by incorporating banknote printing waste. Both the long strips made by cutting the edges of printed sheets of paper, called shavings, and the strips made by shredding because of a printing flaw —known as shredded banknotes— take on a new meaning through the artistic assimilation of the visitors.

The use of waste in these works of art makes us notice the materiality of the finished banknotes in greater detail and consider them beyond the objects we are used to having in our pockets. This differentiated attention expands our ideas about money, for example by prompting reflection on its curious quality as a witness and silent companion in day-to-day social exchanges or by highlighting the conceptual implications of its abstract value.

This seventh edition seeks to materialize the results in the form of mobiles, three-dimensional artworks whose components are held in place from above, which entails a negotiation with gravity and specific discursive explorations. In order to get involved with this vast production and the themes the participants encapsulated in each of their works of art, it is interesting to consider some historical notes on the genre of mobiles, as well as on the relationship between banknotes and art. This text sets out reading coordinates to help us understand the works in this catalog, as well as testing out an expanded approach to our daily relationship with money.

I. Arte, billetes, dinero y valor. Una breve reflexión

Cuando pensamos en arte, es común que la mente se dirija a objetos exhibidos en museos: obras históricas y referenciales, alejadas de nuestra realidad. Se piensa que el valor de estos objetos está determinado por su maestría técnica y por la vinculación que tienen con grandes temas de la cultura universal. Sin embargo, el arte tiene la potencia de ser mucho más que esas producciones culturales y de involucrarse con otros registros de la experiencia. Las reflexiones teóricas del último siglo respecto a las posibilidades del arte desafían esa univocidad de la experiencia estética para hacernos pensar la potencia de la producción artística en relación con la realidad cotidiana, en una búsqueda por desdibujar la barrera que las separa.

Ese modo tradicional de concebir al arte está vinculado con desarrollos de los últimos cinco siglos, durante la cimentación de la modernidad occidental, que creó las normas que determinan su producción y circulación. Entre ellas se encuentran los museos y otras modalidades de exhibición, así como los usos que los estados-nación le dieron para representar sus valores e identidad nacional en obras públicas. Otra de las estructuras que ha dado forma a la idea que tenemos sobre lo artístico es la academia, institución surgida en Europa en el siglo XVII, en dónde los estudiantes se formaban como artistas para llevar a cabo su labor en el ámbito de lo social. Este modelo promovía el dominio de materiales y técnicas para ponerlas al servicio de las instituciones y particulares que requerían de los artistas para fortalecer sus sistemas y necesidades de representación simbólica.

En el territorio que hoy conocemos como México, la relación de los billetes como objeto con el arte tiene una historia particular. Curiosamente, la instauración de la primera

Detalle / Close up: *Prismas suspensos [Suspended Prisms]*, Eduardo Romo

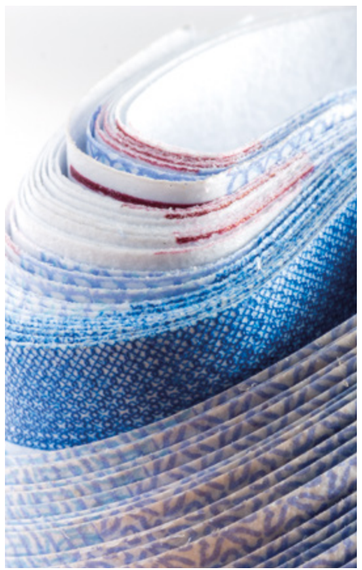
I. Art, banknotes, money and value. A brief reflection

When we think of art, the mind is usually directed toward objects exhibited in museums: historical and reference works detached from reality. It is believed that the value of these objects is determined by their technical mastery and their ties with major topics of universal culture. However, art has the power to go way beyond mere cultural productions and to engage with other types of experience. The theoretical reflections of the last century regarding the possibilities of art challenge the univocal nature of aesthetic experience, forcing us to contemplate the power of artistic production in relation to everyday reality in a quest to remove the barrier separating them.

That traditional way of conceiving art is linked to the events of the last five centuries, during the establishment of Western modernity, which set the standards for its production and circulation. They include museums and other modes of exhibition, as well as uses accorded by nation states to represent their values and national identity in public works. The academy —an institution that emerged in Europe in the 17th century to train students to become artists to work in the social sphere— is another entity that has shaped our idea about art. This model promoted the mastery of materials and techniques to serve institutions and individuals that needed artists to strengthen their systems and requirements of symbolic representation.

In the territory now known as Mexico, the story of the relationship between art and banknotes as objects is unique. Interestingly enough, the establishment of the first art academy was directly related to a demand that exceeded the need for training in painting, sculpture and even in architecture. The minting demand —a need assimilated

Detalle / Close up: *Prismas suspensos [Suspended Prisms]*, Eduardo Romo

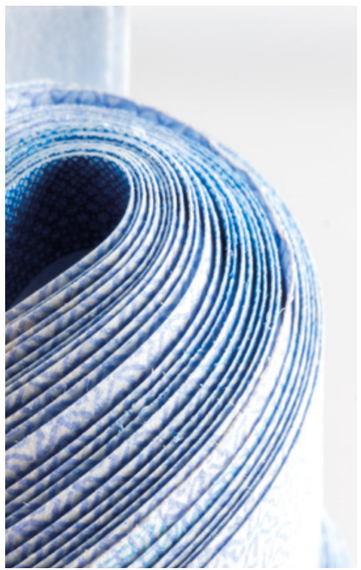


academia de artes estuvo directamente ligada con una demanda que rebasaba las necesidades de formación pictórica, escultórica e incluso arquitectónica. Una de las razones para propiciar la llegada del grabador Jerónimo Antonio Gil y la creación de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, en el año de 1785, fue la demanda de acuñación de monedas en metal, una necesidad que se asimilaba en los territorios dominados por las colonias europeas. En la Nueva España, algunos de los primeros maestros de dibujo, grabado y técnicas vinculadas a la producción visual, fueron traídos desde España a finales del siglo XVIII, para fortalecer la calidad de las monedas, que sirvieron a los fines públicos de las economías modernas. La Academia de San Carlos se convirtió en la primera de América y en el centro de formación de artistas en la Nueva España por excelencia. Esta parte de la historia da cuenta de un aspecto primordial que vincula la moneda y, más tarde, al papel moneda, con la producción de arte que, a su vez, está determinada por los sistemas económicos, sus órdenes políticos y los marcos en los que las sociedades se encuentran inmersos.

El dinero es una creación de ese complejo entramado conceptual de la modernidad que rige la manera de comprender y desenvolvernos en el mundo. No es de extrañarse que los billetes, papel moneda que representa el valor de cambio y acompaña aspectos determinantes de la vida contemporánea, contemplen un cuidado artístico especial. Es decir, que su visualidad se presente como un sistema que busca vincular la identidad del territorio en donde se usan y su historia. Asimismo, su sintaxis visual está determinada por las exigencias prácticas que demanda la seguridad de los mismos, en su materialidad, sus intrincados diseños, el nivel de detalle y otros elementos que dificultan su falsificación.

in territories dominated by European colonies— was one of the reasons to encourage the arrival of engraver Jerónimo Antonio Gil and the foundation of the Royal Academy of San Carlos of the Noble Arts of New Spain in 1785. Some of the first teachers of drawing, engraving, and visual production techniques in New Spain were brought from Spain in the late 18th century to enhance the quality of coins that served the public goals of modern economies. The Academy of San Carlos became the first academy in America as well as an artist education center par excellence in New Spain. This chapter of history gives an account of a key aspect that connects coins, and later paper money, to art production which, in turn, is determined by economic systems, their political order, and the settings in which societies are immersed.

Money is a creation of the complex conceptual framework of modernity that defines our understanding of the world and our behavior in it. It is not surprising that banknotes —the paper money representing exchange value and determining decisive aspects of contemporary life— warrant special artistic care. In other words, they are visually presented as a system that purports to link the identity of the territory they are used in with its history. Furthermore, their visual syntax is determined by the practical requirements of their security, in terms of their materiality, their intricate designs, the degree of detail and other elements that make them so difficult to forge.



Si bien los billetes en ocasiones pueden ser exhibidos en museos, su principal uso es cotidiano como medio de cambio, y es posible pensar en ellos como obras de pequeño formato que se llevan en el bolsillo. En cierto momento, podríamos incluso sacarlos de su resguardo y contemplarlos para cuestionarnos lo que implica tener alguno de esos paisajes o personajes acompañando nuestro día a día. Después, al ser usados, se intercambian por bienes o servicios, y su circulación también encierra una idea potente en sí misma: la de un flujo constante de intercambios entre la sociedad.

El filósofo alemán Walter Benjamin pensaba, hace casi 90 años, en los cambios que implicaba el desarrollo de las tecnologías de reproducción técnica para la obra de arte, y que le brindaban un nuevo estatuto al dejar de ser únicas y pasar a la multiplicación en masa. Los billetes son un ejemplo de la tensión que puede generar multiplicidad frente a unicidad, haciendo frente a esa necesidad de contar con disponibilidad suficiente de billetes para su circulación y uso, así como porque encapsulan los valores de una obra gráfica que encierra una importante representación simbólica. Su valor monetario también implica un efecto de confianza en la representación del valor del dinero que se utiliza para esas transacciones diarias, y que está sustentado y garantizado por una institución central. Estos contrastes son sólo algunas de las implicaciones que se abren al pensar en el dinero como material artístico, como tema y provocación. Es natural que el Banco de México fortalezca su finalidad de proveer a la economía del país de moneda nacional, a través de un programa que, no sólo en un sentido pedagógico sino también artístico, se involucra con estas reflexiones.

Detalle / Close up: *Conservación y progreso [Conservation and Progress]*, **Silvia Barbescu**

Although banknotes can sometimes be exhibited in museums, their main use is in everyday life as a means of exchange, and we could think of them as small format works we carry in our pockets. At a certain point, we could even remove them from their place of safekeeping to look at them and ask ourselves what it means to be accompanied in our day-to-day lives by these landscapes or personalities. Then, when they are actually used, they are exchanged for goods or services, with their circulation embodying a powerful notion in itself: the constant flow of exchange within society.

Almost 90 years ago, the German philosopher Walter Benjamin thought about the changes ushered in by the development of technical reproduction technologies for artwork, giving it a new status as they ceased to be unique and attained a new condition as a result of mass production. Banknotes are an example of the tension that can give rise to multiplicity as opposed to uniqueness, addressing the need for sufficient availability of banknotes for circulation and use, as well as because they enshrine the values of a graphic work containing important symbolic representations. Their monetary worth also implies trust in the representation of the value of the money used for these daily transactions, which is backed and guaranteed by a central institution. These contrasts are just some of the implications that arise when we think about money as an artistic material, as a subject and form of provocation. It is quite natural for Banco de México to pursue its purpose of providing the country's economy with a national currency through a program that engages with these reflections, not only in a pedagogical sense but also in an artistic one.

Detalle / Close up: *Conservación y progreso [Conservation and Progress]*, **Silvia Barbescu**

Las evocaciones que surgen al pensar en los billetes guardan un potencial valioso para el arte. En este sentido, el programa anual ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO representa una apuesta por abordar esa complejidad del dinero a través del residuo que se genera de la producción de los billetes. El Banco de México pone a disposición de artistas invitados aquellos pedazos y sobrantes que se derivan, de los refines y de la maculatura. Ambos mantienen algunos de los aspectos reconocibles de los billetes que usamos. Su material mantiene los colores de las tintas utilizadas en los billetes terminados y están impresos sobre los mismos soportes. Es por ello que su visualidad evoca un objeto que nos es familiar, pero que termina por sentirse enrarecido debido a su fragmentación y transgresión. Además, este desecho no es de fácil acceso, lo cual le brinda posibilidades especiales para la experimentación artística.

Además de utilizar el residuo, después de la segunda edición de este programa, la invitación ha implicado la elaboración de una pieza en un formato o soporte predefinido para todos los participantes. En este sentido, el programa ha reparado en los legados de la historia del arte para proponer formatos específicos. Si bien esto hace evidente un común denominador en las piezas producidas en cada edición, también enfatizan las particularidades de cada propuesta y, por tanto, la mirada de cada artista. En años anteriores, ha sido turno de libros de artista, el arte objeto o la experimentación pictórica. Cada edición tiene como resultado una serie piezas que se suman a la colección de arte del Banco de México.

Este año, la séptima entrega de este programa continúa su apuesta por reciclaje como modo de experimentación. Para esta ocasión, los artistas fueron invitados a trabajar con el formato

Detalle / Close up: *Mundos alternos - Vidas paralelas, [Alternate Worlds – Parallel Lives]*, Fabiola Tanus

The evocations that emerge when we think about banknotes possess valuable potential for art. In this regard, the annual Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN opts for addressing the complexity of money through waste. The Banco de México makes available to guest artists pieces and waste from shavings and shredded banknotes. Both harbor some of the recognizable aspects of the banknotes we use. The material they are made with contains the colors of the inks used in finished banknotes and they are printed on the same supports. This is why visually they evoke an object that is familiar to us but ends up coming across as rarefied due to its fragmentation and transgression. Moreover, this waste material is not readily accessible, which therefore bestows it with special possibilities for artistic experimentation.

In addition to using the waste, after the second edition of this program, the invitation requires all the participants to create works of art in a predefined form or support. To this end, the program has turned to the legacies of art history to propose specific forms. While the latter clearly identifies a common denominator in the artwork produced in each edition, it also emphasizes the particularities of each proposal and, therefore, the gaze of each artist. Previous years witnessed artist's books, object art or pictorial experimentation, among other things. Each edition gives rise to a series of artwork that enriches the art collection of the Banco de México.

This year the seventh edition of this program renews its commitment to recycling as a form of experimentation. On this occasion, the artists were invited to use the form of mobiles featuring elements suspended from above that rotate, move or elicit

Detalle / Close up: *Sin título [Untitled]*, Jesús Mayagoitia

de móviles, el cual implica el uso de elementos suspendidos desde su parte superior y que pueden oscilar, moverse o invitar a su contemplación en movimiento. Este formato merece ser analizado en su complejidad, como parte de una genealogía artística para comprender sus implicaciones y ensayar una idea de cómo abordarlo en estas producciones.

II. Móviles: una búsqueda del cinetismo en el arte

El llamado arte cinético surge como un impulso en la segunda mitad del siglo XX por sacudir las posibilidades del arte, que había estado relegado a su concepción como un objeto estático. El también llamado cinetismo implica la búsqueda de movimiento, pero no únicamente en su sentido mecánico, sino también en el que involucra otras posibilidades de cambio, ya sea invitando al espectador a convertirse en participante y completar la pieza activamente, o bien, asimilando las posibilidades que ofrecen las tecnologías modernas, el aire, el fuego, el agua u otras propiedades materiales para dinamizar su funcionamiento. En este sentido, el arte cinético no tiene una única forma y puede materializarse en múltiples iteraciones, ya sea como las esferas del venezolano Jesús Rafael Soto conformadas por cientos de fragmentos que cuelgan para sugerir su estricta forma geométrica, o los globos plateados de Andy Warhol en Silver Clouds que flotan libremente interrumpiendo y afectando los trayectos y la percepción del espacio donde se encuentran. Asimismo, al escribir sobre estas producciones, los críticos e historiadores repararon en la importancia del tiempo en la percepción del arte cinético, de esa cuarta dimensión que modifica las perspectivas, perfiles y sensaciones conforme el cuerpo las experimenta o sus sistemas las activan.

Detalle / Close up: *La idea elegida [The Chosen Idea]*, Estefanía Calzada Hernández

contemplation of motion. This form deserves to be analyzed in its complexity, as part of an artistic genealogy, in order to understand its implications and test notions of how it should be approached in these productions.

II. Mobiles: a quest for kineticism in art

The so-called kinetic art emerged in the second half of the 20th century with the task of shaking up the possibilities of art, the conception of which had been relegated to that of a static object. Also known as kineticism, it implies the search for movement, not only in a mechanical sense but also embracing other possibilities of change, be it by inviting the viewer to become a participant and complete the artwork actively or by assimilating the possibilities offered by modern technologies, air, fire, water or other material properties to lend it greater dynamism. Kinetic art does not have a single form and can assume many different guises such as the spheres of the Venezuelan Jesús Rafael Soto with hundreds of hanging fragments suggesting their strictly geometric shape, or Andy Warhol's free-floating silver pillows in Silver Clouds obstructing and impacting the pathways and perceptions of the space they occupy. Furthermore, upon writing about these works of art, critics and historians have noted the importance of time in the perception of kinetic art, of that fourth dimension that alters perspectives, profiles and sensations as the body experiences them or their systems activate them.

Detalle / Close up: *La idea elegida [The Chosen Idea]*, Estefanía Calzada Hernández

Una de las modalidades de la producción cinética es el móvil: un juego de elementos sujetados para generar equilibrio en contraposición con la gravedad. El artista más reconocido por su producción de este tipo de obras y quien les asignó el nombre de "móviles", fue el estadounidense Alexander Calder, pionero en su producción que empezó a realizar desde finales de la década de los años veinte del siglo pasado. Sus móviles, fabricados con láminas metálicas, alambres, madera y otros materiales industriales, encapsulan algunas de las propiedades del formato: por un lado el balance de los pesos con el que se tiene que negociar para lograr un equilibrio y, por otro, la tensión que generan sus tamaños, longitudes y puntos de apoyo para lograrlo. Este contraste hace que se enfatice su fragilidad, que además se hace aún más evidente con el juego de niveles descendentes, que permiten el movimiento orgánico y ordenado de sus partes, pero que no intervienen con el balance logrado. Las de Calder son esculturas móviles en colores primarios, que hacen referencia a esas búsquedas modernistas de la abstracción formal, pero cruzadas por la búsqueda contrastante de estabilidad y movimiento a la vez.

La circulación del arte cinético internacional producido en Europa y Estados Unidos tomó en consideración la necesidad de sacudir los métodos tradicionales del arte. Desde su llegada a México a finales de los años cuarenta Mathias Goeritz, artista de origen alemán, se convirtió en un agente importante para vincular producciones de otras latitudes con el contexto mexicano. Un gesto pionero que Goeritz logró para dar a conocer algunas propuestas internacionales en México fue la exposición ***Cinetismo, sistemas escultóricos en situaciones ambientales***, llevada a cabo en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968, como parte del programa de la Olimpiada Cultural. La exposición reunió la obra de 18 artistas, entre los que se

One mode of kinetic art is the mobile: a set of elements held in place to create balance in opposition to gravity. The most highly acclaimed exponent of this type of work —as well as the one who gave it the name of "mobiles"— was the American artist Alexander Calder, a pioneer in their production which he initially embarked upon in the late 1920s. His mobiles, made of metal sheeting, wire, wood and other industrial materials, encompass some of the form's properties: on the one hand, the balancing of weights that need to be negotiated with in order to achieve balance and, on the other, the tension generated by their sizes, lengths and points of support to accomplish this equilibrium. This contrast emphasizes their fragility, which is made even more evident by the interaction of descending levels that allow their components to move in an organic and orderly manner but without interfering with the balance obtained. Calder's sculptures are mobile sculptures in primary colors, in reference to modernist searches for formal abstraction but merged with the contrasting pursuit of stability and movement at the same time.

The dissemination of international kinetic art produced in Europe and the United States took into consideration the need to overhaul traditional methods of art. Following his arrival in Mexico in the late 1940s, the German artist Mathias Goeritz played a significant role in linking productions from other latitudes with the Mexican context. The exhibition ***Cinetismo, sistemas escultóricos en situaciones ambientales*** (Kineticism: Sculptural Systems in Environmental Situations) held at the Museo Universitario de Ciencias y Arte of the Universidad Nacional Autónoma de México in 1968, as part of the Cultural Olympics Program, was a pioneering gesture by Goeritz to bring some international works of art to Mexico. The exhibition gathered the artwork of 18 artists, including Jesús Rafael Soto, Lucio Fontana, Hans Haacke, and Julio Le Parc. Artists

encontraban Jesús Rafael Soto, Lucio Fontana, Hans Haacke, Julio Le Parc, entre otros. Cada artista tenía destinado un cuarto en el cual se desplegaban sus producciones para construir “ambientes totales”. Entre las propuestas, se consideraba un espacio para la obra de Alexander Calder: un móvil gigante suspendido desde el techo y movido por un ventilador. Al final esta propuesta no se incluyó en la muestra, sin embargo, dos años más tarde Goeritz promovería una amplia revisión de la producción del artista en una exposición individual con 58 obras, llevada a cabo en 1971 en el mismo museo.

Los ejemplos de arte cinético hechos en México no deben de entenderse únicamente como resultado de la influencia internacional, sino como una búsqueda simultánea en un mundo cada vez más interconectado. En ese sentido, es importante reparar en las particularidades de las estructuras tridimensionales intrincadas de Ernesto Mallard, las esculturas monumentales habitables de Hersúa, o en las exploraciones espaciales de las instalaciones transitables de Helen Escobedo, así como en las intenciones de desdoblar las posibilidades cromáticas y pictóricas de Arnaldo Coen, entre otros tantos. En este sentido, la genealogía cercana del cinetismo se vincula a experimentaciones en el ámbito local cruzadas por los códigos materiales de una modernidad expandida.

Detalle / Close up: *Paisaje sin tierra [Landless Landscape]*, Georgina Quintana

had a room of their own to display their production and build “total environments”. Proposals included a space for Alexander Calder’s work: a huge mobile suspended from the ceiling and moved by a fan. In the end, this proposal was not featured in the exhibition, but two years later Goeritz showcased an extensive review of the artist’s work in a solo exhibition of 58 works of art at the same museum in 1971.

The kinetic art produced in Mexico should not be regarded as merely the product of international influence but as a simultaneous undertaking in an increasingly interconnected world. In this regard, we should turn our attention to the particularities of the intricate 3D structures of Ernesto Mallard, the monumental inhabitable sculptures of Hersúa, or the spatial explorations of Helen Escobedo’s walk-through installations, as well as the quest to unpack the chromatic and pictorial offerings of Arnaldo Coen, among many others. These works of art demonstrate how the nearby genealogy of kinetic art is linked to local experimentations infused with the material codes of an expanded modernity.

Detalle / Close up: *Paisaje sin tierra [Landless Landscape]*, Georgina Quintana

III. La séptima edición

Las propuestas de los 29 artistas invitados a la séptima edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO dialogan con esta genealogía artística cinética sin ceñirse a su lectura histórica. La diversidad de soluciones a las que se llegaron está cimentada en el contexto y en las lógicas de producción de cada artista, así como en sus intereses particulares. Los resultados registran, además, los diálogos y negociaciones con las características del móvil: con la sujeción superior, sus oportunidades compositivas y las particularidades expresivas que brinda. Este formato libera a las obras de una forma definida, lo cual propicia la búsqueda de interacciones entre elementos que flotan en el espacio y que incluyen al aire que las rodea y su movimiento como elemento necesario, tanto para su equilibrio compositivo como para su dinamismo.

Los artistas seleccionados son de origen mexicano, o bien, residentes en el país. El grupo incorpora múltiples generaciones y formaciones, lo cual logra cristalizar una aproximación diversa a los modos de producción del ámbito local. Incluyendo desde un artista nacido en 1948 hasta una de 1989, los creadores cuentan con especialización en pintura, grabado, ensamble o escultura, hasta quienes exploran con las técnicas de la animación y arte en cine, el modelado en vidrio, la cerámica, y provienen de formaciones diversas además del arte, como el diseño industrial o la arquitectura. En este sentido, la variedad permite que el grupo de piezas hable a través de su compleja disimilitud y sus abordajes diversos, utilizando el ensamble, la pintura, el collage, el recorte o el tejido, entre otras, para incorporar el residuo de billetes en sus resultados.

III. The Seventh Edition

The work of the 29 artists invited to the seventh edition of the Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN engages in a dialogue with this kinetic artistic genealogy overlooking its historical interpretation. The diversity of solutions attained is based on the context and the logic of production of each artist, as well as their specific interests. The results also embody the dialogues and negotiations with the characteristics of the mobile: with its upper support, its compositional opportunities and the expressive particularities it proffers. This format frees the works from any defined form, intensifying the search for interactions between elements floating in space and including the surrounding air and its movement as a necessary element for both their compositional balance and their dynamism.

The selected artists are either Mexican by birth or residents in the country. The group encompasses different generations and backgrounds, thereby crystallizing a diverse approach to local modes of production. Ranging from an artist born in 1948 to one born in 1989, the creators specialize in painting, engraving, assemblage or sculpture, as well as those exploring techniques of animation and film art, glass modeling and ceramics; they also come from diverse backgrounds beyond the world of art, such as industrial design or architecture. This variety lends the artwork collection a voice to speak through its complex dissimilarity and diverse approaches, using assemblage, painting, collage, cutting or weaving, among other things, to incorporate the waste of banknotes in their outcome.

De izquierda a derecha:
La mejor inversión, la familia, José Antonio Gurtubay
Travesías, Pia Seiersen
Mundos alternos - Vidas paralelas, Fabiola Tanus
CASH, Mario Palacios Kaim
Geometrías del cotidiano, Claudia Luna Fuentes

From left to right:
La mejor inversión, la familia [The Best Investment, the Family], José Antonio Gurtubay
Travesías [Journeys], Pia Seiersen
Mundos alternos - Vidas paralelas [Alternate Worlds – Parallel Lives], Fabiola Tanus
CASH, Mario Palacios Kaim
Geometrías del cotidiano (Everyday Geometries], Claudia Luna Fuentes

En este catálogo se incluyen las 28 piezas participantes con sus fichas informativas y las semblanzas de los artistas. A continuación, se presentan algunas de las estrategias que se pusieron en práctica para atender a la provocación de esta convocatoria. Una de ellas fue traducir las iconografías personales para ponerlas a prueba en un formato que pone en tensión la gravedad y el balance. Entre ellos, Georgina Quintana, José Antonio Gurtubay y Virginia Chévez, cuya producción se caracteriza por desarrollarse primordialmente en el ámbito de la bidimensionalidad, expandieron sus lenguajes a un despliegue suspendido y tridimensional. Estas tres piezas amplían el sentido pictórico para explorar con la luz, la sombra, el movimiento y la textura del residuo de billetes. Chévez, además, incluyó una instalación eléctrica para convertir su pieza en un elemento que irradia luz interna, e incorporó bolsitas de té llenas de maculatura. Gurtubay pintó con sus colores habituales personajes que hacen presencias alegóricas sobre el dinero, y Georgina Quintana expandió sus usuales representaciones humanas y animales en un sistema balanceado que permite que sus efigies giren. Beatriz Canfield abordó una estrategia similar de traducción de elementos recurrentes en su práctica, incluyendo los aros que suele materializar en sus esculturas de gran formato, pero ciñéndolas a una escala menor que interconecta sus componentes mediante el uso de los refines y la maculatura.

Algunos invitados aprovecharon la oportunidad para experimentar con un giro drástico del medio con el que comúnmente trabajan, como Héctor M. Flores, que exploró las relaciones de los cuerpos celestes en el universo con las de las neuronas durante la sinapsis, tema recurrente de su trabajo en vidrio, esta vez materializado mediante el uso de las texturas del refine y la maculatura vinculada por estructuras de alambre. Javier del Cueto, cuya obra es producida sobre todo en cerámica, mantuvo una relación material con el uso de ***terra sigillata***, pero sobre soportes metálicos en forma de ochos

Detalle / Close up: *La mejor inversión, la familia [The Best Investment, the Family]*, José Antonio Gurtubay

This catalog includes the 28 participating works of art along with a fact sheet and a biographical outline of the artists. Below is an overview of some of the strategies deployed to address this provocative call, one of which consisted of translating personal iconographies and testing them out in a format that creates tension between gravity and balance. Among them, Georgina Quintana, José Antonio Gurtubay and Virginia Chévez, characterized mainly by their two-dimensional art production, expanded their languages to a suspended and three-dimensional display. These three pieces of art increase the pictorial sense to explore with light, shadow, movement and the texture of banknote waste. Chévez also included an electrical installation for his piece to radiate inner light, and incorporated tea bags filled with shredded notes. Gurtubay painted characters with allegorical presences of money in his customary colors, and Georgina Quintana expanded her usual human and animal depictions in a balanced system that allows her effigies to rotate. Beatriz Canfield used a similar strategy of transforming recurrent elements in her art by including the rings frequently embodied in her large format structures but limiting them to a lower scale and interconnecting their components by means of shavings and shredded banknotes.

Some guests took this opportunity to experiment on drastically changing the medium they usually work with, like Héctor M. Flores, who explored the relationship of celestial bodies with neurons during synapsis —a repeated topic in his glass artwork— this time using the texture of shavings and shredded banknotes unified by wire structures. Javier del Cueto, whose work is comprised mainly by ceramics, used ***terra sigillata*** extensively on metal supports in the form of figures of eight or the infinity symbol in reference to the pieces and functioning of the I Ching as a divinatory device. Mario Palacios Kaim focused on the logic dictated by the material,

Detalle / Close up: *Estructura circular [Circular Structure]*, Beatriz Canfield

o infinitos para hacer referencia a las piezas y el funcionamiento del I Ching como dispositivo adivinatorio. Mario Palacios Kaim se centró en la lógica dictada por el material, trenzando uno a uno tiras de refine hasta generar una suerte de nido, o saco modular, a partir de un entramado expansivo.

También se presentaron una serie de piezas que parten de la preocupación por nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, lo que permitió que la maculatura y el refine se infiltren en su materialidad. Entre ellas está la obra de Patricia Henríquez, que despliega un grupo de nidos habitados por pájaros con la textura de la maculatura intervenida, que hace alusión a las fibras naturales con las que las aves construyen sus hogares. Mariana Gullco utilizó la representación de la circulación de los billetes en modelos gráficos para referir a nuestro comportamiento como entes orgánicos, como estructuras vivas, equiparando nuestras dinámicas con las del micelio o las colonias bacterianas. La pieza de Mónica Muñoz Cid parte de la imagen del reverso de los billetes de 500 pesos de la familia G, en la que aparece una ballena en el Mar de Cortés. La estructura de la pieza hace alusión a los movimientos de estos cetáceos bajo la superficie, recurriendo a un tejido construido con refines y suspendido con hilo de algodón. Silvia Barbescu imagina una escena literaria en la que un globo aerostático flota sobre manadas de elefantes y rinocerontes, una evocación del modo en que el humano se obsesiona con la observación de aquello que le rodea. Estefanía Calzada Hernández genera un ambiente natural a partir del despliegue de mariposas que parecen volar alrededor de un follaje. Esta pieza también se vincula con la práctica de la artista en la animación y el trabajo de arte en cine para ofrecer una escena natural reinterpretada desde el formato suspendido con características escenográficas.

Detalle / Close up: *Resonancia, tensión y gravedad [Resonance, Tension and Gravity]*, Víctor Guadalajara

braiding strips of shavings one by one to create a type of nest or modular sack from an expansive framework.

Also, a series of artworks about the concern for our relationship with nature as human beings, where shavings and shredded banknotes penetrate their materiality, were presented. Among them, the work of Patricia Henríquez portrays inhabited birds' nests with the texture of shredded banknotes that alludes to natural fibers with which birds build their homes. Mariana Gullco depicted banknote circulation in graphs to refer to our behavior as organic entities, like living structures, comparing our dynamics with those of the mycelium or bacterial colonies. Mónica Muñoz Cid's piece stems from the image of a whale in the Sea of Cortez on the back of 500-peso G type banknotes. The artwork's structure alludes to cetaceans moving underwater with a weave of shavings hanging from cotton thread. Silvia Barbescu imagines a literary scene of a hot air balloon floating over herds of elephants and rhinoceros —recalling how human beings become obsessed with observing everything that surrounds them. Estefanía Calzada Hernández creates a natural atmosphere from a display of butterflies apparently flying around leaves. This piece is also related to the artist's animation practice and film artwork, and offers a natural scene reinterpreted from the suspended format with scenography characteristics.

Detalle / Close up: *Resonancia, tensión y gravedad [Resonance, Tension and Gravity]*, Víctor Guadalajara

La influencia del dinero sobre la subjetividad también se exploró en algunas de las piezas de la edición. La propuesta de Cecilia Barreto prosigue su investigación sobre las representaciones gráficas de los flujos de capital y su visualidad, pero esta vez aplicados a la economía del agua, su inminente escasez y a la representación del uso del líquido cuando se mira como bien económico en contraste con su condición indispensable para la supervivencia. La pieza de Claire Becker se involucra con la relación íntima y personal con el dinero mediante una alfombra mágica suspendida y tres esferas rellenas con maculatura. La artista aborda la disponibilidad del dinero, la energía de movimiento con que la abundancia o escasez fluye en la dimensión particular, los efectos que este vaivén tienen sobre la percepción propia del futuro y cómo se puede entender desde una perspectiva metafísica.

Algunos artistas ya trabajaban previamente con el formato de suspensión. En el caso de la obra de Pia Seiersen para esta edición, continúa desarrollando un estilo personal explorado en el formato, esta vez incorporando la maculatura y el refine para sugerir la presencia de billetes voladores, trashumantes, nómadas, que encierran múltiples tránsitos en su devenir. Otros invitados utilizaron el medio para expandir su experimentación con la concepción del espacio, la geometría y la tridimensionalidad. Es este caso el de Eduardo Romo, que parte del prisma como unidad modular básica para estudiar la tridimensionalidad, acompañada de la complejidad que brinda la textura del residuo. La pieza de la dupla de Quirarte + Ornelas replica los espacios habitables que suelen generar en su práctica artística, esta vez delimitándolos con estructuras construidas a partir del trenzado del refine. La propuesta de Jesús Mayagoitia crea módulos tridimensionales a partir de intersecciones y sustracciones geométricas en

Detalle / Close up: *Sin título [Untitled]*, Jesús Mayagoitia

Some pieces in this edition also explored money's influence on subjectivity. Cecilia Barreto's proposal continues to look into the graph portrayal of capital flows and their visibility, only this time applied to the conservation of water, the impending water shortage, and the depiction of water use as an economic asset as opposed to water as an essential element for survival. Claire Becker's piece reflects the intimate personal relationship with money via a suspended magic carpet and three spheres filled with shredded banknotes. The artist addresses the availability of money, the energy of the flow of abundance and scarcity in a specific dimension and its effect on our insight of future and understanding it from a metaphysical perspective.

Some artists have already worked with the suspension format. In this edition, Pia Seiersen continues to develop her personal style which she explores in the format. In this case she incorporates shavings to suggest the presence of flying, migratory, nomadic banknotes that build up numerous journeys in their transition. Some other guests used the medium to further expand into the concept of space, geometry and tridimensionality, such as Eduardo Romo, who explores tridimensionality from the prism as a basic modular unit, along with the complexity of the texture of waste banknotes. The artwork of the artists duo Quirarte + Ornelas replicates their recurrent living spaces defining them with structures built from shavings weave. Jesús Mayagoitia's proposal creates three-dimensional modules from steel geometric intersections and subtractions covered with waste material. Its intricate relationships and angles prompt viewers to discover its nooks and crannies as they walk around them. Alejandra Carinae's piece of art explores spatiality as well through a horizontal level system interconnected in the middle that provides contrast between the lightness

Travesías [Journeys], Pia Seiersen

acero, que recubre con el material de residuo. Sus intrincadas relaciones y ángulos invitan al espectador descubrir sus recovecos mientras se recorren y rodean. La pieza de Alejandra Carinae también explora la espacialidad mediante un sistema en niveles horizontales interconectados al centro que hace contrastar la liviandad de maculatura que sólo es depositada sobre sus superficies, con la ortogonalidad de su estructura. En una dirección diferente, la producción de Claudia Luna Fuentes investiga formas que encontramos en el mobiliario común del espacio público y las reinterpreta en módulos construidos a partir de collages suspendidos.

Dos de los artistas aprovecharon las cualidades del formato para hacer énfasis en sus posibilidades de movimiento. Las piezas de Jeannette Betancourt y Alejandro Marra Mejía incorporaron motores para propiciar los desplazamientos, giros y oscilaciones de sus componentes. En el caso de la primera, haciéndola girar sobre su propio eje para develar la dinámica espiral de su estructura, y en la del segundo, haciendo interactuar y superponer a las cadenas que conforman a la obra, cuyos eslabones se encuentran recubiertos con refines. Algunas de las obras se propusieron implicarse con otros modos de expresión. Tal es el caso de la de Víctor Guadalajara, cuyos cuerpos interactúan para generar sonido y reverberar, al incorporar la maculatura en un gran disco que representa una moneda. O bien, la obra de Knut Pani, cuyo uso del oro no sólo hace referencia a la espiritualidad, sino que también genera una textura implicada con el material de residuo de billetes, pero dándole una nueva piel con el recubrimiento. La pieza de Sandra Pani se involucra con el cuerpo de la artista para hablar de él como contenedor de experiencias. El formato le sirve para explorar los balances entre sus implicaciones, sus fuerzas que son evocadas con tela, radiografías, yute o papel. La obra

Detalle / Close up: *Hábitat [Habitat]*, Jeannette Betancourt

of shredded banknotes on the surface thereof and the orthogonality of its structure. Meanwhile, Claudia Luna Fuentes' production explores the forms of ordinary urban furniture reinterpreting them in modules built from suspended collages.

Two artists harnessed the form's qualities to emphasize the possibilities of movement. The works of art of Jeannette Betancourt and Alejandro Marra Mejía incorporated motors to drive component motion, spins and turns: Jeannette, by making it spin on its axis to unveil the spiral dynamics of its structure, and Alejandro, by causing the chains in his work to interact and overlap, with the links covered with shavings. Some works were engaged with other modes of expression, such as that of Víctor Guadalajara, where bodies interact to produce sound and reverberate, incorporating shredded banknotes in a medallion that represents a coin. This is also the case with the work of Knut, whose use of gold not only alludes to spirituality but also produces a texture relating to the waste material of banknotes, furnishing it with a new skin in the form of its coating. Sandra Pani's artwork interacts with the artist's body to portray it as a container of experiences. The form works for her to explore the balance between its implications and forces that are evoked through fabric, X-ray images, jute or paper. The work of Fabiola Tanus expands her typical drawings into rings and circles that evoke a system of worlds, like celestial bodies that affect one another or run in parallel, covered with the materiality of waste.

Hábitat [Habitat], Jeannette Betancourt

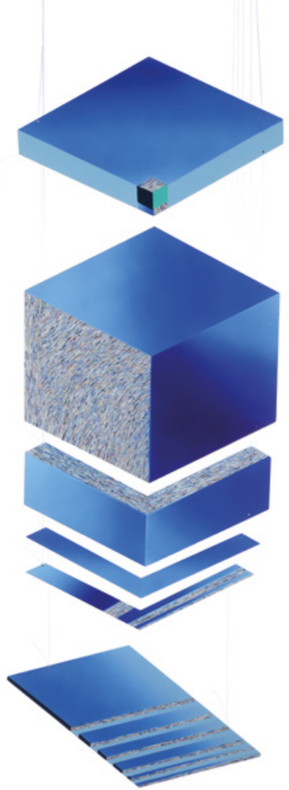
de Fabiola Tanus expande los dibujos que caracterizan su producción en un formato de aros y círculos que evocan un sistema de mundos, a modo de cuerpos celestes que se afectan o corren de modo paralelo, cubiertos con la materialidad del residuo.

Por último, la obra de dos artistas se implica con los mundos internos de la psique, haciendo referencia a los sueños, las introyecciones y superposiciones presentes en el desarrollo de la personalidad y de las subjetividades. En la pieza de Carlos Jaurena, un personaje masculino engendra monstruos a partir de sus sueños que develan introyecciones y motivaciones profundas, evocadas como capítulos narrados con pinturas y ensambles. En la pieza de Rubén Maya, se explora la construcción de las partes oscuras de la personalidad, producto de las carencias afectivas u otros procesos personales. Los personajes presentan hibridaciones corporales y elementos simbólicos que permiten abrir puertas a interpretaciones múltiples, que se acompañan en cada caso de un modo distinto debido al uso de la maculatura.

Detalle / Close up: *ORIGEN, VALOR Y FORTALEZA [ORIGIN, VALUE, AND STRENGTH]*, Rubén Maya

Finally, the artwork of two artists relates to the inner worlds of the psyche, alluding to dreams, introjections and superpositions present in personality and subjectivities development. Carlos Jaurena's artwork features a male character that begets monsters from his dreams that unveil profound introjections and motivations, evoked as episodes narrated by paintings and assemblages. Rubén Maya's artwork explores the building of the dark aspects of personality stemming from the lack of affection or other personal processes. The characters portray body hybridizations and symbolic elements that pave the way to multiple interpretations accompanied by distinct modes from the use of shredded banknotes.

Detalle / Close up: *ORIGEN, VALOR Y FORTALEZA [ORIGIN, VALUE, AND STRENGTH]*, Rubén Maya



Estas coordenadas de lectura, nos permiten adentrarnos en la producción de esta edición del programa y, a la vez, acceder a las implicaciones que tiene pensar en el dinero de un modo expandido, sacudido por la producción artística en su sentido experimental. El formato del móvil propicia que, al imaginar las obras montadas en un mismo espacio, se nos presente una suerte de bosque de posibilidad. La textura y el color de la maculatura y el refine rigen la materialidad del conjunto, con sus excepciones de acento de colores, tratamientos y formas, lo cual genera un espacio singular que pone en juego temáticas vigentes, naturales, cotidianas y trascendentes, a partir de la experimentación, partiendo de esa particular reflexión del billete como acompañante de la vida diaria. En este sentido, la selección desafía la idea del arte como ente desvinculado de nuestras vidas, y explora los temas ensayados por los artistas como asuntos cercanos y que nos cruzan en muchos sentidos. Este compendio de experiencias invita a ver el dinero y sus evocaciones, pero también otros temas urgentes. La invitación del Banco de México a este programa continúa abriendo puertas a reparar en lo que usualmente es pasado por alto para expandir nuestro pensamiento y los mundos posibles que podemos habitar en el presente.

Agua virtual [Virtual Water], Cecilia Barreto

These reading coordinates provide us with insight into the production of this edition of the program as well as into the implications of thinking about money in an expanded way, propelled by artistic production as a form of experimentation. The mobile's format encourages us to imagine the works mounted in the same space, presenting us with a kind of forest of possibilities. The texture and color of the waste and shavings determine the materiality of the whole, with its exceptions of color accents, treatments and forms. This arrangement gives rise to a singular space that puts into play relevant, natural, everyday and transcendent themes based on experimentation, starting with this particular reflection of the banknote as a companion in everyday life. As a result, the selection challenges the notion of art as something detached from our lives, and explores the themes tested out by the artists as familiar topics that cross our paths in many ways. This compendium of experiences invites us not only to look at money and its evocations, but also at other pressing matters. Banco de México's invitation to this program continues to pave the way for us to pay attention to things we often overlook in order to expand our thinking and explore the possible worlds we can inhabit in the present.

Agua virtual [Virtual Water], Cecilia Barreto

N
O
E
S
Rutas móviles
Usted está aquí
Arte | Billete | Maculatura | Refines | Diseño
Séptima edición

Rutas móviles.
Usted está aquí

Ethel Betsaida Ramos Torres

INTRODUCCIÓN

El arte cinético es una corriente integrada por obras que incorporan el movimiento en su composición. Este efecto puede ser percibido a través del desplazamiento del espectador, con ayuda de algún dispositivo mecánico o debido a la corriente de viento que rodea la pieza. Por ello, el arte cinético establece una estrecha relación entre la obra, el espacio que habita y la participación del público.

La séptima edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO se enmarca en esta corriente artística, a través de 28 móviles conformados por estructuras colgantes creadas con técnicas diversas como modelado, tejido y ensamblado. Estas obras aluden al movimiento físico y virtual en un espacio en el que el vaivén natural del aire, a veces imperceptible, se manifiesta constantemente en las piezas y nos permite apreciar cómo nuestro entorno está en continua acción.

Este elemento natural solía ser empleado por las culturas antiguas como un instrumento para orientarse, lo que estableció una estrecha relación entre la naturaleza y la tecnología. Para ello, utilizaban veletas, dispositivos giratorios compuestos por un eje que se mueve con el viento, indicando su dirección; las cuales, en conjunto con los puntos cardinales, les permitían conocer su ubicación y el curso del camino que tomarían.

Retomando la función de las veletas y su movilidad al entrar en contacto con el viento, esta exposición propone distintos ejes en torno a los cuales gira la vida de las personas a diario: Economía, Medio ambiente, Cultura y Sociedad, conceptos que fungen

Mobile Routes.
You Are Here

Ethel Betsaida Ramos Torres

INTRODUCTION

Kinetic art is a is a style comprised of artwork that incorporates movement into its composition. This effect is achieved through viewer displacement assisted by either a mechanical device or as a result of the airflow surrounding the art piece. Therefore, kinetic art focuses on the close relationship among art, the space it occupies, and audience engagement.

The seventh edition of the program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN belongs to this artistic trend, with 28 mobiles made of hanging structures created through diverse techniques, including modeling, knitting, and assemblage. These pieces allude to the physical and virtual movement in a space where the natural sway of the wind, usually unperceivable, manifests consistently in the artwork, so that we may appreciate how our surroundings are constantly changing.

Ancient cultures resorted to this natural element as a guiding tool, resulting in a close relationship between nature and technology. To this end, they used weathervanes —revolving devices comprised of an axis that spins with the wind, showing its direction— which, alongside the four cardinal points, helped them know their location and the path to follow.

Recalling the weathervanes' use and wind motion, this exhibition explores the different axes around which people's daily lives revolve: Economy, Environment, Culture, and Society. These concepts are at the center of the exhibition. In the current context, it matters to understand the necessary conditions to manage resources, social

De izquierda a derecha:
Alfombra mágica, Claire Becker
Estructura circular, Beatriz Canfield
Agua virtual, Cecilia Barreto

From left to right:
Alfombra mágica [Magic Carpet], Claire Becker
Estructura circular [Circular Structure], Beatriz Canfield
Agua virtual [Virtual Water], Cecilia Barreto

como núcleos de la exhibición. Frente al contexto actual, resulta relevante conocer las condiciones necesarias para la gestión de los recursos, la participación social, la diversidad identitaria y los retos ambientales. Por ello, temas relacionados a la preservación, los vínculos afectivos, la identificación del entorno y el flujo económico permean las obras de la séptima edición del programa y construyen espacios de exploración interconectados.

Rutas móviles, a través de 28 perspectivas distintas, nos invita a cuestionarnos dónde nos colocamos frente a estos panoramas diversos, para ser capaces, desde ahí, de ejercer nuestra toma de decisiones, y comprender que la dirección a la que hoy nos encaminamos no es inmutable, sino una acción móvil y en constante cambio.

NÚCLEO 1. Economía

Hablar de economía nos acerca a temas como la producción, distribución y consumo de recursos, así como al comportamiento que las personas tienen frente a estas situaciones. En esta sección se presentan obras que refieren al flujo del dinero, a los distintos niveles que conforman las estructuras económicas y al análisis de problemáticas globales que arrojan información fundamental para la decisión de nuestras acciones.

En las obras de Beatriz Canfield, Cecilia Barreto, Claire Becker, Mariana Gullco, Quirarte + Ornelas, Silvia Barbescu y Virginia Chévez, se encuentran alusiones a la circulación del efectivo, estructuras que muestran cómo algunas inversiones financieras, presentadas como avances e innovaciones industriales y tecnológicos, encierran un paradigma sobre el impacto que se tiene en la vida natural.

Teniendo como referencia la información que revelan las gráficas y los reportes que permiten desarrollar estrategias financieras y los impactos desafiantes en los ecosistemas económicos, las piezas que componen este núcleo nos permiten pensar en nuestras decisiones cotidianas desde una mirada crítica y reflexiva, así como en nuestro papel en la configuración de los sistemas económicos, donde cada elemento particular está en constante correlación con los demás, lo cual refleja la complejidad de su conformación y la multiplicidad de posibilidades que nos ofrecen, dado que todos somos parte de la economía.

participation, identity diversity, and environmental challenges. Hence, the themes of preservation, emotional ties, identification of the environment, and the economic flow permeate the artwork in this program's seventh edition, constructing integrated spaces fit for exploration.

Using 28 different perspectives, *Mobile Routes* makes us wonder where we stand in the face of these diverse panoramas in order to make our decisions, considering that the direction we are headed to is far from immutable and an ever-changing force of movement.

SECTION 1. Economy

When discussing economy, we deal with topics like production, distribution, and resource consumption, as well as people's behavior in these frameworks. This section features artwork exploring themes such as the flow of money, the different levels in economic structures and the analysis of global problems that yield critical information and inform our actions.

The works by Beatriz Canfield, Cecilia Barreto, Claire Becker, Mariana Gullco, Quirarte Ornelas, Silvia Barbescu, and Virginia Chévez allude to cash circulation, structures that show how certain financial investments, seen as industrial and technological advancements and innovations, are paradigmatic of the impact on nature.

By means of the information found in the charts and reports on the development of financial strategies and the challenges of economic ecosystems, the artwork of this section questions how we make our daily choices in a critical and reflexive manner, in addition to our role within the design of economic systems where every component is connected to each other, showing their complex formation and the many possibilities available, as we are all part of the economy.

Al fondo, de izquierda a derecha:
La idea elegida, Estefanía Calzada Hernández
Prismas suspensos, Eduardo Romo
DE LA SERIE EL UNIVERSO: CÚMULO, Héctor M. Flores
NIDOS, Patricia Henríquez

At the back, from left to right:
La idea elegida [The Chosen Idea], Estefanía Calzada Hernández
Prismas suspensos [Suspended Prisms], Eduardo Romo
DE LA SERIE EL UNIVERSO: CÚMULO
[FROM THE UNIVERSE SERIES: CUMULUS] Héctor M. Flores
NIDOS [NESTS], Patricia Henríquez

NÚCLEO 2. Medio ambiente

Este núcleo explora la profunda relación entre los individuos y el medio ambiente, resaltando la importancia de la protección y recuperación del entorno en un contexto de creciente preocupación frente al calentamiento global y otras problemáticas. Asimismo, propone que la biodiversidad se manifiesta como el resultado, entre otros factores, de las interrelaciones entre los seres vivos presentes desde la vida en el universo hasta las conexiones neuronales, lo que demuestra la interdependencia que tenemos con la naturaleza.

A través de las obras de Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Jeannette Betancourt, Mónica Muñoz Cid y Patricia Henríquez, percibimos la manera en que los seres vivos construyen hábitats que les permiten sobrevivir y mantener un equilibrio vital para el planeta. A su vez, se alude a la necesidad urgente de proteger y preservar la biodiversidad. De esta manera, se enfatiza cómo las acciones que se tienen para el cuidado del medio ambiente requieren de tiempo para gestarse y desarrollarse de manera adecuada.

En un contexto en el que la toma de decisiones para la preservación de la naturaleza es esencial para nuestra propia supervivencia, las piezas que conforman este núcleo destacan la fundamental y sofisticada conformación de nuestro entorno natural, lo que inspira al compromiso con su protección y restauración. En lo individual y en lo colectivo, nuestras decisiones presentes impactan el futuro que vislumbramos.

SECTION 2. Environment

This section surveys the relationship between individuals and the environment, stressing the importance of nature's protection and recovery amidst growing concern about climate change and related issues. Furthermore, it proposes that biodiversity becomes apparent, among other factors, in the mingling of existing living things; from life present in the cosmos down to neural connections, proving our interdependence with nature.

The artwork by Eduardo Romo, Estefanía Calzada Hernández, Georgina Quintana, Héctor M. Flores, Jeannette Betancourt, Mónica Muñoz Cid and Patricia Henríquez glimpses into how creatures build habitats where they may survive, ensuring a crucial balance of the planet. They also highlight the urgent need for biodiversity conservation, stressing how the necessary steps for environmental care require time to be managed and developed properly.

Within the framework where the choices we make to protect nature become essential for our own survival, the artwork in this section underscores the fundamental and sophisticated constitution of our natural surroundings, inspiring the drive to protect and restore them. Individually and collectively, our present decisions impact the future we envision.

De izquierda a derecha:
Resonancia, tensión y gravedad, Víctor Guadalajara
ORIGEN, VALOR Y FORTALEZA, Rubén Maya
Las contradicciones del I Ching según Borges y dos ajolotes, Javier del Cueto
Lingote, Knut Pani

From left to right:
Resonancia, tensión y gravedad [Resonance, Tension and Gravity], Víctor Guadalajara
ORIGEN, VALOR Y FORTALEZA [ORIGIN, VALUE, AND STRENGTH], Rubén Maya
Las contradicciones del I Ching según Borges y dos ajolotes [Contradictions in I Ching according to Borges and two Axolotls], Javier del Cueto
Lingote [Ingot], Knut Pani

NÚCLEO 3. Cultura

Adentrarnos en el entorno cultural nos sumerge en la constante pregunta de quiénes somos y cómo nos conformamos. Los símbolos arraigados en nuestras experiencias personales adquieren significado en conexión con elementos que guardan un conocimiento ancestral, al igual que los recuerdos y la memoria configuran nuestra historia individual. Todo ello forma parte de nuestra esencia y da cabida a la diversidad y pluralidad identitaria.

Con obras de Alejandra Carinae, Carlos Jaurena, Javier del Cueto, Knut Pani, Rubén Maya, Sandra Pani y Víctor Guadalajara, este núcleo alude a manifestaciones culturales, desde la música hasta la creación de haikus, con las que el ser humano ha explorado su procedencia y singularidad a través de la diversidad de recursos a su alcance. El desarrollado de prácticas para encontrar respuestas a lo incierto y la reflexión sobre cómo el pasado se entrelaza con el presente, a través del vestigio como huella del tiempo habitado, también han sido una constante en nuestra historia cultural y se retoman en las piezas que aquí se presentan.

Este conjunto de obras nos permite reflexionar sobre nuestra construcción de unicidad, la diversidad cultural y la variedad de expresiones que han conformado la historia del ser humano. En un mundo cada vez más interconectado, resulta indispensable valorar y respetar la pluralidad de manifestaciones que enriquecen la conformación identitaria, como una entidad en constante cambio. Al final, nuestras decisiones individuales tienen impacto en nuestra sociedad y entorno.

SECTION 3. Culture

Once we dive into cultural context, we are beset by the perennial question of who we are and how we came into existence. Symbols rooted in our personal experiences gain meaning when connected to instances of ancestral wisdom, while memories and recollections shape our individual history. All of this makes up our essence and engenders diversity and identity-based plurality.

With artworks by Alejandra Carinae, Carlos Jaurena, Javier del Cueto, Knut Pani, Rubén Maya, Sandra Pani and Víctor Guadalajara, this section deals with cultural expressions —from music to haikus— by which humanity has explored its provenance and uniqueness with various available resources. The means to seek answers from uncertainty and reflection upon the past and present's bond through vestiges acting as relics of by-gone times, have also been constant in our cultural history and are evidenced in the pieces of this section.

This selection ponders on the construction of individuality, cultural diversity and the range of creative expressions that shaped human history. In an increasingly interconnected world, our ability to value and respect the plurality of identity-enriching manifestations —like a constantly evolving entity— is vital. Ultimately, our individual decisions impact our society and environment.

De izquierda a derecha:
CASH, Mario Palacios Kaim
Sin título, Jesús Mayagoitia
La mejor inversión, la familia, José Antonio Gurtubay
Geometrías del cotidiano, Claudia Luna Fuentes

At the back, from left to right:
CASH, Mario Palacios Kaim
Sin título [Untitled], Jesús Mayagoitia
La mejor inversión, la familia [The Best Investment, the Family],
José Antonio Gurtubay
Geometrías del cotidiano [Everyday Geometries], Claudia Luna Fuentes

NÚCLEO 4. Sociedad

Pensar en nuestra participación para lograr la cohesión social nos permite observar las relaciones que se generan entre las personas que practican, a veces inconscientemente, dinámicas colectivas que colaboran para el bienestar social, y reconocen estas conexiones como elementos esenciales de nuestra vida. Los vínculos e interacciones entre pares son fundamentales para la subsistencia humana, pues generan un reconocimiento mutuo a través de la mirada del otro y se construye una red de continua interdependencia.

Las perspectivas impregnadas en las obras que conforman este núcleo se convierten en reflejo de los procesos sociales que vivimos a diario. En las piezas de Alejandro Marra Mejía, Claudia Luna, Fabiola Tanus, Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Mario Palacios Kaim y Pia Seiersen, se manifiesta la configuración de comunidades que se originan por el traslado de personas que forjan vínculos y forman parte de sociedades heterogéneas. Se exploran las connotaciones que les damos a los factores presentes en nuestro día a día, como el dinero, las relaciones interpersonales o la estructura del espacio público, los cuales experimentamos como elementos casi imperceptibles, pero que cumplen una función crucial en nuestro acontecer cotidiano.

Por ello, esta sección aborda la interrelación de las dinámicas que se dan en el espacio público y privado y nos insta a reconocer el lugar que cada individuo tiene en el entramado social para la construcción de una sociedad más inclusiva y cohesionada. Nuestro contexto está influenciado por la sociedad en la que interactuamos.

SECTION 4. Society

When considering one's role in pursuit of social cohesion, what arises are the unfolding relationships between people who perform —sometimes unconsciously— collective activities that strive for social welfare, showing these bonds are essential in our lives. Reciprocal connections and interactions are critical for human subsistence, resulting in mutual recognition from the perspective of another and a network of ceaseless kinship.

The views portrayed in the artwork of this section reflect upon the social processes we experience on a daily basis. The pieces by Alejandro Marra Mejía, Claudia Luna, Fabiola Tanus Jesús Mayagoitia, José Antonio Gurtubay, Mario Palacios Kaim and Pia Seiersen display the making of communities thanks to roaming people who forged ties and became members of heterogeneous societies. They study the connotations we attach to aspects of our everyday life, such as money, interpersonal relationships, or the nigh imperceptible makeup of public spaces which, nonetheless, plays a crucial role in daily life.

Therefore, this section addresses the interrelationship of dynamics in public and private spaces and encourages us to recognize the place of every individual in the social fabric to build a more inclusive and cohesive society. Our context is influenced by the society in which we interact.

Economía

Economy

Beatriz Canfield

Estructura circular [Circular Structure]

Círculos de acero al carbón, resina cristal, barniz e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G.

100 x 50 x 60 cm

2024

Carbon steel circles, glass resin, varnish, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes.

39.3 x 19.6 x 23.6 inches

2024

Estructura circular es una pieza móvil de metal conformada por 21 círculos y dos estructuras principales ensambladas entre sí, de las cuales penden otras piezas que tienen un movimiento libre, generando diversas perspectivas. La artista integró refines de mil pesos, barnizados con resina, para prevenir su oxidación. La narrativa aborda el tema del dinero y su flujo en la sociedad, haciendo una relación simbólica del círculo con la dinámica y la constante circulación de capital en la economía.

Estructura circular is a metal mobile piece of art, made up of 21 circles and two main structures assembled together holding other mobile pieces that create several perspectives. The artist incorporated 1000-peso banknote shavings varnished with resin to prevent oxidation. The narrative deals with money and its flow in society, building a symbolic relation between the circle and dynamics, and the constant currency circulation in the economy.

Beatriz Canfield

Ciudad de México, México, 1972

Su enfoque en la escultura es diverso y experimental. Desde trabajar con metales, hasta utilizar explosivos para crear esculturas procesuales performáticas, su práctica artística abarca una amplia gama de técnicas y materiales. Su planteamiento en la experimentación constante sugiere una búsqueda continua de nuevas formas de expresión. Los conceptos principales son la temporalidad, el espacio y las características físicas de la materia, que indican un interés profundo en explorar la relación entre el arte y su entorno, desafiando los límites de la escultura tradicional y proponiendo nuevas posibilidades creativas en su práctica artística.

Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL). Además de su labor artística, se ha desempeñado como curadora en la Casa de la Cultura de Tlalpan, en el Museo de Historia de la misma alcaldía y en el Centro Cultural Casa Frissac.

Ha expuesto en sedes nacionales y europeas como, España, Francia, Inglaterra y Suiza. De sus exposiciones individuales destacan: *Le vide de l´enveloppe*, Zone 30 Art Public, Suiza (2021); *Escultura expandida*, Museo Morelense de Arte Contemporáneo (2020); *Recordar sus nombres*, Museo de la Ciudad de México (2019) y *Anónimos*, Galerie Zur Schützanlaube, Suiza (2015). En este último país fundó la Galeria Zone 30 Arte Público; fue seleccionada para la realización del memorial en Lac Geronde en 2014, y para la escultura monumental en Longe-malle Rennes, en 2013. Fue parte de la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México.

Fue beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) 2017. Recibió mención honorífica en la categoría de escultura en el Encuentro de Arte Joven, Aguascalientes del 2003 y en el Encuentro Nacional Arte Joven de la Ciudad de México del 2001.

Beatriz Canfield

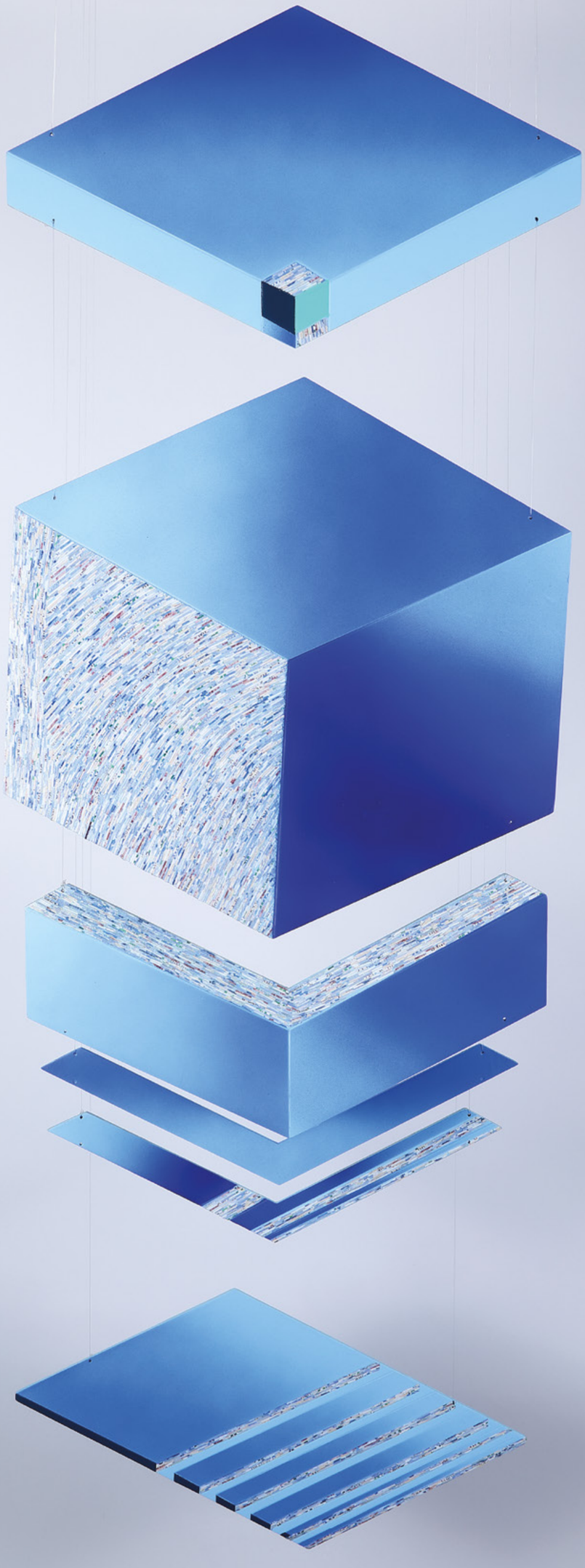
Mexico City, Mexico, 1972

With a diverse and experimental approach to sculpture, her art encompasses a wide range of techniques and materials —from working with metals to using explosives to creating processual and performative sculptures. Her consistent experimental approach suggests a continuous quest for new forms of expression. Temporality, space, and the physical characteristics of matter are the main concepts, showing a keen interest in exploring the relation between art and its surroundings, pushing the boundaries of traditional sculpture, and proposing new creative possibilities in her art.

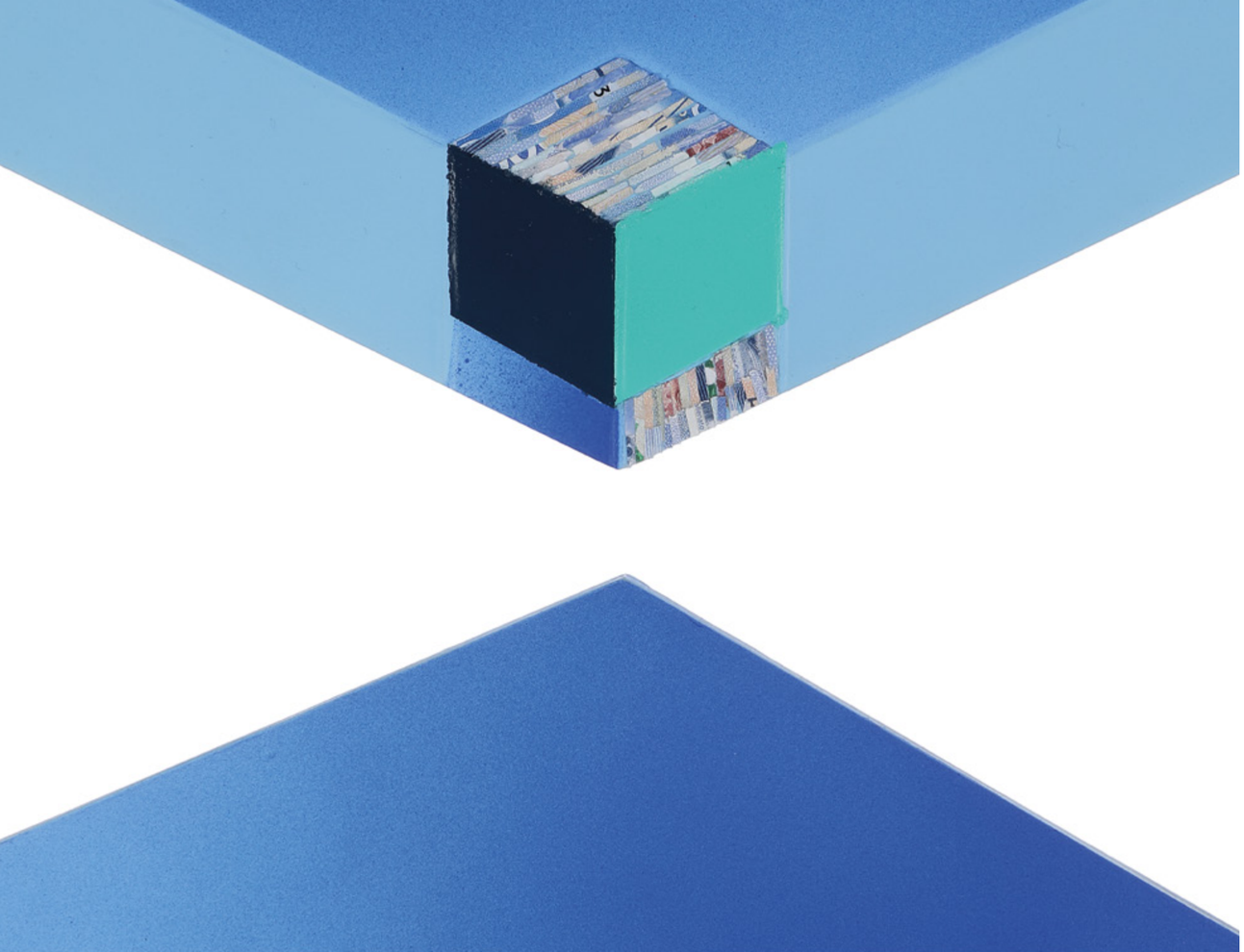
She is a graduate from the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL). Besides her artistic work, she has been a curator at the Casa de la Cultura and the History Museum in Tlalpan, and the Centro Cultural Casa Frissac.

Beatriz has exhibited nationally and abroad, including Spain, France, England, and Switzerland. Outstanding among her individual exhibitions are *Le vide de l´enveloppe*, Zone 30 Art Public, Switzerland (2021); *Escultura expandida* (Expanded Sculpture), Museo Morelense de Arte Contemporáneo (2020); *Recordar sus nombres* (Recall their Names), Museo de la Ciudad de México (2019), and *Anónimos* (Anonymous), Galerie Zur Schützanlaube, in Switzerland (2015), where she founded the Zone 30 Arte Público Gallery and was selected to make the memorial in Lac Geronde in 2014, as well as the monumental sculpture in Longe-malle Rennes in 2013. She joined the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021.

Canfield was a beneficiary of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) 2017. She was awarded Honorable Mention in the category of sculpture at the Meeting of Young Art in Aguascalientes in 2003, and the National Meeting of Young Art in Mexico City in 2001.



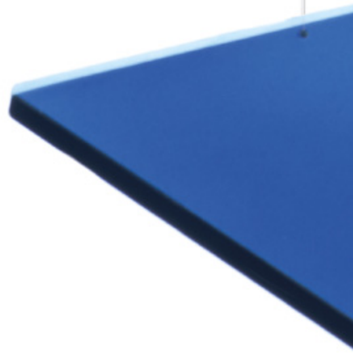
Cecilia Barreto



Agua virtual [Virtual Water]

Acrílico sobre MDF grabado y cortado con láser, hilo de nylon.
Maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 500 pesos de la familia G.
170 x 60 x 60 cm
2024

Acrylic on laser engraved and cut MDF, nylon thread. Banco de Mexico's shredded 500-peso G-type banknotes.
66.9 x 23.6 x 23.6 inches
2024



Formas geométricas que penden una de la otra nos revelan la distribución del agua en medio de un contexto en el que la preocupación por la escasez del líquido vital está latente. La gráfica que nos presenta Cecilia Barreto muestra la economía del agua, entendida como la gestión que se hace de dicho elemento natural. Frente a las formas tan disímiles que representan los datos de su distribución, se abre la reflexión sobre las acciones apremiantes que se requieren para la preservación del líquido vital.

Geometric forms that hang one down from the other portray water distribution in a context of clear concern for water scarcity. The imagery introduced by Cecilia Barreto depicts water economy as seen through the management of this natural element. When faced with such contrasting shapes aiming to confer data on water distribution, the viewer reflects upon the urgent actions needed for water conservation.

Cecilia Barreto

Ciudad de México, México, 1985

Su propuesta estética está enfocada en la narrativa de acontecimientos de la vida humana que han sido impactados por la liberalización del mercado y la globalización del capital. La artista se vale del repertorio de imágenes producidas por los medios de comunicación y sistemas financieros para develar las pulsiones sentimentales detrás de la abstracción del sistema capitalista.

Cuenta con estudios de licenciatura y posgrado en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM).

Su obra ha tenido exhibiciones individuales en México y Canadá como ***Sentir desierto***, Saenger Galería (2023); ***Cielo abierto***, Galería Archivo Colectivo (2021) e ***Hyperobjects***, La Chambre Blanche, Québec, Canadá (2019). Ha contribuido en numerosas exposiciones colectivas, entre las más recientes se encuentran ***Pintura Contemporánea en México,*** Museo Amparo, Puebla (2024), y ***BIOCENO. Arte, comunidad, coexistencia***, Museo de la Cancillería (2020). Participó en la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Museo del Banco de México; ***(Re)generando… narrativas e imaginarios. Mujeres en diálogo***, Museo Kaluz (2022), y ***Mercados desde el arte contemporáneo***, Museo del Banco de México (2022).

Ha sido reconocida con diversos méritos, entre ellos la selección en la residencia artística Residency Unlimited, Nueva York, EUA, en 2024, y en la 14ª edición de la Bienal de la Habana Futuro y Contemporaneidad, Cuba 2021-2022. Se incorporó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2021. Fue ganadora de la quinta edición del programa BBVA Bancomer-MACG del año 2016 y becaria de la tercera edición Adidas-Border en 2013. Recibió mención honorífica en la VIII Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce. En el año 2009 obtuvo el apoyo de la beca Jóvenes Creadores en la categoría de Pintura.

Cecilia Barreto

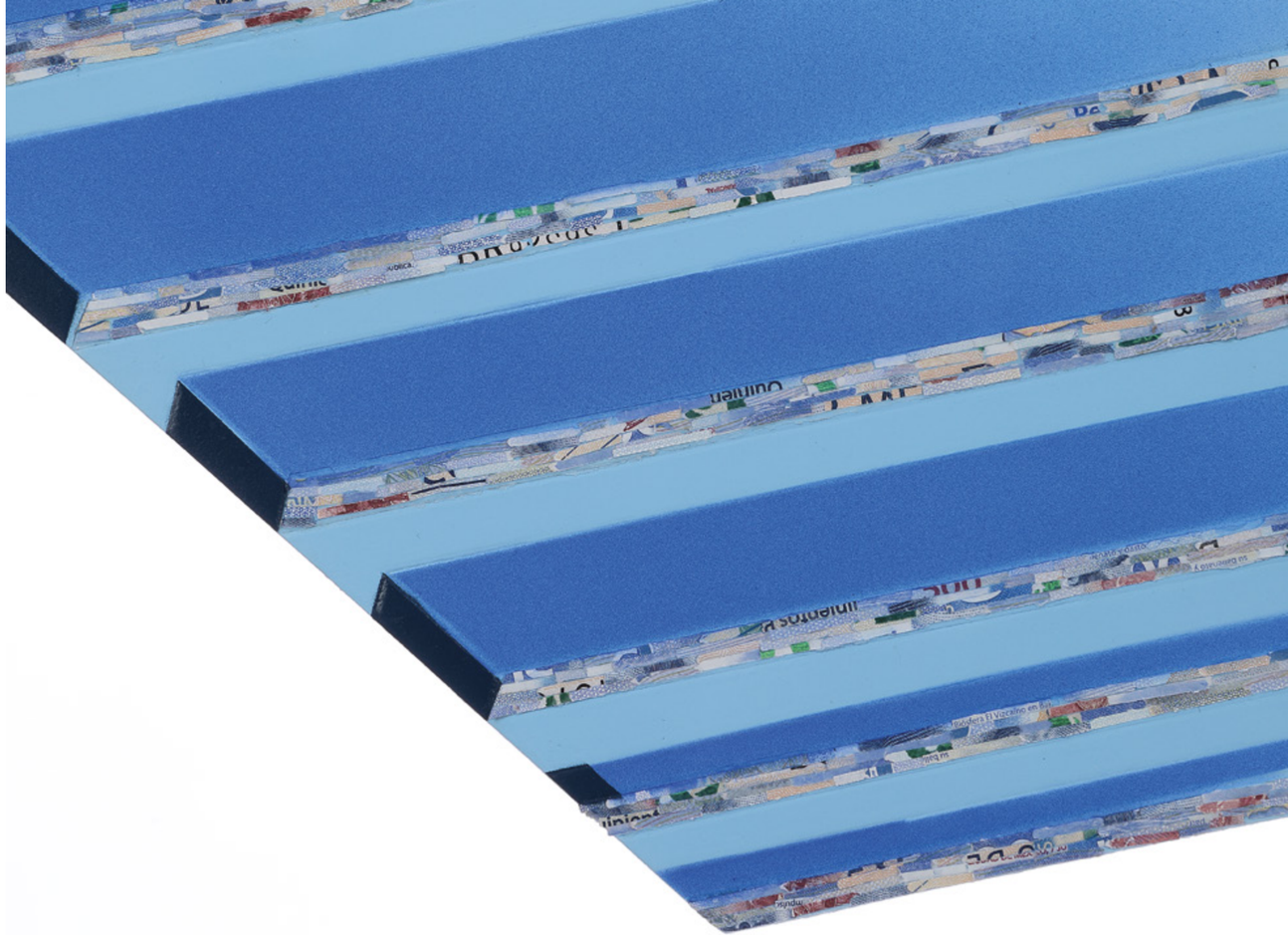
Mexico City, Mexico, 1985

Her aesthetic proposal is focused on human life events impacted by market liberalization and capital globalization. The artist avails herself of a repertoire of images from both the media and the financial systems to unveil the emotional impulses behind the abstraction of the capitalist system.

She pursued a bachelor's degree and a postgraduate degree in visual arts at the School of Arts and Design (FAD-UNAM).

Her work has been displayed at individual exhibitions in Mexico and Canada such as: *Sentir desierto* (Deserted Feeling), Saenger Gallery (2023); *Cielo Abierto* (Open Sky), Archivo Colectivo Gallery (2021), and *Hyperobjects*, La Chambre Blanche, Québec, Canada (2019). She has contributed to numerous group exhibitions, the most recent of which are Contemporary Painting in Mexico, Amparo Museum, Puebla (2024), and *BIOCENO. Arte, comunidad, coexistencia* (BIOCENE: Art, Community and Coexistence), Museum of the Chancellery (2020). She took part in the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021; *(Re)generando… narrativas e imaginarios. Mujeres en diálogo* ([Re]generating… narratives and imaginary. Women in Dialogue), Kaluz Museum (2022), and *Mercados desde el arte contemporáneo* (Markets from the Perspective of Contemporary Art), Banco de México Museum (2022).

Cecilia Barreto has been awarded several merits, including being selected to Residency Unlimited, New York, USA, in 2024, and to the 14th Havana Biennial Future and Contemporaneity, Cuba 2021-2022, as well as her incorporation to the National System of Art Creators in 2021. She was the winner of the fifth edition of the BBVA Bancomer-MACG Program in 2016 and a grant holder of the third edition of Adidas-Border in 2013, and awarded Honorable Mention in the VIII National Biennial of Painting and Engraving Alfredo Zalce. In 2009, she received the Young Creators Grant in the painting category.



Claire Becker

Alfombra mágica [Magic Carpet]

Esferas de acrílico, transfer de fotografía sobre tela e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 500 y 1000 pesos de la familia G.

105 x 60 x 60 cm

2024

Acrylic spheres, photo transfer on fabric, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 500 and 1000-peso G-type banknotes.

41.3 x 23.6 x 23.6 inches

2024

La obra se compone de superficies onduladas suspendidas, tejidas con refines de pequeñas o grandes denominaciones que evocan la idea de tapete, hamaca y petate. Albergan esferas transparentes que aluden a diferentes momentos de energía relacionados con el acceso al dinero, desde la escasez hasta la abundancia. La esfera superior está suspendida para subrayar la importancia de evitar el apego al dinero y verlo más bien como un recurso para realizar sueños y necesidades.

This work of art is comprised of suspended crimped surfaces woven with small or large denomination shavings, evoking the idea of a rug, hammock, and mat, and housing transparent spheres that invoke different moments of energy related to access to money, ranging from scarcity to abundance. The upper sphere is suspended to emphasize the importance of not being attached to money and seeing it instead as a means to fulfill dreams and needs.

Claire Becker

París, Francia, 1964

Su obra se basa en la idea de la sensibilidad humana expresada a través de la materia. La escultura es su medio habitual para la expresión de energías, anhelos, deseos y emociones más profundas. Utiliza como recurso cuerpos en tensión, siluetas abstractas y etéreas, fragmentos corporales, texto y elementos lumínicos para crear piezas lúdicas y poéticas que apelen sensorial y espiritualmente a los espectadores.

Realizó estudios de literatura moderna e historia del arte en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Enriqueció su formación con estudios en danza, pintura, escultura, fotografía, cerámica y dibujo en varias instituciones educativas de Washington D.C. y Nueva York, EUA.

Entre sus 30 exhibiciones individuales sobresalen: ***Líneas de vida***, Museo Archivo de la Fotografía (2023) y ***Todos llegaremos al cielo***, Museo de la Ciudad de México (2024). Fue partícipe de la sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2022 del Banco de México. Su labor se extiende al ámbito curatorial, donde ha montado las exposiciones ***Viceversa***, Museo de la Cancillería (2021) y ***Los vivos también mueren***, Crucru ArtSpace Galería Alternativa (2018).

Fue ganadora del premio a mejor película experimental en Las Vegas International Film and Screenwriting Festival en 2021 por el cortometraje sobre su serie escultórica ***INVOLUTATI***. Se le otorgó la medalla de vermeil en escultura por la Sociedad Académica Arts-Science-Lettres, París, Francia (2015). Recibió la Beca Creadores con Trayectoria del Instituto Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en las ediciones 2004 y 2007. Su obra forma parte de colecciones públicas como las del Museo de la Cancillería, Museo de la Mujer, y el Museo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Claire Becker

Paris, France, 1964

Her work is based on the idea of human sensibility expressed through matter. Sculpture is a motive to communicate deeper energies, yearnings, desires and emotions. She makes use of bodies in tension, ethereal and abstract silhouettes, body fragments, text and lighting elements to create ludicrous and poetic works of art that appeal to the viewers both sensory and spiritual.

She studied modern literature and history of art at the University of Strasbourg, France. Her education was enriched with dance, painting, sculpture, photography, ceramic, and drawing courses at several educational institutions in Washington D.C. and New York, USA.

Outstanding among her 30 individual exhibitions are *Líneas de vida* (Lines of Life), Museum of the Photography Archive (2023) and *Todos llegaremos al Cielo* (All of us will go to Heaven), Museum of Mexico City (2024). She participated in the sixth edition of Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2022. Her work extends to the curatorial practice with the setting up of exhibitions *Viceversa* (Vice Versa), Museum of the Chancellery (2021), and *Los vivos también mueren* (The Living also Die), Crucru ArtSpace Alternative Gallery (2018).

Claire Becker was the winner of the Best Experimental Film at Las Vegas International Film and Screenwriting Festival in 2021 for the short film about her sculpture series *INVOLUTATI*. She was awarded the *Vermeil* Medal in Sculpture by the Academic Society Arts-Science-Lettres, Paris, France (2015). She was awarded the Artist with a Career Grant by the Instituto Veracruzano de la Cultura and the National Council for Culture and Arts in 2004 and 2007. Her work is part of public collections such as the Museum of the Chancellery, the Woman's Museum, and the Museum of the Ministry of Finance and Public Credit.

Mariana
Gullco

Circulaciones ramificadas [Ramified Circulations]

Móvil con 6 figuras recortadas en MDF e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.

150 x 60 x 60 cm

2024

Mobile with 6 figures cut out of MDF, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 50, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.

59 x 23.6 x 23.6 inches

2024

En su obra, Mariana Gullco amalgama las estructuras complejas de la naturaleza, el micelio de los hongos con la pedacearía fina de la maculatura. Para ello, tomó los datos de las gráficas de circulación de los billetes emitidos por el Banco de México y los reinterpretó en estas formas orgánicas colgantes. De esta manera, cobra sentido su idea sobre el dinero: una vez que éste se pone en circulación, empieza a tener vida propia.

Mariana Gullco's artwork amalgamates nature's complex structures, fungus mycelium, with fine pieces of shredded banknotes. She used graphs from Banco de México's currency in circulation to reinterpret them in these hanging organic forms so that her idea of money makes sense: once money is put into circulation, it begins to have a life of its own.

Mariana Gullco

Buenos Aires, Argentina, 1974

Su interés navega entre la antropología y la biología, disciplinas que le han permitido explorar conceptos sobre naturaleza, arte, diseño y ciencia para fusionarlos a partir de la especulación de sistemas biológicos para la vida humana y no humana. Sus obras proponen una reflexión crítica. Ha desarrollado su actividad artística a partir de la creación de piezas realizadas con materiales reciclados como empaques, plásticos, textiles y usa técnicas de tejido y bordado artesanales.

De formación multidisciplinaria, realizó estudios en la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM) y en la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL-UNAM), así como de especialización en pintura y dibujo en la Académie de la Grande Chaumière en París, Francia y una nivelación en artes visuales en la Universidad de Guadalajara.

Su trabajo artístico se ha exhibido en diferentes recintos culturales de forma individual como ***Holobiontes: Ser con los otros***, Museo Universitario de Ciencia y Arte Roma (2021); ***Mutaciones***, Galería Front Ground (2016), y ***Encajes***, La Jícara Galería (2013). De manera colectiva ha estado en más de 40 muestras, entre las que destacan: ***(Re)generando... narrativas e imaginarios, Mujeres en diálogo***, Museo Kaluz (2023) y ***Shaped in Mexico***, ABOUT Gallery, Venecia, Italia / Gallery Ariane Paffrath, Dusseldorf, Alemania (2017).

En el año 2014 recibió la mención honorífica en la Bienal Iberoamericana de Diseño, con el proyecto Tejidos Emergentes. Su obra pertenece a diferentes museos y colecciones: La Chambre Blanche Inc, Quebec, Canadá; Consulado General de México en Shanghái, China; Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca; Instituto de Cultura de Yucatán; Centro Cultural Tijuana; Fundación Ford en América Latina y Universidad de Guadalajara.

Mariana Gullco

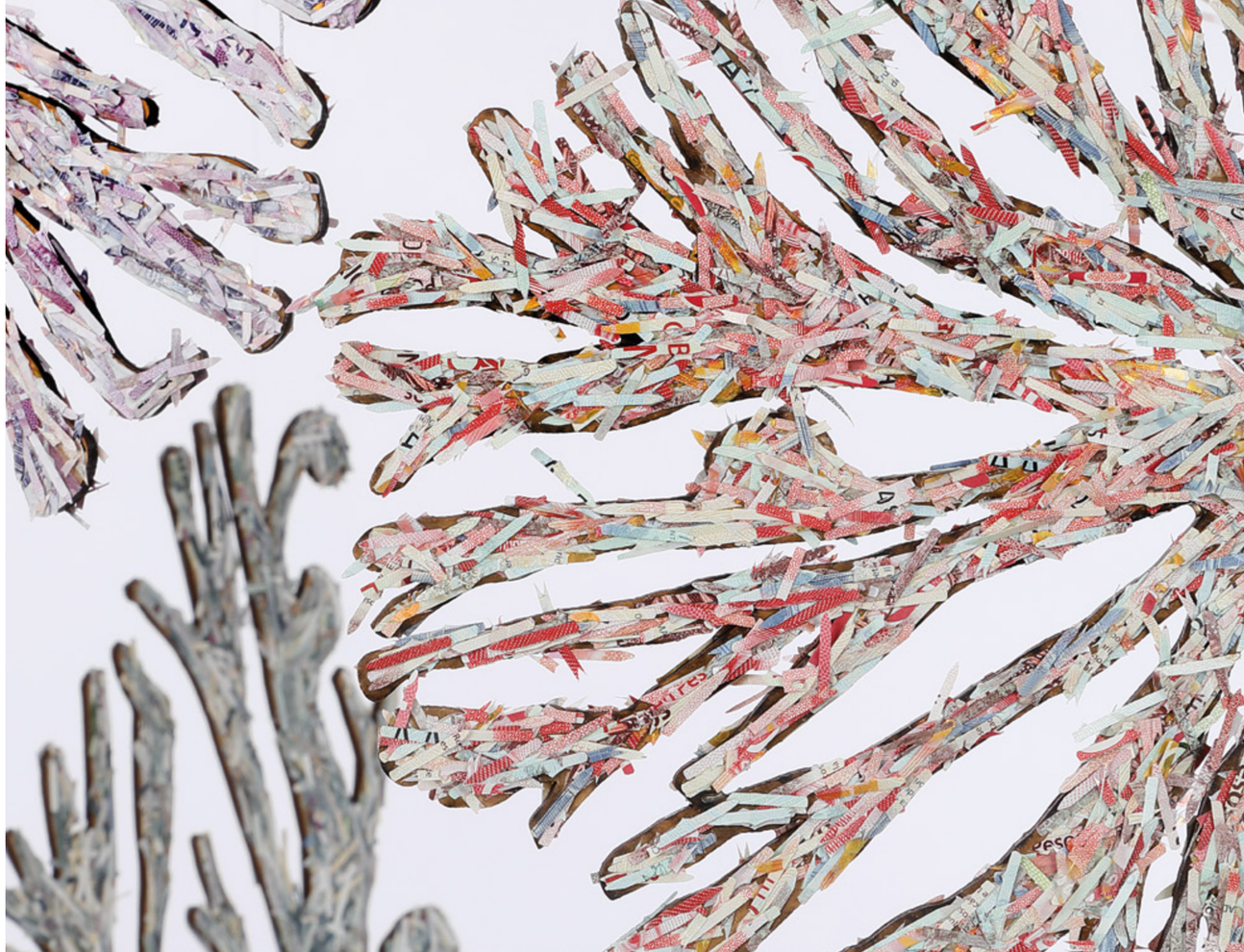
Buenos Aires, Argentina, 1974

Her interest lies between anthropology and biology —which have allowed her to explore concepts about nature, art, design and science— merging them together from the speculation of biological systems for human and non-human life. Her works pose a critical reflection. Her artwork stems from the creation of pieces made with recycled materials such as packaging, plastics, textiles, and she uses hand-made knitting and embroidery techniques.

A multidisciplinary artist, she studied at the School of Arts and Design (FAD-UNAM) and at the School of Philosophy and Letters (FFYL-UNAM), as well as specialization courses in painting and drawing at the Académie de la Grande Chaumière in Paris, France, and a leveling course in visual arts at the University of Guadalajara.

Mariana's artistic work has been individually exhibited in cultural venues such as *Holobiontes: Ser con los otros* (Be with the Others), University Museum of Science and Art Roma (2021); *Mutaciones* (Mutations), Front Ground Gallery (2016), and *Encajes* (Laces), La Jícara Gallery (2013). It has also been in over 40 group exhibits, including: *(Re)generando... narrativas e imaginarios, Mujeres en diálogo* ([Re]generating... narratives and imaginaries, Women in Dialog), Kaluz Museum (2023) and, *Shaped in Mexico*, ABOUT Gallery, Venice, Italy / Gallery Ariane Paffrath, Dusseldorf, Germany (2017).

In 2014, she was awarded Honorable Mention at the Ibero-American Design Biennial with the Tejidos Emergentes (Emerging Textures) project. Her work belongs to several museums and collections: La Chambre Blanche Inc, Quebec, Canada; General Consulate of Mexico in Shanghai, China; Institute of Graphic Arts of Oaxaca; Institute of Culture of Yucatan; Tijuana Cultural Center; Ford Foundation in Latin America; and University of Guadalajara.

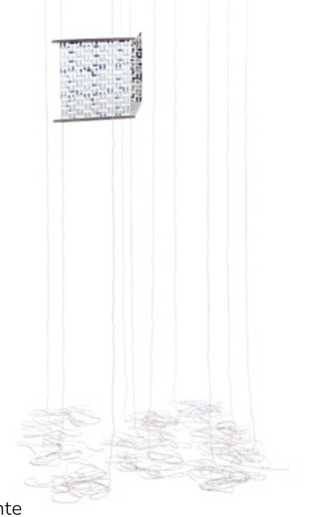


Quirarte + Ornelas

Estructura en tensión [Structure in Tension]

PVC, hilo de nylon y refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 500 y 1000 pesos de la familia G.
188 x 60 x 60 cm
2024

PVC, nylon thread, and shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
74 x 23.6 x 23.6 inches
2024



Los artistas exploran el cruce entre lo escultórico y lo arquitectónico para crear espacios mentalmente transitables. Presentan una estructura suspendida elaborada con maculatura de papel moneda y refines, que se entrelazan formando un trenzado de canasta en módulos superpuestos, tensados con hilo de nylon. La pieza evoca las estructuras económicas como concepto y sugiere la necesidad de que éstas se mantengan firmes. El tejido reticular del papel alude a la creación de espacios tridimensionales, mientras que el hilo recuerda a la línea del dibujo y la pintura, estableciendo así una intersección entre la bidimensionalidad y el volumen.

The artists explore the crossing point between sculpture and architecture to create mentally traversable spaces. They present a suspended structure made with intertwined shredded paper money and shavings forming a basket weave in overlapping modules, tensioned with nylon thread. The artwork is evocative of economic structures as a concept and suggests the need for them to stand firm. The paper's netlike weave alludes to the creation of three-dimensional spaces, while the thread is reminiscent of lines in drawings and paintings, thereby producing an intersection between two-dimensionality and volume.

Quirarte + Ornelas

Anabel Quirarte y Jorge Ornelas

Ciudad de México, México, 1980 / 1979

Desde el año 2004 han conformado una dupla cuya obra explora la materialidad de los objetos y el concepto de espacio mentalmente transitable, generando puentes entre la escultura, la instalación y el plano bidimensional. Utilizando diferentes medios para la realización de sus piezas, la investigación que llevan a cabo en su obra presenta cuestionamientos sobre los limites preconcebidos en los mismos, extrapolando conceptos entre ellos.

Su trayectoria en conjunto se remite a la oportunidad de formar parte del programa de intercambio Baden-Württemberg en la Staatliche Akademie del Bildenden Künste Karlsruhe, Alemania. Anteriormente se formaron en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” (ENPEG-INBAL).

Entre sus exhibiciones destacan: ***Estructura Nómada***, Galería Jesús Gallardo (2020); ***Iteración 47***, Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (2019); ***Iteración***, Nave Generadores, Centro de las Artes, Monterrey, México (2018); ***Destruir y Ensamblar***, Galería Ferenbalm-Gurbrü Station, Karlsruhe, Alemania (2011), entre otras que se han presentado en recintos internacionales. En el año 2006 recibieron la mención honorífica en la XIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

Han sido ganadores del Premio de adquisición Bienal Arte Lumen tercera edición 2018, ganadores del Premio Luna, una Expresión Artística 2009, así como de la beca Jóvenes Creadores en 2006, 2013 y 2014. Desde el año 2019 son parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA). Su obra se encuentra en colecciones de instituciones y fundaciones como: Museo Würth, Alemania; Fundación Madeira, Portugal; KGAL, Alemania; Fundación Auteide, España; Universidad Nacional Autónoma de México; Museo de la Cancillería y Colección Lumen, entre otras.

Quirarte + Ornelas

Anabel Quirarte and Jorge Ornelas

Mexico City, Mexico, 1980 / 1979

They have been an artist duo since 2004, exploring the materiality of objects and the mentally navigable space, creating bridges between sculpture, installation and the bi-dimensional plane. By using different media for their pieces, the research in their work poses questions about pre-conceived limitations, extrapolating concepts between them.

Their career together goes back to the opportunity of taking part in the Baden-Württemberg Exchange Program at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, Germany. They were previously trained in plastic arts at the National School of Painting, Sculpture and Engraving “La Esmeralda” (ENPEG-INBAL).

Their outstanding exhibitions include *Estructura Nómada* (Nomad Structure), Jesús Gallardo Gallery (2020); *Iteración 47* (Iteration 47), Contemporary Art Museum of Queretaro (2019); *Iteración* (Iteration), Nave Generadores, Centro de las Artes, Monterrey, Mexico (2018); *Destruir y Ensamblar* (To Destroy and Assemble) Ferenbalm-Gurbrü Station Gallery, Karlsruhe, Germany (2011), and other that have been presented in international venues. In 2006, Quirarte+Ornelas were awarded the Honorable Mention in the XIII Rufino Tamayo Painting Biennial.

They won the Acquisition Prize in the Biennial Art Lumen, third edition in 2018, as well as the Luna, una Expresión Artística Award in 2009, and earned the Young Creators Grant in 2006, 2013 and 2014. They have been part of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) since 2019. Their work is in collections of institutions and foundations including the Würth Museum, Germany; Madeira Foundation, Portugal; KGAL, Germany; Fundación Auteide, Spain; National Autonomous University of Mexico; Museum of the Chancellery, and Lumen Collection.

Silvia
Barbescu

Conservación y progreso [Conservation and Progress]

Globo de papel maché, tubos de aluminio e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 200, 500 y 1000 pesos de la familia G. Canastilla forrada con refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 200 y 1000 pesos de la familia G y, en su interior, maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G. Animales de trovicel forrados con maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200 y 500 pesos de la familia G.

167 x 100 x 100 cm

2024

Paper mâché balloon, aluminum tubes, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes. Basket lined with shavings of Banco de Mexico's 200 and 1000-peso G-type banknotes and shredded Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes in its interior. Animals made of Trovicel sheet lined with Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200 and 500-peso G-type banknotes.

65.7 x 39.3 x 39.3 inches

2024

La conquista del cielo como símbolo de libertad fue el punto de partida para crear esta obra. Silvia Barbescu fijó su mirada en la invención del globo aerostático de los hermanos Montgolfier, en 1783. Un invento atrevido para su época que contó con un patrocinio económico que lo hizo posible. En su versión actual, este globo aerostático de refines lleva de lastre la silueta de animales pesados en peligro de extinción. La obra presenta un conflicto y un contraste, pues nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la tecnología y la naturaleza.

The conquest of the sky symbolizing freedom was the starting point for the creation of this work of art. Silvia Barbescu focused on the invention of the hot air balloon by the Montgolfier brothers in 1783, a daring feat for its time made possible by financial backing. This representation of the hot-air balloon made from shavings carries the silhouette of endangered big animals as ballast. The work showcases a conflict and a contrast that invites us to reflect on the complex relationship between technology and nature.

Silvia Barbescu

Bucarest, Rumania, 1961

A partir de la naturaleza y el ser humano, la artista utiliza analogías y metáforas para simbolizar poéticamente su complejidad. Utiliza técnicas mixtas como: grabado, pintura, ilustración, cerámica y esmaltes vítreos. Sus piezas incluyen elementos de expresión abstracta y formas orgánicas complejas que exhiben diversos escenarios naturales.

Estudió la licenciatura en Arte Mural y Restauración de Pintura Mural en la Universidad Nacional de las Artes de Bucarest y cursó la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos (FAD-UNAM). En el año 2000, recibió una beca y una invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para trabajar en proyectos de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL). Continuó su carrera en México y desde el 2010 es docente de la misma institución.

Cuenta con más de treinta exposiciones individuales, y ha colaborado en numerosas muestras colectivas, entre las que destacan: ***Escultura de la tierra. Cerámica mexicana***, Complejo Cultural los Pinos (2019), y ***Viceversa***, Museo de la Cancillería (2021). Participó en la sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2022 del Banco de México. Es miembro de la Unión de Artistas Plásticos Profesionales de Rumania desde 1990 y miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2012.

Acreedora de diversos premios, menciones, becas y residencias artísticas en el extranjero, por ejemplo, el Premio de Adquisición en la XII Bienal Nacional Diego Rivera de Dibujo y Estampa (2006). Su obra se encuentra en recintos como: Museo de la Cancillería, Museo Casa Diego Rivera, Museo de Arte Moderno, Alianza Francesa de Jerusalén en Israel, Museo Ludwig de Budapest y Muzeul de Arta Piatra Neamt, Rumania.

Silvia Barbescu

Bucharest, Romania, 1961

The artist employs analogies and metaphors from nature and human beings to poetically symbolize their complexity. She uses mixed techniques such as engraving, painting, illustration, ceramics and vitreous enamels. Her pieces include elements of abstract expression and complex organic forms that depict natural scenarios.

She studied a bachelor's degree in Mural Art and Restoration of Mural Paintings at the National University of the Arts in Bucharest and completed her master's degree in Visual Arts at the Academy of San Carlos (FAD-UNAM). In 2000, she received a grant and an invitation by the Ministry of Foreign Affairs of Mexico to work on projects of the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL). She continued her career in Mexico and since 2010 she is a teacher at La Esmeralda.

Silvia Barbescu has held more than thirty individual exhibitions and has collaborated in several group exhibitions, including: ***Escultura de la tierra. Cerámica mexicana*** (Sculpture of the Land. Mexican Ceramics.), Cultural Complex Los Pinos (2019), and ***Viceversa*** (Vice-Versa), Museum of the Chancellery (2021). She participated in the sixth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2022. She has been a member of the Union of Plastic Artists of Romania since 1990, as well as a member of the National System of Creators since 2012.

She has received several awards, mentions, grants and artistic residencies abroad, like the Acquisition Prize of the XII National Biennial Diego Rivera of Drawing and Stamp (2006). Her work can be found in venues such as the Museum of the Chancellery, Museum Casa Diego Rivera, Museum of Modern Art of Mexico, the Alliance Française of Jerusalem in Israel, the Ludwig Museum of Budapest, and Muzeul de Arta Piatra Neamt, Romania.

Virginia Chévez

Oro líquido [Liquid Gold]

Acrílico, acuarela sobre papel de china, bolsas de té, papel algodón, bolsa de plástico, bastidores de madera, hilo de algodón, instalación de luces de LED y luminarias. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 500 pesos de la familia F y G, refines y maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G.

200 x 60 x 60 cm

2024

Acrylic, watercolor on silk paper, tea bags, cotton paper, plastic bag, wooden frames, cotton thread, installation of LED lights and luminaries. Shavings of Banco de Mexico's 500-peso F and G-type banknotes, Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes shavings and waste.

78.7 x 23.6 x 23.6 inches

2024

Virginia Chévez crea una serie de estructuras tubulares dispuestas en diversas alturas y posiciones. La geometría cilíndrica evoca el movimiento y la fuerza del agua, los tonos azules refuerzan esta conexión con lo acuático, mientras que los tonos dorados sugieren asociaciones con conceptos de riqueza interior y fortuna. La circularidad de las piezas simboliza los ciclos de la vida. La luz que surge de cada luminaria evoca al Ser Verdadero. La transparencia y delicadez del papel de china nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad humana. Esta obra refleja el proceso introspectivo de la artista, al explorar la relación entre el agua, la prosperidad y la espiritualidad humana.

Virginia Chévez creates a series of tubular structures arranged at different heights and positions. The cylindrical geometry evokes the force and movement of water, the blue tones emphasize this aquatic connection while the golden tones suggest inner wealth and fortune. The artwork's circularity symbolizes the cycles of life with the different lights evoking the True Self. The transparency and delicacy of the silk paper prompt us to reflect on human fragility. This work reveals the artist's introspection by exploring the relationship between water, prosperity and human spirituality.

Virginia Chévez

Ciudad de México, México, 1961

Sus creaciones plásticas construyen una extensión de profundidad para alcanzar los sentimientos humanos más íntimos. Busca la representación no figurativa de la esencia profunda de la naturaleza mediante la combinación de las posibilidades del óleo y la espontaneidad de los trazos. Su inspiración se encuentra en el espacio interior y utiliza el expresionismo abstracto como lenguaje, de manera que crea panoramas que invitan a la meditación y a la libertad interpretativa.

Realizó estudios de licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Continúo su formación técnica en múltiples talleres de dibujo en la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM).

A lo largo de tres décadas de trayectoria ha tenido más de una veintena de exposiciones individuales, siendo las más recientes: *Preservar el fuego*, Galería Casa Lamm (2023); *Pied a terre*, Aguro Art Gallery (2022) y *Azul Tierra*, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (2018). Partícipe de numerosas exhibiciones colectivas con presencia en Canadá, EUA, México y Suiza. Ha formado parte de la tercera, cuarta, quinta y sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2019, 2020, 2021 y 2022 del Banco de México.

Entre sus principales reconocimientos se encuentran su inclusión en la única edición del *Diccionario Virtual de Artistas Mexicanos del Siglo XX Arcodata*, y la mención honorífica en la II Bienal de Nutrición en 1997. Ha sido becaria seleccionada del programa Jóvenes Creadores (SNCA-FONCA) en el periodo 1995-1996. Su obra forma parte de las colecciones Centro Médico Dalinde, Club de Golf Interlomas, Hospital San Ángel Inn y The American British Cowdray Medical Center.

Virginia Chévez

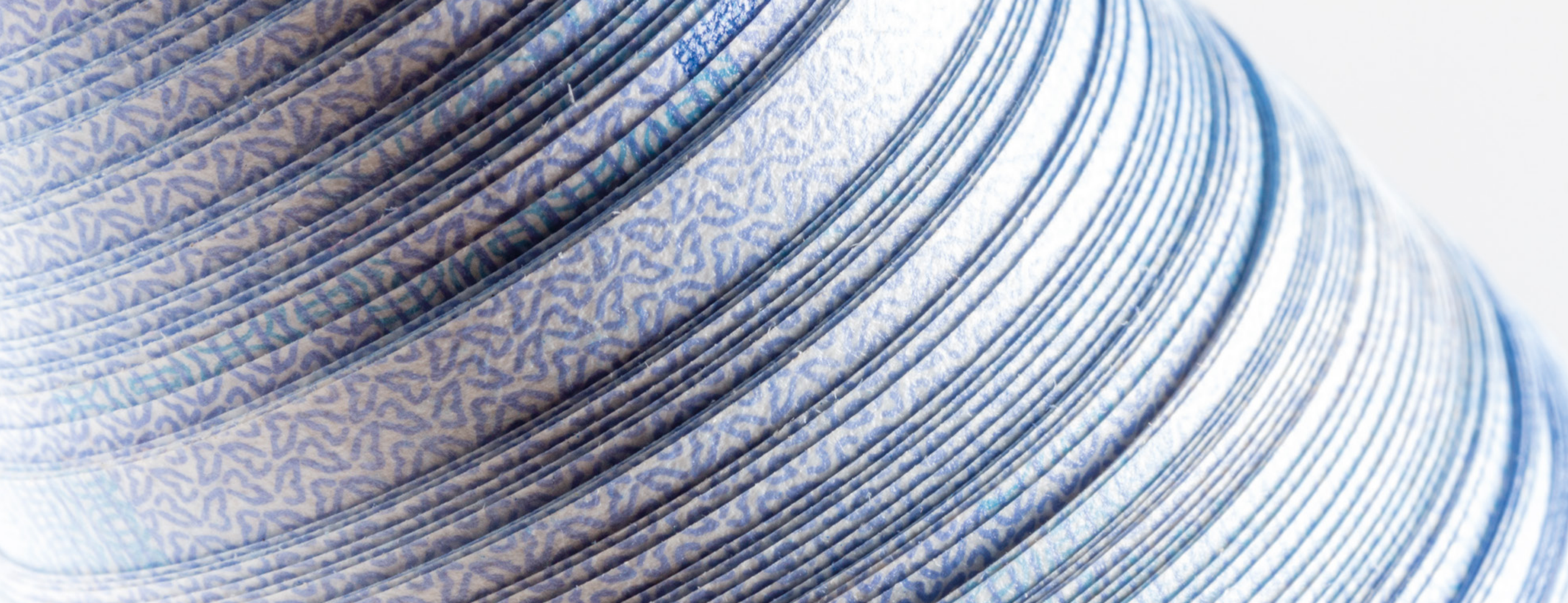
Mexico City, Mexico, 1961

Her plastic art creations afford a profound extension to reach the most intimate human feelings. By combining oil paint possibilities with spontaneous traces, she seeks to depict nature's deep essence on a non-figurative basis. She is inspired by inner space and uses abstract expressionism as language, thus creating landscapes that invite meditation and interpretive freedom.

She pursued a bachelor's degree in Graphic Communication Design at the Metropolitan Autonomous University, Xochimilco campus (UAM-X), then continued her technical training at various drawing workshops in the School of Arts and Design (FAD-UNAM).

During her three-decade career, Virginia Chévez has had over twenty individual exhibitions, the most recent of which are *Preservar el fuego*, (Keep the Fire Burning), Casa Lamm Gallery (2023); *Pied a terre*, Aguro Art Gallery (2022), and *Azul Tierra* (Blue Earth), Manuel Felguérez Museum of Abstract Art (2018). She has participated in several group exhibitions in Canada, USA, Mexico, and Switzerland, as well as in the third, fourth, fifth, and sixth edition of the Banco de Mexico's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2019, 2020, 2021 and 2022.

The artist's main awards include her incorporation in the only edition of the *Diccionario Virtual de Artistas Mexicanos del Siglo XX Arcodata* (Virtual Dictionary of Mexican Artists of the Twenty-First Century), as well as an Honorable Mention in the II Biennial of Nutrition in 1997. She was selected for the Young Creators Grant (SNCA-FONCA) in the 1995-1996 period. Her work is part of the collections Centro Médico Dalinde, Club de Golf Interlomas, Hospital San Ángel Inn and The American British Cowdray Medical Center.



Medio ambiente

Environment

Eduardo Romo

Prismas suspensos [Suspended Prisms]

Madera, polipropileno e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 200 y 500 pesos de la familia G.

170 x 70 x 70 cm

2024

Wood, polypropylene, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 200 and 500-peso G-type banknotes.

66.9 x 27.5 x 27.5 inches

2024

La pieza recurre al prisma como principio fundamental de toda construcción arquitectónica. Alrededor del aro central, cubierto de maculatura, los tensores de hilo detienen la caída de estos cuerpos geométricos al mismo tiempo que los balancean en equilibrio de acuerdo a la longitud y al largo del cuerpo de cada prisma. La estructura del conjunto incentiva a subir y bajar la mirada para atrapar la esencia de su movimiento perpetuo.

This work of art turns to the prism as the basic principle of all architectural construction. Thread tensors surrounding the central ring, covered with shredded banknotes, stop these geometric bodies from falling and balance them in accordance with the length of each prism. The ensemble's structure entices viewers to look up and down to catch the essence of perpetual motion.

Eduardo Romo

Ciudad de México, México, 1966

A lo largo de su carrera ha desarrollado series de largo aliento donde una idea se desdobla en múltiples piezas trabajadas con escultura, dibujo, fotografía digital e instalación. Su proceso creativo ha sido inspirado por la herencia de su padre arquitecto y el entorno urbano de la Ciudad de México, lo que ha desembocado en una recontextualización de objetos cotidianos y materiales de construcción para transformarlos en objetos estéticos.

Se formó en la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL), también realizó el Diplomado de Fotografía Contemporánea en la Academia de San Carlos (FAD-UNAM). Cuenta con estudios en Arte Digital y Multimedia por la Universidad UNICA de Monterrey.

Ha participado en más de 150 exposiciones colectivas en México y en sedes extranjeras de Europa y América. De manera individual cuenta con una veintena de exposiciones, entre las que destacan: ***Encofrados. Obra negra I***, Museo Casa de León Trotsky (2017); ***Estructuras en construcción***, Galería del Centro Cultural Veracruzano (2016); ***Continuum***, Galería Machado Arte Espacio (2013); y ***Falsas estructuras***, Museo Ex Teresa Arte Actual (2012).

Ha sido acreedor a diversos reconocimientos y seleccionado en múltiples bienales, entre las que se encuentran la Bienal Nacional Artes Visuales Yucatán en 2011 y 2014, y la XI Bienal Monterrey FEMSA en 2014. Fue galardonado con el premio de adquisición en la XI Bienal Internacional de Escultura en Piedra, Nantopiedra 2001, Vicenza Italia. Fue becario del programa Jóvenes Creadores (SNCA-FONCA) en 1994 y en 1999. En 1997 fue seleccionado para formar parte de la residencia de producción artística del Vermont Studio Center, Vermont, EUA. Desde el 2008 se convirtió en miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA).

Eduardo Romo

Mexico City, Mexico, 1966

During his career, he has developed long series whereby an idea is unfolded into multiple pieces involving sculpture, drawing, digital photography and installation. His creative process has been inspired by his father's architectural legacy and Mexico City's urban environment, which has derived in re-contextualizing everyday objects and building materials to transform them into aesthetic items.

He pursued a bachelor's degree in visual arts at the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL) as well as completed a Diploma Course in Contemporary Photography at the San Carlos Academy (FAD-UNAM). Also, he studied Digital and Multimedia Art at Universidad UNICA in Monterrey.

Eduardo Romo has participated in over 150 group exhibitions in Mexico as well as in foreign venues in Europe and America. He has about twenty individual exhibitions, including *Encofrados. Obra negra I* (Formworks. Structural Work I), Museo Casa de León Trotsky (2017); *Estructuras en construcción* (Structures in Construction), Gallery of the Centro Cultural Veracruzano (2016); *Continuum*, Machado Arte Espacio Gallery (2013); and *Falsas estructuras* (False Structures), Ex Teresa Arte Actual Museum (2012).

He has been the recipient of various awards and selected in many biennials, including the National Biennial of Visual Arts in Yucatan in 2011 and 2014, and the XI Monterrey FEMSA Biennial in 2014. He was awarded the Acquisition Prize at the XI International Stone Sculpture Biennial, Nantopiedra 2001, Vicenza, Italy. He received the Young Creators Grant (SNCA-FONCA) in 1994 and 1999. In 1997 he was selected to take part in the art production residency of the Vermont Studio Center, Vermont, USA. He has been a member of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) since 2008.

Estefanía Calzada Hernández

La idea elegida [The Chosen Idea]

Móvil. Recorte en papel, needle felting e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete de Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.
122 x 60 x 60 cm
2024

Mobile. Paper cutouts, needle felting, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
48 x 23.6 x 23.6 inches
2024

Estas polillas nacieron de una metamorfosis creativa, su origen está en el mundo de las ideas y representan a estas mariposas nocturnas. Titilan para que elijamos una y la hagamos crecer; volar metafóricamente. Sus alas de refines, diseñadas a partir de los colores y los patrones geométricos que los caracterizan, logran hacer vibrar el vuelo estático de estos lepidópteros rozando con las ramificaciones de maculatura y refines que abonan al efecto exuberante del hábitat en el que pululan.

These moths are the product of creative metamorphosis; their origin resides in the world of ideas representing these nocturnal butterflies. Their twinkling leads us to pick one out and make it grow or —metaphorically— fly. Their wings made from shavings and designed with characteristic colors and geometric patterns lend vibrancy to the static flight of these lepidoptera as they brush against the branches made from shredded banknotes and shavings that enhance the exuberant effect of the habitat they swarm in.

Estefanía Calzada Hernández

Ciudad de México, México, 1989

Se especializa en imaginar, diseñar y construir arte para animación en *stop motion*. Se autodenomina “coleccionista de técnicas”, por lo que constantemente está experimentando con materiales para crear vestuario y objetos miniaturas para sets de animación. Su fascinación por el detalle y la visión del disfrute de lo simple la ha llevado a dedicar su trabajo a la creación de historias que reimaginan el mundo a una escala diferente.

Se formó como diseñadora gráfica en la Universidad del Pedregal. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en producción de animación y ha ampliado su repertorio de técnicas con talleres en *needle felting*, modelado en arcilla, bordado, escultura en papel con Megan Brain, diseño y fabricación de vestuario con Annika Schindler, así como patronaje industrial en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

Ha participado en los proyectos de animación *Ken and the Monster*, NHK Japanese televisión series (2010-2013), y los cortometrajes *Kazaguruma* (2012) y *Robot wars* (2013). Desarrolló el proyecto Alta Costura en Papel (2022) con Gimena Romero y realizó una pieza de ilustración para la exposición *El alma de las cosas*, 2Souls Studio (2023). Fue parte de la sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2022 del Banco de México.

Su trabajo fue reconocido como uno de los mejores proyectos del año 2017 en la publicación *Super Player 2* de la editorial Designer Books. Fundadora del estudio creativo Mo Makers, enfocado en el desarrollo de técnicas artísticas y gráficas para la producción de animación, con el que ha realizado múltiples proyectos comerciales y artísticos presentados internacionalmente.

Estefanía Calzada Hernández

Mexico City, Mexico, 1989

She specializes in imagining, designing and building art for stop motion animation. She calls herself a “collector of techniques”, so she constantly experiments with materials to create costumes and miniature objects for animation sets. Her fascination for detail and enjoying the simple things has taken her to devote her work to creating stories that reinvent the world on a different scale.

She studied graphic design at the Universidad del Pedregal. Throughout her career she has specialized in the production of animation and expanded her repertoire of techniques with workshops on needle felting, clay modeling, embroidery, paper sculpture with Megan Brain, customs design and manufacturing with Annika Schindler, as well as industrial patterning at the National Chamber of the Clothing Industry of Mexico.

Estefanía has participated in the animation projects *Ken and the Monster*, an NHK Japanese television series (2010-2013), and short films *Kazaguruma* (2012) and *Robot wars* (2013). She developed the project Alta Costura en Papel (Haute Couture on Paper) (2022) with Gimena Romero and made a piece of illustration for the exhibition *El alma de las cosas* (The Soul of Things), 2Souls Studio (2023). She took part in the sixth edition of the Banco de México’s Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2022.

Her work was recognized as one of the best projects of 2017 in *Super Player 2* published by Designer Books. She founded the creative study Mo Makers, focused on the development of art and graphic techniques for animation production, performing a variety of commercial and artistic projects at an international level.

Georgina Quintana

Paisaje sin tierra [Landless Landscape]

Móvil con 18 piezas de cartón, pintura acrílica, acuarela, recortes de mapas, e hilo de algodón. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.

193 x 60 x 60 cm

2024

Mobile with 18 pieces of carboard, acrylic paint, watercolor, map clippings, and cotton thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 200, 500 and 1000-peso type-G banknotes.

75.9 x 23.6 x 23.6 inches

2024

Georgina Quintana crea un móvil inspirado en formas naturales que representan especies animales y fragmentos de ellas. Al rodear la pieza y verla en distintos ángulos, se generan diversas configuraciones. Estos conjuntos coexisten en el espacio aéreo del móvil, representando ecosistemas en diálogo. El móvil es una imagen sintética del mundo, donde todas las especies viven independientemente, pero están interconectadas en un equilibrio que les permite coexistir armoniosamente. Esta constelación es un recordatorio visual de la interdependencia y la necesidad de armonía dentro de los sistemas ecológicos que habitamos.

Georgina Quintana creates a kinetic sculpture inspired by natural forms representing animal species and fragments of them. Different configurations are generated by moving around the artwork and viewing it from different angles. These sets coexist in the mobile sculpture's aerial space representing ecosystems in dialogue. The mobile is a synthetic image of the world in which all species live independently but are interconnected in a balance of harmonious coexistence. This constellation is a visual reminder of the interdependence and need for harmony in the ecosystems we inhabit.

Georgina Quintana

Ciudad de México, México, 1956

Durante los primeros treinta años de carrera mantuvo el dibujo y la pintura como su principal medio de expresión hasta que nuevas técnicas cautivaron su atención, creando libros de artista, objetos con textiles, grabado en linóleo y gráfica. Ha creado un cuerpo de obra que explora el orden natural del mundo y la relación del ser humano con el universo a través de una iconografía nutrida de motivos de la naturaleza, objetos de uso doméstico y fósiles.

Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (ENPEG-INBAL), también realizó estudios de dibujo y grabado en los talleres de Mario Reyes y de Héctor Xavier. Participó en los talleres de Luis Nishizawa y Gilberto Aceves Navarro, impartidos en la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM). Su formación interdisciplinaria incluye estudios en filosofía y literatura oriental.

Entre sus exposiciones en solitario son notables: ***Archivo de la Prehistoria***, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (2020); ***Retacería urbana***, Museo de la Ciudad de México (2018) y ***Libros mutantes y caprichosos***, Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil (2017). De forma colectiva participó en: ***50 mujeres 50 dibujos 50 años***, Museo de la Ciudad de México (2020) y ***Trompos, muñecas y papalotes***, Museo de Culturas Populares/ Museo Biblioteca Harold R. Rape (2018). Colaboró en la sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2022 del Banco de México.

Ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) desde el año 2000. Cuenta con la mención honorífica en la XII Bienal Rufino Tamayo de 2004 y mención honorífica en la primera Bienal Nacional Diego Rivera de 1984. Fue ganadora del premio de adquisición en la VI Bienal Iberoamericana de Arte en el mismo año.

Georgina Quintana

Mexico City, Mexico, 1956

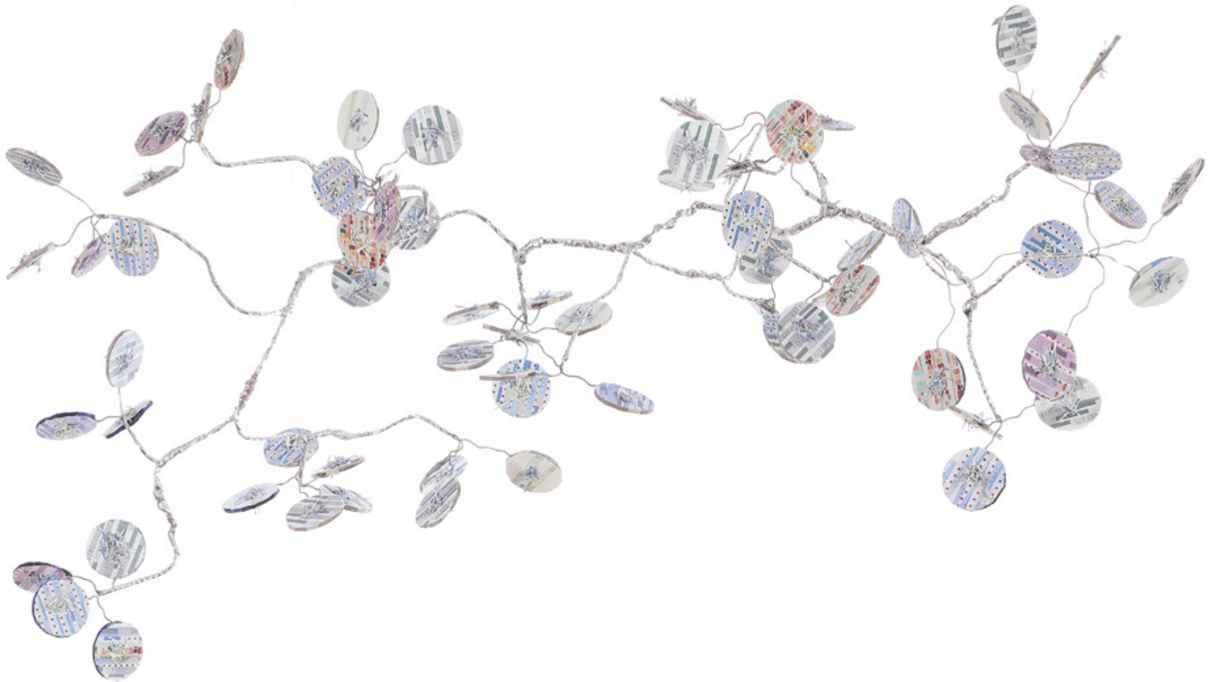
In the first thirty years of her career, drawing and painting were her main means of expression until new techniques attracted her attention: she created artist books, objects with textiles, linoleum engraving, and graphics. She has created a body of work that explores the world's natural order and the relationship of humankind with the universe through an iconography nourished by nature motifs, household objects and fossils.

She is a graduate from the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL), and studied drawing and engraving at the workshops of Mario Reyes and Héctor Xavier. She took part in the workshops of Luis Nishizawa and Gilberto Aceves Navarro at the School of Arts and Design (FAD-UNAM). Her interdisciplinary education includes philosophy and Eastern literature.

Notable among her individual exhibitions are: *Archivo de la Prehistoria* (Prehistory Archive), Contemporary Art Museum Alfredo Zalce (2020); *Retacería urbana* (Urban Patchwork), Museum of Mexico City (2018), and *Libros mutantes y caprichosos* (Mutant and Capricious Books), Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil (2017). She participated in the group exhibitions: *50 mujeres 50 dibujos 50 años* (50 Women, 50 Drawings, 50 Years), Museum of Mexico City (2020), and *Trompos, muñecas y papalotes* (Spinning Tops, Dolls, and Kites), Museum of Folk Cultures/ Museum and Library Harold R. Rape (2018), as well as in the sixth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2022.

Georgina Quintana has been distinguished as a member of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) since 2000. She was awarded Honorable Mention at the XII Biennial Rufino Tamayo in 2004, as well as at the first National Biennial Diego Rivera in 1984. This same year she won the Acquisition Prize at the VI Ibero-American Art Biennial.

Héctor
M. Flores



DE LA SERIE EL UNIVERSO: CÚMULO
[FROM THE UNIVERSE SERIES: CUMULUS]

Alambre galvanizado, cartulina ilustración y cinta metálica. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.
117 x 50 x 60 cm
2024

Galvanized wire, drawing cardboard and metal tape. Shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
46 x 19.6 x 23.6 inches
2024

En su obra, el artista propone analogías entre el cosmos y el cerebro humano recurriendo a formas que evocan destellos celestiales, así como a estructuras que aluden a conexiones neuronales. Esta interrelación de elementos propone cavilar sobre los procesos racionales de la especie humana. La composición entrelazada de estos elementos sugiere una simbiosis entre el universo y la mente humana, invitándonos a contemplar la interconexión entre el macrocosmos y el microcosmos, y cómo ambos influyen en nuestra comprensión del mundo.

The artist proposes in his work analogies between the cosmos and the human brain with forms that evoke celestial flashes, as well as structures alluding to neural connections. This correlation of elements proposes a reflection on the rational processes of human beings, while their inter-wined composition suggests a symbiosis between the universe and the human mind, leading us to contemplate the interconnection between the macro-cosmos and the micro-cosmos, and how they both influence our understanding of the world.

Héctor M. Flores

Ciudad de México, México, 1980

Escultor especializado en vidrio. El universo, la astrofísica, la ciencia, la óptica y la geometría son parte de sus líneas temáticas. En sus obras, en donde el plano físico y místico se manifiestan a través de crear piezas simbióticas de luz y sombras, los efectos obtenidos alimentan la curiosidad del ser humano por la reflexión de la luz. Integra técnicas como vidrio vaciado en arena, vitrografía, vidrio fusionado, *flameworking* (vidrio soplado) y pintura sobre vidrio.

Su formación artística comenzó en el taller de vitrales de su padre. Realizó estudios de especialización en escultura en vidrio en Sculpture with cold working, Turquía y en The Studio of the Corning Museum of Glass, EUA. Participó en el proyecto Poleturners en la Pilchuck Glass School, EUA, en la que posteriormente colaboró como asistente de maestro. Sus exposiciones más destacadas son: *Energía y Materia: de la serie El Universo*, Casamarilla Arte Contemporáneo (2023), y *Cosmos*, Centro Cultural Bicentenario (2018). Contribuyó en la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México.

Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) desde el 2018. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores en 2015 y 2016 y becario del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México durante 2014 y 2007. Realizó una residencia artística en The Seto International Ceramic & Glass Art Exchange Program, Japón (2013). Le fue otorgada la mención honorifica en la V Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán en 2001. Su obra se encuentra en diversas colecciones como: el Museo del Vidrio Monterrey (MUVI), el Eskişehir Glass Museum, Eskişehir, Turquía y el Geumgang Nature Art Collection, Corea del Sur.

Héctor M. Flores

Mexico City, Mexico, 1980

Specialized in glass sculpture, the universe, astrophysics, science, optics and geometry are among his thematic lines. The effects of his works —where physical and mystical planes manifest through the creation of symbiotic light and shadow pieces of art— nourish the curiosity of human beings for the reflection of light. He incorporates techniques such as glass sand casting, glass engraving, glass fusing, flameworking, and glass painting.

He started his artistic training at his father's stained-glass workshop. He specialized in glass sculpture at Sculpture with cold working, Turkey, and at The Studio of the Corning Museum of Glass, USA. He participated in the Poleturners project at the Pilchuck Glass School, USA, where he subsequently became a teacher assistant. His most outstanding exhibitions are: *Energía y Materia: de la serie El Universo* [Energy and Matter: from The Universe series], Casamarilla Arte Contemporáneo (2023), and *Cosmos*, Centro Cultural Bicentenario (2018). He collaborated on the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021.

The artist joined the National System of Art Creators (SNCA) in 2018. He was a beneficiary of the Young Creators Grant in 2015 and 2016, and grant holder of the National Fund for Culture and the Arts in the State of Mexico in 2014 and 2007. He was an artist in residence in The Seto International Ceramic & Glass Art Exchange Program, Japan (2013). He was awarded Honorable Mention at the V National Biennial of Visual Arts in Yucatan in 2001. His works are found in various collections, including the Glass Museum in Monterrey (MUVI); the Eskişehir Glass Museum, Eskişehir, Turkey, and the Geumgang Nature Art Collection, South Korea.

Jeannette Betancourt

Hábitat [Habitat]

Móvil con motor giratorio, cable de latón y PVC. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G.
192 x 97 x 97 cm
2024

Mobile with rotary motor, tin wire, and PVC. Shavings of Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes.
75.5 x 38.1 x 38.1 inches
2024

Desde una perspectiva de carácter abstracto, Jeannette Betancourt se apropia del concepto de hábitat a través de una estructura móvil que cambia su apariencia constantemente, impulsada por el movimiento. Los finos alambres que conforman su esqueleto en dirección vertical sostienen en sus puntas tejidos de refines parecidos a hojas de árboles. Los diferentes tamaños de éstas y la extensión de sus ramas logran nivelar el peso del cuerpo de la pieza. Esta es una idea lúcida sobre el delicado equilibrio que sostiene a la naturaleza y un llamado a recuperarlo.

Jeannette Betancourt appropriates the concept of habitat from an abstract perspective with a mobile, constantly shape-shifting structure driven by motion. The fine wires vertically comprising its skeleton hold interwoven shavings at their tips that resemble the leaves of a tree. Their different sizes and the extension of their branches level out the weight of the artwork's body. This is a lucid view of the delicate balance sustaining nature as well as a call to restore it.

Jeannette Betancourt

Nueva York, Estados Unidos, 1959

A través de procesos técnicos multidisciplinarios, su trabajo ha explorado los vínculos entre la vida vegetal y la humana sobre la tierra, creando una propuesta visual alternativa a las jerarquías modernas del hombre sobre naturaleza. Sus esculturas invitan a reflexionar sobre el papel de la tecnología en los ecosistemas y sus resultados híbridos.

Cuenta con un grado asociado en ciencias de la comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico. Desde 1995 se dedica de tiempo completo a la producción artística, por lo que se ha capacitado continuamente de manera autodidacta.

Entre sus exhibiciones individuales destacan: ***Bioma***, Liga de Arte de San Juan, Puerto Rico (2023); ***Certezas/Incertidumbres***, Museo de Arte Popular (2021); ***La huella irracional. Antropoceno-Noosfera-Tierra***, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (2018); ***La Tierra: entre el Antropoceno y la Noosfera***, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017) y ***Contextos hídricos***, Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina Camacho de la Nuez, Puerto Rico (2017). Su proyecto más reciente consta de la exposición del cierre de residencia, edición 2023, en el Museo de la Universidad Ana G. Méndez, Puerto Rico.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) desde el 2013. Participante de la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México. Sus obras forman parte del acervo de múltiples colecciones de instituciones públicas y privadas, en México y otros países, entre ellas: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Colección Art al Vent, España; Le Cube-Independent Art Room en Marruecos y Colección Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Jeannette Betancourt

New York, United States, 1959

Through multidisciplinary technical processes, her work has explored the connection between the plant and human life on Earth creating an alternative visual proposal for modern hierarchies of man over nature. Her sculptures prompt to reflect on the role of technology in ecosystems and its hybrid results.

She has an associate degree in communication sciences from the Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico. Since 1995 she has been engaged full-time in artistic production and has been continuously self-taught.

Among her outstanding individual exhibitions are: *Bioma* (Biome), San Juan League of Art, Puerto Rico (2023); *Certezas/Incertidumbres* (Certainties/Uncertainties), Museum of Folk Art (2021); *La huella irracional. Antropoceno-Noosfera-Tierra* (The Irrational Imprint. Anthropocene-Noosphere-Earth), Ateneo Contemporary Art Museum in Yucatan (2018); *La Tierra: entre el Antropoceno y la Noosfera* (Earth: Between Anthropocene and Noosphere), Art Museum of the Ministry of Finance and Public Credit (2017), and *Contextos hídricos* (Water Contexts), Museum and Center of Humanistic Studies Dra. Josefina Camacho de la Nuez, Puerto Rico (2017). Jeannette Betancourt's most recent project is the 2023 artist-in-residency closing exhibition at the Museum of the University Ana G. Méndez, Puerto Rico.

She has been a member of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) since 2013, and a participant at the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021. Her works are part of various collections of public and private institutions in Mexico and abroad, including the National Institute of Fine Arts and Literature (INBAL); Art al Vent Collection, Spain; Le Cube-Independent Art Room in Marruecos; and the National Collection of the Institute of Puerto Rican Culture.

Mónica Muñoz Cid

AVISTAMIENTO [SIGHTING]

Tejido con refines de billete del Banco de México de la denominación de 500 pesos de la familia G.
150 x 60 x 60 cm
2024

Knitted trimmings of Banco de Mexico's 500-peso G-type banknotes.
59 x 23.6 x 23.6 inches
2024

La obra de Mónica Muñoz Cid muestra el rastro de una ballena mediante un entramado de refines de billetes de 500 pesos. Este tejido, envuelto sobre sí mismo, es ligero en estructura, pero posee una carga simbólica, ya que representa la estela que el cetáceo deja en el mar, reflejando así su reciente ausencia. Este avistamiento alude a la dificultad de acceder a lo efímero, al reto de alcanzar lo que alguna vez estuvo presente. La artista no se enfoca en la forma definida del mamífero, sino en su corporalidad pasajera que se vislumbra a través de la espuma marina que se disuelve en el agua, invitándonos a reflexionar sobre los eventos momentáneos y su fugacidad.

The work of Mónica Muñoz Cid depicts the trail of a whale by means of a frame of 500- banknote shavings. This fabric, wrapped around itself, has a light structure but with a symbolic load, since it represents the trail left in the sea by the passing cetacean, reflecting its recent absence. This sighting alludes to the difficulty of reaching the ephemeral, the challenge to achieve what was present once. The artist is not centered on the mammal's defined shape but rather on its passing corporality glimpsed through the sea foam that dissolves in the water, leading us to reflect on the transience of momentary events.

Mónica Muñoz Cid

Puebla, México, 1970

Su trabajo artístico utiliza técnicas tradicionales del grabado y sus características de reproductibilidad y multiplicidad como un medio de comunicación con el cual aborda sus preocupaciones sobre problemas ambientales, violencia y las relaciones humanas de carácter social en un entorno urbano.

Ha desarrollado su carrera en Puebla. Titulada como Ingeniera Química por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Artes Plásticas por la Universidad del Arte (UNARTE). Estudió las técnicas del grabado en un gran número de espacios a nivel nacional. Ha sido docente en la carrera de Artes en UNARTE y en la Universidad Iberoamericana, además dirige el Taller Jacal Gráfico, especializado en realizar obras de gran formato dese el 2008.

Su obra se ha presentado de manera individual en México y diversos países de Europa, además ha participado en más de 190 exposiciones colectivas en recintos internacionales en Argentina, Perú, Puerto Rico, Hungría, Rumania, Francia, Italia, España, EUA, Japón, Cuba, Canadá, Rusia, Inglaterra y Colombia. Fue participante de la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México.

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) en 2015 y en 2021. Ganadora del Premio Nacional de Grabado y Pintura Alfredo Zalce 2022 y el Premio Nacional de Grabado José Guadalupe Posada 2011. Su obra gráfica reside en colecciones públicas, algunas de ellas son: Museo José Guadalupe Posada y Colección Gráfica Kyoto Woodprint Association, Japón.

Mónica Muñoz Cid

Puebla, Mexico, 1970

Her artistic work employs traditional engraving techniques and their reliability and multiplicity features as a means of communication, whereby she addresses her concern about environmental issues, violence and human social relations in an urban setting.

Monicas's career has been developed mainly in Puebla. She is a graduate of chemical engineering from the Meritorious Autonomous University of Puebla and a Master in Plastic Arts from the Universidad del Arte (UNARTE). She studied engraving techniques in numerous national venues. She has been a teacher of the arts program at UNARTE and the Ibero-American University; also, she directs the Taller Jacal Gráfico, specialized in making large format works since 2008.

Her work has been presented individually in Mexico and in various European countries; she has also participated in more than 190 group exhibitions at international venues in Argentina, Peru, Puerto Rico, Hungary, Rumania, France, Italy, Spain, USA, Japan, Cuba, Canada, Russia, England and Colombia. She participated in the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021.

The artist has been a member of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) in 2015 and 2021, and the winner of the National Engraving and Painting Award Alfredo Zalce in 2022, and the National Engraving Award José Guadalupe Posada in 2011. Her graphic work resides in public collections, including the José Guadalupe Posada Museum and the Graphic Collection of Kyoto International Woodprint Association, Japan.

Patricia Henríquez

NIDOS [NESTS]

Soldadura líquida, plástico, cinta adhesiva de papel, papel de china, pintura acrílica, terracota secada al sol, gouache e hilo de nylon. Maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20 y 200 pesos de la familia G.

120 x 35 x 35 cm

2024

Liquid solder, plastic, adhesive paper tape, silk paper, acrylic paint, sun-dried terracotta, gouache, and nylon thread. Banco de Mexico's shredded 20 and 200-peso G-type banknotes.

47.2 x 13.7 x 13.7 inches

2024

Las formas caprichosas de esta pieza nos llevan a pensar que, quizá, los pájaros son los ingenieros y arquitectos de la naturaleza. Para esta obra, Patricia Henríquez se ha inspirado en las aves constructoras de nidos colgantes. De un solo punto de apoyo surgen estas estructuras que se abren y cierran en forma cónica, hasta formar un cuenco. Ahí dentro, protegidos por la maculatura, que hace a la vez de hojas y ramas secas, los polluelos esperan pacientes el momento de aprender a volar para abandonar este refugio de riqueza en busca de su propia fortuna.

The whimsical shapes of this artwork make us wonder whether birds are perhaps the engineers and architects of nature. For this piece, Patricia Henríquez was inspired by birds that build hanging nests. These structures arise from a single point of support, opening and closing in a cone to form a bowl. Protected by shredded notes acting as dry leaves and branches, the chicks inside patiently await the moment to learn to fly and leave this refuge of richness in search of their own fortune.

Patricia Henríquez

Ciudad de México, México, 1967

Su principal medio artístico ha sido el dibujo expandido como una forma de explorar los límites de la bidimensionalidad y el movimiento, confiando en los sentidos como experiencia primaria de conocimiento y percepción. A la par de su trabajo con dibujo, ha incursionado en la creación de cortometrajes de animación experimental, ilustración, libros de artista e intervenciones sonoras *in situ*.

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL); continuó su formación técnica en los talleres libres de dibujo de la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM), cuenta con dos residencias artísticas en China: en la Universidad Tsinghua y en el Instituto de Bellas Artes, Sichuan.

Su trabajo artístico ha tenido más de noventa exposiciones colectivas, en diversos países, entre las que encuentran: ***Utopias***, Local Proyect Art Space, Nueva York, EUA (2017); ***El Arte Joven de México cumple 50 años***, Museo de Arte Contemporáneo No.8 (2014), y ***Exhibition of contemporary Latin American Art***, Union College Visual Arts Atriem Gallery, Nueva York, EUA (2013). Sus exposiciones individuales han sido exhibidas en ***Crónica natura***, Instituto de México en España (2017); ***Anima natura***, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017), y ***Vuelo de Pájaro***, Museo de la Ciudad de Querétaro (2010). Ha participado en la segunda, tercera, cuarta y sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2018, 2019, 2020 y 2022 del Banco de México.

Su trabajo audiovisual se ha proyectado en diferentes regiones del mundo y ha obtenido premios como el primer lugar en el CutOut Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital 2009. Perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) en 2006 y 2019. Ganadora del Premio de Adquisición XVIII Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes en 1998.

Patricia Henríquez

Mexico City, Mexico, 1967

Expanded drawing has been her main art medium for exploring bi-dimensionality and movement, relying on senses as the primary experience of knowledge and perception. Along with her drawing work, she has ventured into creating experimental animation short films, illustration, artist books, and on-site sound interventions.

She studied at the National School of Painting, Sculpture and Engraving "La Esmeralda" (ENPEG-INBAL) and continued her technical training in free drawing workshops at the School of Arts and Design (FAD-UNAM). She has done two artist residencies in China at the Tsinghua University and the Sichuan Fine Arts Institute.

Patricia's artwork has been displayed in over ninety group exhibitions in several countries, such as *Utopias* (Utopias), Local Project Art Space, New York, USA (2017); *El Arte Joven de México cumple 50 años* (Fifteen Years of Young Art in Mexico), Contemporary Art Museum No.8 (2014); *Exhibition of contemporary Latin American Art*, Union College Visual Arts Atriem Gallery, New York, USA (2013). Her individual exhibitions have been held at: *Crónica natura* (Natura Chronicle), Institute of Mexico in Spain (2017); *Anima natura*, Museum of Art of the Ministry of Finance and Public Treasury o (2017); *Vuelo de Pájaro* (Bird Flight), Museum of the City of Queretaro (2010). She participated in the second, third, fourth, and sixth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2018, 2019, 2020 and 2022.

Her audiovisual work has been projected in different regions worldwide and received awards, including the first place in the CutOut Fest, International Animation and Digital Art Festival in 2009. She belonged to the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) in 2006 and 2019 and won the Acquisition Prize of the XVIII National Encounter of Young Art in Aguascalientes in 1998.

Cultura

Culture

Alejandra
Carinae

Ruinas [Ruins]

Ensamblaje de madera, vidrio e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 200 y 1000 pesos de la familia G.

120 x 60 x 60 cm

2024

Wooden assembly, glass, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 200 and 1000-peso G-type banknotes.

47.2 x 23.6 x 23.6 inches

2024

La fuerza de la arquitectura mantiene erguida, entre los escombros, algunas estructuras geométricas que parecieran desvanecerse por la materia traslúcida del cristal que las conforma y los tensores que las hacen flotar en el espacio. Así, Alejandra Carinae, en esta obra, evidencia el origen residual de la maculatura, materializando con ella los restos que han quedado de la destrucción de este aparente edificio. Entre los escombros hay pistas que refieren a una suave explosión contenida entre los cristales, que suspendidos por un hilo giran y bailan con el viento que los roza.

The strength of architecture keeps upright some geometric structures in the midst of rubble that seem to fade away because of the translucent glass they are made with and the tensors holding them floating in space. In this work, Alejandra Carinae highlights the residual origins of shredded banknotes, and materializes the ruins remaining from the destruction of what was once apparently a building. The debris offers clues pointing to a soft explosion contained between the glass structures suspended by a thread and which spin and dance as the wind caresses them.

Alejandra Carinae

Ciudad de México, México, 1985

Su obra es concebida como ensayos visuales, estudia y simboliza el proceso de construcción y destrucción material e inmaterial de las ideas, evocando al pasado de la historia en distintos tiempos y construyendo imágenes. Utiliza la mezcla de lenguajes plásticos en su práctica para retratar una historia particular, por lo que experimenta distintos niveles de representación por medio de la figuración, abstracción, derrames y gráfica.

Maestra y licenciada en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM), especializada en pintura con el profesor Ulises García Ponce de León en la Academia de San Carlos (FAD-UNAM). Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y formó parte de la cuarta generación del Taller Interdisciplinario de producción artística "La Colmena". En la actualidad se desempeña como docente y académica. Regularmente imparte cursos, conferencias y talleres en torno a técnicas pictóricas y la historia de ésta en diversas instituciones educativas y culturales de México.

Su trabajo artístico ha sido expuesto en varias partes del país, entre las exposiciones más destacadas se encuentran: ***50 mujeres, 50 años, 50 obras***, Museo de la Ciudad de México (2020); ***Klimt, la trama dorada***, Fundación Sebastián (2018), y ***Creación en Movimiento***, Biblioteca Vasconcelos (2013). Además, formó parte de la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México. Su obra también se ha mostrado en las Galerías de la Academia de San Carlos, Museo de Artes de Querétaro, y en la Galería Luis Nishizawa FAD-UNAM. Fue seleccionada del programa Jóvenes Creadores (FONCA) en la disciplina de Pintura en el 2010.

Alejandra Carinae

Mexico City, Mexico, 1985

Her work is conceived as visual essays. She examines and symbolizes the tangible and intangible building and undoing of ideas by recalling the past at various times and creating images. She combines plastic languages to portray a particular story with different levels of representation through figuration, abstraction, spills, and graphics.

Alejandra Carinae is a master and graduate of visual arts by the School of Arts and Design (FAD-UNAM) and specialized in painting with Ulises García Ponce de León at the Academia de San Carlos (FAD-UNAM). She did a research stay at the School of Fine Arts of the Polytechnic University of Valencia , Spain, and participated in the fourth generation of the inter-disciplinary art production workshop "La Colmena". She is currently a teacher and an academic, and often gives courses, lectures and workshops on painting techniques and history at different Mexican education and cultural institutions.

Her artwork has been exhibited across the country, including at ***50 mujeres, 50 años, 50 obras*** (50 Women, 50 Years, 50 Works), Museo de la Ciudad de México (2020); ***Klimt, la trama dorada*** (Klimt, the Golden Weave), Fundación Sebastián (2018), and ***Creación en Movimiento*** (Creation in Movement), Biblioteca Vasconcelos (2013). She joined the fifth edition of the Banco de Mexico's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021. Her work has also been displayed at the Academia de San Carlos Galleries, the Museo de Artes de Querétaro, and the Luis Nishizawa Gallery FAD-UNAM. She was selected in the painting category for Young Creators Grant (FONCA) in 2010.

Carlos Jaurena

Las pesadillas también son sueños
[Nightmares are also Dreams]

Acrílico, barniz, láminas de metal, plástico, yeso e hilo de nylon.
Maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G.
100 x 60 x 60 cm
2024

Acrylic, varnish, metallic foils, plastic, plaster, and nylon thread. Banco de Mexico's shredded 1000-peso G-type banknotes.
39.3 x 23.6 x 23.6 inches
2024

A través de las imágenes y objetos que cuelgan en este móvil, Carlos Jaurena visibiliza el sueño profundo que experimenta un hombre. A partir de una conjunción onírica fue posible incluir en esta composición una mano, una cabeza y un auricular de teléfono, con animales monstruosos que, al girar, muestran su origen nocturno. Todos en conjunto flotan y acechan a ese cuerpo yacente, de cuyo pecho surge una especie de dolor, que al parecer es la causa de esa pesadilla.

The artist uses the images and objects hanging in this mobile to unveil the deep sleep of humans. Its dreamlike configuration paves the way for the inclusion of a hand, a head and a telephone receiver, with monstrous animals that reveal their nocturnal origin upon turning. All of them together float and stalk that recumbent body, whose chest releases a kind of pain which is the apparent cause of this nightmare.

Carlos Jaurena

Ciudad de México, México, 1964

Algunos de sus medios principales de expresión artística han sido la pintura y el arte-objeto, en los que concibe imágenes sobre lo onírico, la muerte y la autoridad tradicional. Sus obras son visores de la experiencia y la memoria, crean un efecto sombrío y surrealista a través de símbolos del arte popular, personajes arquetípicos, exvotos y objetos descontextualizados.

Estudió artes plásticas en la Escuela de Iniciación Artística No. 4 (INBAL). Ha realizado gestión y promoción cultural, así como estudios en museología, museografía y comisario de exposiciones. Se ha desempeñado como docente de arte contemporáneo, jurado en bienales y festivales de arte. Fue miembro del grupo de arte experimental Sindicato del Terror.

Ha participado en alrededor de cien muestras colectivas y una veintena de exposiciones individuales, entre las que se encuentran: ***Soñar y despertar***, Museo de Historia y Arte Contemporáneo El Palacio de los Gurza (2023); ***Bodega y archivo muerto***, Muro Líquido, Pereira, Colombia (2021) y ***Un hombre con pasado***, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017).

Recibió la mención honorífica en la V Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán en 2011 y fue seleccionado en dos ocasiones para recibir el apoyo del programa Jóvenes Creadores del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA). Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, del Centro Cultural Santo Domingo, de la Galería La Raza Graphics, en California, EUA, entre otras.

Carlos Jaurena

Mexico City, Mexico, 1964

Some of his main means of artistic expression have been painting and art object, where he conceives images of dreams, death and traditional authority. His works of art bring experience and memory into focus creating a somber and surrealist effect through popular art symbols, archetype characters, ex-voto paintings, and decontextualized objects.

He studied plastic arts at the School of Artistic Initiation No. 4 (INBAL). He has been engaged in cultural promotion and management and followed studies of museology, museography and exhibition curator. The artist has been a teacher of contemporary art as well as a jury in biennials and art festivals, and he was a member of the experimental art group Sindicato del Terror.

Carlos Jaurena has participated in nearly one hundred group exhibitions and twenty individual exhibitions, including *Soñar y despertar* (Dream and Wake Up), History and Contemporary Art Museum El Palacio de los Gurza (2023); *Bodega y archivo muerto* (Cellar and Dead File), Muro Líquido, Pereira, Colombia (2021), and *Un hombre con pasado* (A Man with a Past), Museum of the Ministry of Finance and Public Credit (2017).

He was awarded Honorable Mention at the Fifth National Visual Arts Biennial of Yucatan in 2011 and selected twice to receive support from the Young Creators Grant of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA). His work is part of the collections of the Art Museum Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, the Santo Domingo Cultural Center, the La Raza Graphics Gallery in California, USA, among others.

Javier
del Cueto

Las contradicciones del I Ching según Borges y dos ajolotes [Contradictions in I Ching according to Borges and two Axolotls]

Placas de estireno, cinta adhesiva, terra sigillata negra, tubos de aluminio e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 200 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200 y 500 pesos de la familia G.

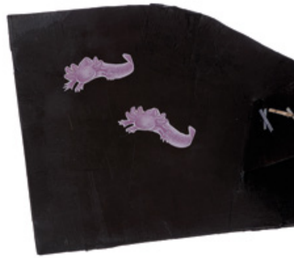
114 x 88 x 98 cm

2024

Styrene plates, adhesive tape, black terra sigillata, aluminum tubes, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 200 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200 and 500-peso G-type banknotes.

44.8 x 34.6 x 38.5 inches

2024



La necesidad del ser humano por conocer aquello de lo que no tiene control ha sido una constante a lo largo de la historia. Ejemplo de ello es el I Ching, un libro oracular de la cultura china. En su obra, Javier del Cueto lo representa mediante estructuras cubiertas con arcilla que refieren al símbolo del infinito; en ellas se encuentran las líneas que conforman los 64 hexagramas, realizados con refines. A la composición se suman dos ajolotes que fungen como estudiosos del I Ching, acompañados de una cita de Borges en la que se lee: "Quien se aleja de su casa ya ha vuelto", aludiendo con ello al movimiento cíclico y constante de la vida.

The need for mankind to understand what is beyond its control has been a constant throughout history. Proof of this is the I Ching, a Chinese oracle book. The artwork of Javier del Cueto represents it with clay-covered structures depicting the symbol of infinity, and lines that form the 64 hexagrams made out of shavings. The composition also features two axolotls appearing as students of the I Ching, with a quote by Borges that reads: "Whoever leaves his house, has already returned", referring to the cyclic and constant motion of life.

Javier del Cueto

Ciudad de México, México, 1958

El trabajo escultórico del artista se ha volcado en la creación de figuras que combinan la solidez del barro con la ligereza que proporciona el espacio presente en la pieza. A través de la experimentación con el material ha logrado una propuesta que fusiona la connotación de una técnica milenaria y las posibilidades del minimalismo visual.

Se ha sumergido en el aprendizaje de técnicas de producción ceramista desde su formación en la Escuela de Manises, Valencia, España. Cuenta con treinta años de trayectoria en los que se ha desempeñado como escultor, maestro y jurado. Ha ejercido la labor docente en el taller de experimentación cerámica en la Escuela de Conservación Restauración y Museografía y en el taller de cerámica de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” (ENPEG-INBAL).

Ha participado en los certámenes Mishima Art Festival en Fukushima, Japón y el Festival Internacional de Cerámica en Sasama, Japón (2005). Participó en el programa de Intercambio Artístico México-Canadá del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en Puebla y Banff. Fue invitado a crear una pieza tallada en piedra para la colección de Programa de Arte Público Saint Paul, de Mounds Park Saint Paul, Minnesota, en 2006.

Sus piezas han formado parte de bienales de escultura nacionales e internacionales. Obtuvo el segundo lugar en la primera edición de la Bienal de Cerámica Artística Contemporánea de Tijuana en 2016, también reconocido con el segundo lugar en el Ceramics Annual of America, San Francisco, EUA, en 2011 y tercer lugar en la VII Bienal de Cerámica Artística de Aveiro, Portugal, en 2005. En 2017 se incorporó a la Academia Internacional de Cerámica con sede en Ginebra, Suiza, así como al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) en 2009.

Javier del Cueto

Mexico City, Mexico, 1958

The artist’s sculptural work is centered in the creation of figures combining the solidity of clay with the lightness of the space in the piece. By experimenting with the material, he has succeeded in a proposal fusing an ancient technique with the possibilities of visual minimalism.

He has immersed in learning clay production techniques since his training at the School of Manises, Valencia, Spain. He has a thirty-year career as sculptor, teacher and jury. He was a teacher at the clay experimentation workshop in the School of Conservation, Restoration and Museography and at the workshop of the National School of Painting, Sculpture and Engraving “La Esmeralda” (ENPEG-INBAL).

Javier has participated in the Mishima Art Festival in Fukushima, Japan, and the International Ceramic Art Festival in Sasama, Japan (2005). He also took part in the Mexico-Canada Artistic Exchange program of the National Fund for Culture and the Arts (FONCA) in Puebla and Banff. Also, he was asked to create a piece carved in stone for the collection of the Public Art Saint Paul Program, of Mounds Park Saint Paul, Minnesota, in 2006.

His works of art have participated in national and international sculpture biennials. He earned second place in the first Biennial of Contemporary Artistic Ceramics in Tijuana in 2016, as well as in the Ceramics Annual of America, San Francisco, USA, in 2011, and third place in the VII Biennial of Artistic Ceramics in Aveiro, Portugal, in 2005. In 2017 he joined the International Ceramics Academy in Geneva, Switzerland, as well as the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) in 2009.

Knut
Pani

Lingote [Ingot]

Móvil. Hoja de oro, tinta sobre PVC, acrílico (metacrilato). Maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.
240 x 60 x 60 cm
2024

Mobile. Gold leaf, ink on PVC, acrylic (methacrylate). Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
94.4 x 23.6 x 23.6 inches
2024

La condición vertical de la obra representa la ascensión espiritual y la carga simbólica que tiene el oro. Esta pieza puede ser interpretada como un haiku —breve poema japonés— por la relación entre sus partes que, con el cuerpo central, nos remite a un efecto de gravedad y al retorno terrenal. La fusión del oro con la maculatura propone una dicotomía entre la contundencia del metal precioso que soporta y contiene y la fragilidad volátil del papel moneda. Este contraste refleja la riqueza espiritual y su relación con el materialismo, una conexión que se encuentra frecuentemente en las representaciones artísticas de las culturas orientales, donde el oro se presenta como un símbolo de espiritualidad.

The artwork's verticality represents spiritual ascension and the symbolic value of gold. It can be construed as a "Haiku" —a short Japanese poem— because of the relationship between its parts that, together with the central body, invokes the effect of gravity and a return to earth. The gold is fused with the shredded banknotes to suggest a dichotomy between the forcefulness of this precious metal that supports and contains, and the volatile fragility of paper money. This contrast portrays spiritual wealth and its relationship with materialism, a connection often found in the art of Eastern cultures in which gold symbolizes spirituality.

Knut Pani

Ciudad de México, México, 1956

Obras de gran formato y panoramas abstractos son característicos de su trabajo, dedicado a la creación de paisajes mentales que juegan con la interpretación de la naturaleza real y onírica. Mediante una diversidad cromática y pinceladas cargadas de gestualidad, logra composiciones que invitan a adentrarse en el espacio inconsciente.

Recibió el premio Bachelor of Fine Arts por el Art Center College of Design en Pasadena, California. A la par, se formó en el taller de escultura del Maestro Lothar Kestenbaum en la Escuela Nacional de Bellas Artes en San Miguel de Allende. Incursionó en labores editoriales como colaborador de la revista Arquitectura/México. Durante su gestión como director de arte en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, fundó el taller de gráfica El Pez Soluble, que más tarde fue trasladado a Tequisquiapan, por el cual han pasado una gran cantidad de artistas y donde continúa impartiendo clínicas y talleres de grabado y dibujo.

Sus obras han sido albergadas en recintos culturales nacionales e internacionales, entre los que destacan: ***Travesías emocionales***, Galería José Rincón, Madrid, España (2022); ***Azar y cosmos***, Museo de Arte de Querétaro (2019); ***Realidad Expansiva***, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (2017); ***Fluidos concretos*** Espacio Cultural NAVE, España, (2016), y ***Exilio visual***, Espacio Cultural NAVE, España, (2015). En el 2001, la ciudad de Florencia, Italia, le otorgó la medalla Lorenzo el Magnífico por su obra pictórica.

Sus más recientes proyectos se enfocan en la gestión de espacios de trabajo y exhibición para artistas, a la par de sus exhibiciones en espacios culturales en España. Dirige Art-House PANI en Tequisquiapan, donde ofrece residencias artísticas en conjunto con el taller El Pez Soluble.

Knut Pani

Mexico City, Mexico, 1956

Large-format artworks and abstract landscapes are a feature of his work dedicated to creating mental landscapes that play with the interpretation of real and dreamlike nature. With a diversity of colors and brush strokes loaded with gestures, he achieves compositions that invite to examine the unconscious space.

He was awarded the Bachelor of Fine Arts from the Art Center College of Design in Pasadena, California. At the same time, he was trained at the sculpture workshop of Lothar Kestenbaum at the National School of Fine Arts in San Miguel de Allende. He ventured into editorial work as collaborator of the *Arquitectura/México* magazine. While he was director of art at the Museo Tamayo Arte Contemporáneo, he founded the graphics workshop El Pez Soluble, which was later moved to Tequisquiapan and has been attended by numerous artists, with ongoing clinics and workshops on engraving and drawing.

Knut Pani's works have been housed in national and international cultural venues, including: *Travesías emocionales* (Emotional Journeys), José Rincón Gallery, Madrid, Spain (2022); *Azar y cosmos* (Random and Cosmos), Art Museum of Querétaro (2019); *Realidad Expansiva* (Expansive Reality), Museum of Abstract Art Manuel Felguérez (2017); *Fluidos concretos* (Concrete Fluids), Espacio Cultural NAVE, Spain, (2016), and *Exilio visual* (Visual Exile), Espacio Cultural NAVE, Spain, (2015). In 2001, the city of Florence, Italy, awarded him the Lorenzo the Magnificent medal for his paintings.

His most recent projects are focused on the management of work and exhibition spaces for artists, along with his exhibitions in cultural spaces in Spain. He directs the Art-House PANI in Tequisquiapan, where he offers artistic residencies together with the El Pez Soluble workshop.

Rubén
Maya

ORIGEN, VALOR Y FORTALEZA
[ORIGIN, VALUE, AND STRENGTH]

Plástico, cristal, yeso policromado e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 100, 500 y 1000 pesos y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones 20, 100, 200 y 500 de pesos de la familia G.

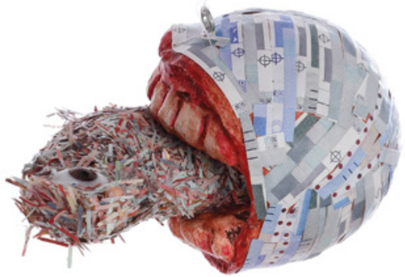
110 x 65 x 60 cm

2024

Plastic, glass, polychrome plaster, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 100, 500 and 1000-peso banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200 and 500-peso G-type family banknotes.

43.3 x 25.5 x 23.6 inches

2024



La "sombra psíquica" que se imprime en la personalidad de los individuos durante los primeros años de vida guió el acto creativo de Rubén Maya en esta obra. Esa parte obscura de la personalidad se proyecta como un hecho insensato en las bocas abiertas que devoran brazos. Complementan este conjunto cuatro triángulos cubiertos con refines y un ojo de cristal al centro; probables instrumentos con propiedades mágicas que ayudan a sanar la parte oscura de la personalidad.

The "psychic shadow" imprinted on the personality of individuals during the first years of life guided the artistic creativity of Rubén Maya in this piece of work. That dark part of the personality is portrayed as a senseless act in the form of open mouths devouring arms. This is complemented by four triangles covered with shavings and a crystal eye in the middle, probably instruments with magical properties that help to heal the personality's darker traits.

Rubén Maya

Huimilpan, Querétaro, 1964

Su propuesta visual se fundamenta desde la exploración de la parte oscura de la personalidad y la memoria con personajes expresivos, utilizando simbología alquímica y códigos del ser ancestral. Se interesa principalmente por la conexión espiritual del ser humano con su entorno psico-social, por lo que recurre a seres-efigies y fondos enigmáticos para crear metáforas del espacio psíquico.

Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, España, así como maestro y licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM).

Entre sus 95 exposiciones individuales y 270 colectivas que en general versan sobre las intersecciones entre la sombra-mente y la alegoría del cuerpo trasmutado, se distinguen: ***Construcciones del psico-ser onírico***, Museo José Luis Cuevas (2022); ***Señuelos del aura-ser***, Museo de los Pintores Oaxaqueños MUPO (2019); ***De lo irreductible-sonoro a lo espacial-lumínico***, Ex Teresa Arte Actual (2011). Participó en la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO del Banco de México 2021.

Ha sido laureado con premios nacionales e internacionales, entre los que destacan: el Premio Estatal de Cultura Querétaro, la Bienal Nacional de Gráfica, el Premio Internacional Firenze, Florencia, Italia, las V y X bienales nacionales Diego Rivera, la I Bienal Nacional José Clemente Orozco, el X Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes y el Premio Internacional de Pintura Unilever, Londres, Inglaterra. A la par, a través del FONCA, ha sido beneficiario de becas y residencias en el extranjero en 1997, 2005 y 2011. Su obra forma parte de diversas colecciones, como la del Museo de la Estampa, Museo de Arte de Querétaro y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Rubén Maya

Huimilpan, Queretaro, 1964

His visual proposal is built from the exploration of the dark side of personality and memory with expressive characters, using alchemical symbolism and ancestral codes. He is mainly interested in the spiritual connection of human beings with their psychosocial environment, so he creates metaphors of psychic space with beings-effigies and enigmatic backgrounds.

He has a PhD in Fine Arts from the Complutense University of Madrid, Spain, as well as master's and bachelor's degrees in visual arts from the School of Arts and Design (FAD-UNAM).

Included among his 95 individual exhibitions and 270 group exhibitions which generally deal with intersections between the shadow-mind and the transmuted body allegory are: *Construcciones del psico-ser onírico* (Constructions of the Oneiric and Psychic Being), José Luis Cuevas Museum (2022); *Señuelos del aura-ser* (Lures of the Aural Being) Museo de los Pintores Oaxaqueños MUPO (2019); *De lo irreductible-sonoro a lo espacial-lumínico* (From the Irreducible and Sonorous to the Spatial and Luminous), Ex Teresa Arte Actual (2011). Raul Maya participated in the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021.

He is a laureate of national and international awards, including the Queretaro State Culture Award, the National Graphics Biennial, the Firenze International Award (Florence, Italy), the V and X national biennials Diego Rivera, the I National Biennial José Clemente Orozco, the X National Encounter of Young Art in Aguascalientes, and the Unilever International Painting Award, London, England. Also, he has been a beneficiary of grants and residencies abroad through FONCA in 1997, 2005 and 2011. His work is part of various collections, including that of the Stamp Museum, the Queretaro Art Museum and the Ministry of Foreign Affairs.

Sandra
Pani

En mí, jardín, expandida [In me, Garden, Expanded]

Dibujo con grafito sobre diversos papeles, bordado sobre tela, acetato calado, radiografía e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones 50 y 200 pesos de la familia G y 500 pesos de la familia F y maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 20 y 100 pesos de la familia G.

190 x 60 x 60 x cm

2024

Drawing with graphite on different papers, embroidery on fabric, openwork acetate, X-ray clippings, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50 and 200-peso G-type banknotes and 500-peso F-type banknotes, and Banco de Mexico's shredded 20 and 100-peso G-type banknotes.

74.8 x 23.6 x 23.6 inches

2024

En esta pieza, la artista utiliza su propio cuerpo para crear una silueta recortada que luego interviene, lo cual es un motivo recurrente en su obra. La maculatura, como remanente de billetes con una iconografía distintiva que aporta identidad a la colectividad, se encuentra con esta silueta como contenedor de espiritualidad intangible. La obra explora la figuración, la abstracción y lo sutil, jugando con equilibrios y balances en los que combina diversos materiales como papel, tela, acetato, yute y radiografías.

In this artwork, the artist uses her own body to produce a cut-out silhouette that appears as a recurring motif throughout her creation. Shredded banknotes, displaying a distinctive iconography that affords identity to the whole, turn this silhouette into a container of intangible spirituality. The artwork explores figuration, abstraction, and subtlety, playing with balances and equilibrium in a combination of different materials such as paper, fabric, acetate, jute, and X-ray images.

Sandra Pani

Ciudad de México, 1964

A lo largo de su trayectoria ha explorado los puentes entre la anatomía humana, el cuerpo femenino y las figuras de la naturaleza. Su trabajo procura una reflexión sobre las correspondencias existentes entre la sustancia humana y el macrocosmos. Mediante el cuerpo-mapa, la artista ha creado lienzos que son a la vez retratos íntimos y planos geográficos, resultado de su búsqueda por el mundo interior que se manifiesta físicamente y conforma la esencia humana.

Su trayectoria se ha nutrido de una amplia educación artística, desde su incursión en el Conservatorio Nacional de Música hasta sus estudios en artes visuales. Estudió dibujo y pintura en el taller de la maestra Teresa Cito y en el taller de Perla Krauze, así como grabado con la maestra Eugenia Marcos. A su vez, tiene estudios de pregrado en Chelsea College of Arts y de posgrado en la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM).

Las exposiciones individuales que ha tenido, han sido albergadas por numerosos recintos, entre las que sobresalen: ***Desmembramiento y transformación***, Palacio de Autonomía (2023); ***Denudatio perfecta***, Palacio de Medicina UNAM/Museo del Ex Convento de Santo Domingo (2015); ***My intangible self***, Galería Octavio Paz, Instituto de México en Nueva York, EUA (2013); ***Dualidad y transformación***, Museo Diego Rivera Anahuacalli (2011). Fue integrante de la primera edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2017 del Banco de México.

Su labor artística fue incluida en el catálogo virtual ***Diccionario Virtual de Artistas Mexicanos del Siglo XX Arcodata*** publicado en el 2005. Le fue otorgada la beca Jóvenes Creadores de Arte en 1991 y 1998 (SNCA-FONCA) y en 2007 ingresó en el Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Sandra Pani

Mexico City, 1964

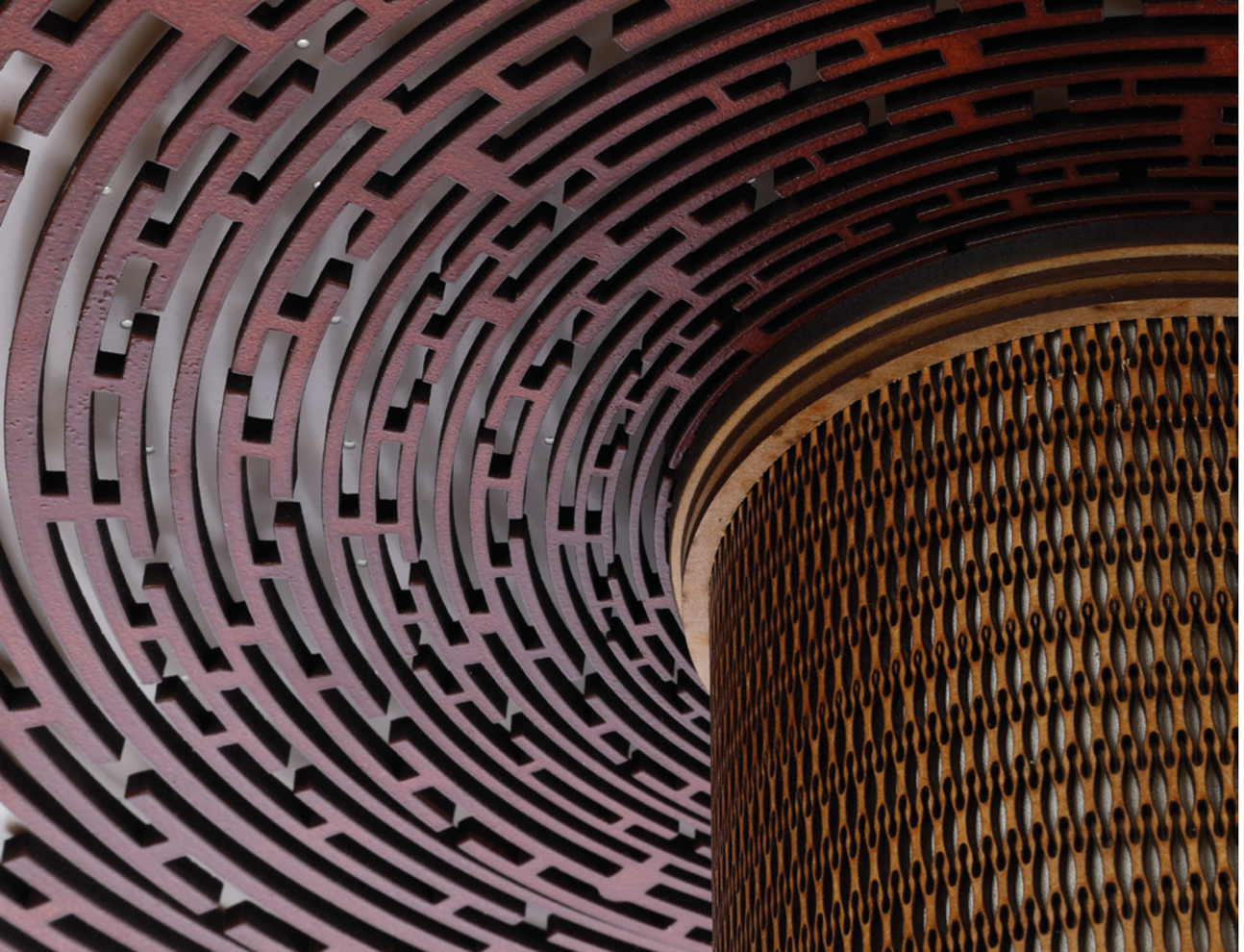
During her career, she has explored bridges between human anatomy, female body and nature. Her work seeks to reflect on the correspondences between human substance and the macrocosm. Through the body-map, the artist has created canvases that are both intimate portraits and geographical planes stemming from her quest through the inner world that manifests itself physically and shapes the human essence.

Sandra Pani's career has been nourished by an extensive artistic education —from her joining the National Music Conservatory to her visual art courses. She studied drawing and painting at the workshop of Teresa Cito and the workshop of Perla Krauze, as well as engraving with Eugenia Marcos. At the same time, she completed undergraduate studies at the Chelsea College of Arts and postgraduate studies at the School of Arts and Design (FAD-UNAM).

Her individual exhibitions have been housed in several venues, like: *Desmembramiento y transformación* (Dismemberment and Transformation), Palacio de Autonomía (2023); *Denudatio perfecta* (Perfect Denudation), Palace of Medicine UNAM/ Ex Convento de Santo Domingo Museum (2015); *My intangible self*, Gallery Octavio Paz, Institute of Mexico in New York, USA (2013); *Dualidad y transformación* (Duality and Transformation), Museum Diego Rivera Anahuacalli (2011). She was a participant in the first edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2017.

Her artistic work was included in the virtual catalog Diccionario Virtual de Artistas Mexicanos del Siglo XX Arcodata (Virtual Dictionary of Mexican Artists of the Twenty-First Century), published in 2005. She obtained the Young Creators Grant in 1991 and 1998 (SNCA-FONCA), and in 2007 she joined the National System of Art Creators.

Víctor Guadalajara



Resonancia, tensión y gravedad
[Resonance, Tension and Gravity]

MDF, algodón, tubos de cobre y aluminio, plomada de bronce, metal e hilo de cáñamo. Refines de billete del Banco de México de la denominación de 500 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 100, 200 y 500 pesos de la familia G.

265 x 60 x 60 cm

2024

MDF, cotton, copper and aluminum tubes, bronze plummet, metal, and hemp thread. Shavings of Banco de Mexico's 500-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 100, 200 and 500-peso G-type banknotes.

104.3 x 23.6 x 23.6 inches

2024

Resonancia, tensión y gravedad se compone de varios cuerpos. El cilindro de madera exhibe una piel con patrones geométricos que, en su repetición, crean una textura homogénea. Sostenido por una placa superior, al interior se encuentra una cuerda en tensión que sostiene un medallón. Este último alude a una moneda y se encuentra suspendido en el cilindro mediante la tensión de la cuerda. La obra emite sonidos activados por el viento natural o el tránsito de los visitantes, representando la relación entre la resonancia de los materiales, su tensión y el efecto de la gravedad.

Resonancia, tensión y gravedad is comprised by a number of bodies. The wooden cylinder's skin features repetitive geometric patterns that create a homogeneous texture. It is held in place by a top plate and has a tensed rope inside it bearing a medallion suspended in the cylinder by the tension of the rope offering an allusion to a coin. The work emits sounds triggered by the wind or the passing of visitors, portraying the relationship between the resonance of the materials, their tension, and the effect of gravity.

Víctor Guadalajara

Ciudad de México, México, 1965

Su exploración artística se ha centrado en las posibilidades creativas de la geometría y el color como un método para allanar en los límites bidimensionales del lienzo. La luz, el movimiento, la composición de puntos, cuadrículas, formas orgánicas y geométricas son los recursos para construir obras que escapan de los límites de la figuración estricta para formar un objeto metamórfico.

Estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus piezas han recorrido sedes internacionales como Alemania, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Japón, Singapur y Suiza.

De su producción artística destaca: ***Horizontes*** en el Consulado General de México en Chicago, EUA; ***Branches*** en la Galería Sculpture Square Limited en Singapur; ***Origen*** en la Galería Ethra, y ***Elipsis***, Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil. Ha participado en más de 110 exhibiciones colectivas entre las que sobresalen ***Vario Génesis***, vestíbulo del edificio central del IMSS, Colección Pago en Especie de la SHCP, y ***Arte Vivo***, Museo de Arte Moderno. Participó en la quinta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2021 del Banco de México.

Recibió la mención honorífica en la X Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el año 2000. En el mismo año ingresó al programa del Sistema de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido seleccionado en dos ocasiones para el apoyo de Jóvenes Creadores (FONCA) en las convocatorias de 1993 y 1998, posteriormente en 2007, 2011 y 2016 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA), en donde ha colaborado como jurado en diversas categorías, tales como Jóvenes Creadores, Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Programa de Residencias Artísticas, entre otros.

Víctor Guadalajara

Mexico City, Mexico, 1965

His artistic exploration has been focused on the creative possibilities of geometry and color as a method to get around the canvas bi-dimensional limits. Light, movement, dot composition, grids, organic and geometric forms are a means of building artworks pushing the boundaries of strict figuration to shape a metamorphic object.

He pursued a bachelor's degree in graphic design at the School of Design of the National Institute of Fine Arts. His pieces have toured international venues like Germany, Argentina, Canada, USA, Japan and Switzerland.

Víctor Guadalajara's artistic production include: *Horizontes* (Horizons) at the General Consulate of Mexico in Chicago, USA; *Branches* at the Sculpture Square Limited Gallery in Singapore; *Origen* (Origin) at the Ethra Gallery, and *Elipsis* (Ellipse), Museum of Art Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil. He has participated in more than 110 group exhibitions, among them: *Vario Génesis*, lobby of the IMSS Central Building, SHCP Collection Payment in Kind, and *Arte Vivo* (Live Art), Museum of Modern Art. He participated in the fifth edition of the Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2021.

He was awarded Honorable Mention at the X Biennial of Painting Rufino Tamayo in 2000. In the same year, he joined the Payment in Kind System of the Ministry of Finance and Public Credit. He has been selected on two occasions for the Young Creators Grant (FONCA) in 1993 and 1998. Later, in 2007, 2011 and 2016 he joined the National System of Art Creators (SNCA-FONCA), where he has been collaborating as a jury in different categories, including Young Creators, National System of Art Creators, and Artist-in-Residence Program.

Sociedad

Society

Alejandro Marra Mejía

La sucia, eterna y grotesca danza entre el dinero y el poder
[The Dirty, Eternal and Grotesque Dance between Money and Power]

Escultura cinética y refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.
145 x 60 x 60 cm
2024

Kinetic sculpture and shavings of Banco de Mexico's 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
57 x 23.6 x 23.6 inches
2024

El valor del dinero se materializa como elemento de unión en esta cadena formada por eslabones de refines. A partir de esta nueva materialidad de la cadena, Alejandro Marra configuró su propia visión en relación al poder y el dinero. Estas cadenas que ondean en un movimiento continuo, suben y bajan impulsadas mecánicamente por un motor. Un efecto cíclico que refiere al dinero en su función operativa, pero también como signo de poder.

The value of money is crystallized as an element of union in this chain comprised by links of shavings. Alejandro Marra used the chain's new materiality to configure his own vision of power and money. These chains describe a perpetual wavelike motion as they are pulled up and down mechanically by a motor, producing a cyclical effect representing money in its practical role but also as a symbol of power.

Alejandro Marra Mejía

Ciudad de México, México, 1984

El artista parte de la relatividad del tiempo como un detonante para desarrollar dispositivos de representación abstracta, de esta forma plantea interrogantes para medir lo intangible. Se interesa por este tema como experiencia subjetiva y por el funcionamiento de la mecánica alternativa, por ello crea esculturas cinéticas que forman unidades de medición variables para la experiencia del paso del tiempo.

Estudió la licenciatura en diseño industrial por la Universidad Iberoamericana. Sus proyectos artísticos han sido influenciados por su formación como diseñador, por lo que ha colaborado con otros artistas al crear mecanismos y estructuras para instalaciones escénicas y sonoras. A la par de su visión estética, es fundador del espacio cultural Espectro Electromagnético en Ciudad de México, dedicado a las propuestas audiovisuales experimentales.

Ha presentado su trabajo en múltiples galerías, entre las que sobresalen: ***Abstracciones***, Casa Milán (2021) y ***Castillo de los ladrillos rotos***, guadalajara90210 (2019). Su primera exposición individual fue ***Paisaje mecánico***, Museo de la Ciudad de México (2022) y recientemente exhibió su trabajo en ***Dispersión/Interferencia/Difracción***, Galería Epifanía (2023). Es miembro fundador de los colectivos Luz y Fuerza: Cine expandido (2012) y Redonda Libre (2017), con los que también ha montado exposiciones como ***Redonda II***, Galería El Quinto Piso (2018).

En el 2017 fue beneficiario del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios del Centro Nacional de las Artes. Fue becario de Jóvenes Creadores y beneficiario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales con la propuesta de esculturas cinéticas ***Paisaje mecánico*** en el 2019.

Alejandro Marra Mejía

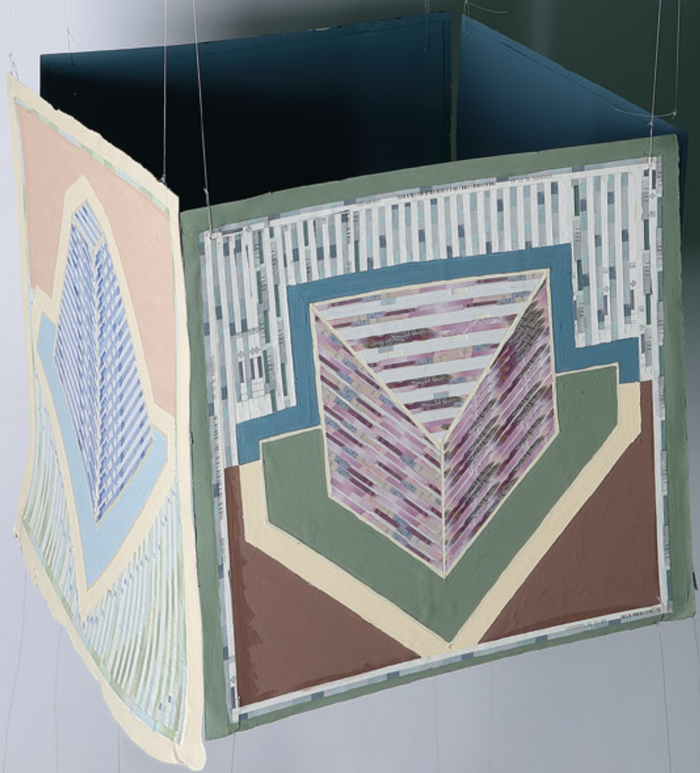
Mexico City, Mexico, 1984

Building upon the relativity of time to develop abstract devices, he poses questions to measure intangibility, which he is interested in as a subjective experience, as well as in the operation of alternative mechanics. Therefore, he creates kinetic sculptures that set up variable units to measure the passage of time.

He obtained a bachelor's degree in industrial design from the Ibero-American University. His art projects have been influenced by his designer training, so he has collaborated with other artists by creating mechanisms and structures for scenic and sound installations. In line with his aesthetic vision, he is the founder of the cultural space ***Espectro Electromagnético*** in Mexico City, devoted to audiovisual experimental proposals.

Alejandro Marra Mejía has presented his work in several galleries including ***Abstracciones*** (Abstractions), Casa Milán (2021) and ***Castillo de los ladrillos rotos*** (The Castle with Broken Tiles), guadalajara90210 (2019). His first individual exhibition was ***Paisaje mecánico*** (Mechanical Landscape), Museo de la Ciudad de México (2022), and he recently exhibited his work ***Dispersión/Interferencia/Difracción*** (Dispersion/Interference/Diffraction), Galería Epifanía (2023). He is the founding member of the artist collective Luz y Fuerza: Cine expandido (Light and Power: Expanded Cinema) (2012), and Redonda Libre (2017) with which he has also organized exhibitions such as ***Redonda II***, El Quinto Piso Gallery (2018).

In 2017, he was a beneficiary of the Support Program for Production and Research in Art and Media of the National Center for the Arts. Also, he received the Young Creators Grant and was a beneficiary of the Promotion of Cultural Projects and Co-Investments Program with the kinetic sculpture proposal ***Paisaje mecánico*** (Mechanical Landscape) in 2019.



Claudia
Luna Fuentes

Geometrías del cotidiano
[Everyday Geometries]

Collage. Pintura acrílica, papel de algodón e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.

42 x 45 x 42 cm

2024

Collage. Acrylic paint, cotton paper, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.

16.5 x 177 x 16.5 inches

2024

En esta pieza, Claudia Luna pone el foco en las estructuras, con rasgos escultóricos, que señalan, regulan y delimitan la función del espacio público, reinterpretando sus formas con los motivos geométricos y las gamas cromáticas que aparecen en los refines. Esta intervención artística nos invita a orientarnos e identificar cuáles de ellas sobresalen por su función operativa positiva de otras que sólo reducen la posibilidad de disfrutar plenamente del espacio que vamos construyendo al andar.

In this artwork, Claudia Luna focuses on the structures, with sculptural features, that determine, regulate and delimit the role of public spaces, reconstruing their shapes with geometric motifs and chromatic ranges displayed in the shavings. This artistic creation guides us and prompts us to identify which of the structures stand out for their positive operational function from others that make it less likely to fully enjoy the space we are building as we pass by.

Claudia Luna Fuentes

Ciudad de México, México, 1988

Su trabajo gira en torno a la reflexión sobre transitar por el espacio público y su interés por los objetos del mobiliario urbano. A través de la fragilidad del cartón y los colores pastel intervenidos con tonalidades grises, sus esculturas se vuelven dispositivos satíricos y lúdicos usados para descontextualizar el propósito inicial de los objetos y revelar el absurdo de su existencia, ejercicio de reclamo simbólico por los espacios de la ciudad tomados por la infraestructura automotriz.

Es maestra y licenciada en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM). Ha participado en distintos espacios educativos como el Octavo Diplomado de Producción de Artes Visuales en CASA San Agustín, Oaxaca; el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen y el Círculo de Crítica de Obra dirigido por Fabiola Menchelli.

Sus exposiciones individuales más destacadas son: *Entre Bolardos y Monolitos*, ALAMOS (2023); *Superficies suaves para recorridos adversos*, Estudio Marte (2023); *Junkspace*, Satélite Galería (2018), y *Cimientos, escombros y colisiones*, Museo de Arte de Sinaloa (2016). Ha colaborado en las exposiciones colectivas: *Circular el tiempo*, Lateral (2023); *Yo era muy bueno tirando piedras 2*, La Tallera (2021) y *No es común pero aquí sí*, Archivo Colectivo (2020).

Fue seleccionada para participar en el XXXII Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes, 2012. Ha sido beneficiaria de la beca Jóvenes Creadores en las ediciones 2013 y 2018; seleccionada para la exhibición 12x12: Arte Emergente Museo de Arte Sinaloa en el año 2016 y en la Bienal Nacional de Arte Emergente Monterrey en el año 2019. Recientemente, participó en los programas de residencias artísticas de The Banff Centre, Banff, Canadá; The Urban X, Nueva York, EUA, y Hollufgard Art, Odense, Dinamarca.

Claudia Luna Fuentes

Mexico City, Mexico, 1988

Her work revolves around the reflection of navigating public space and her interest in urban furniture. The fragility of cardboard and pastel colors with gray hues turn her sculptures into satirical and ludicrous devices used to decontextualize the initial purpose of objects and unveil their senseless existence —a symbolic claim of city spaces taken over by the automotive infrastructure.

She is a Master and Bachelor of Visual Arts from the School of Arts and Design (FAD-UNAM). She has participated in several educational programs, such as the Eighth diploma course in Production of Visual Arts at CASA San Agustín, Oaxaca; the Photographic Production Seminar of the Centro de la Imagen, and the Círculo de Crítica de Obra directed by Fabiola Menchelli.

Her most outstanding individual exhibitions are *Entre Bolardos y Monolitos* (Between Bollards and Monoliths), ALAMOS (2023); *Superficies suaves para recorridos adversos* (Soft Surfaces for Adverse Journeys), Estudio Marte (2023); *Junkspace*, Satélite Galería (2018), and *Cimientos, escombros y colisiones* (Foundations, Debris and Collisions), Art Museum of Sinaloa (2016). She has collaborated in the group exhibitions *Circular el tiempo* (Circulating Time), Lateral (2023); *Yo era muy bueno tirando piedras 2* (I Was Very Good at Throwing Stones), La Tallera (2021), and *No es común pero aquí sí* (It is not Common, but Here It is), Archivo Colectivo (2020).

Claudia was selected to participate in the XXXII National Meeting of Young Artists in Aguascalientes, 2012. She was a beneficiary of the Young Creators Grant in 2013 and 2018; also, she was selected for the exhibition 12x12: Arte Emergente, Art Museum of Sinaloa, in 2016, and for the National Biennial of Emerging Art in Monterrey in 2019. She recently took part in artist residency programs at The Banff Centre, Banff, Canada; The Urban X, New York, USA, and Hollufgard Art, Odense, Denmark.

Fabiola Tanus

Mundos alternos - Vidas paralelas
[Alternate Worlds – Parallel Lives]

Móvil. Aros de metal, impresiones de papel intervenidos con tinta, círculos de MDF e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 1000 pesos de la familia G.

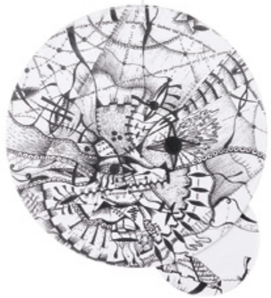
120 x 65 x 60 cm

2024

Mobile. Metal rings, ink treated paper prints, MDF circles, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 50 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 1000-peso G-type banknotes.

47.2 x 25.5 x 23.6 inches

2024



Fabiola Tanus se apropia del gesto cíclico que construye la circunferencia del círculo para configurar en él diferentes vidas y realidades que oscilan, se tocan y yuxtaponen entre ellas. Cada forma circular en este móvil tiene un ADN propio. Los refines y la maculatura empleados como material genético recubren estas estructuras que, algunas veces, forman patrones geométricos y, en otras, aplicados de manera espontánea, generan diversas texturas. En conjunto, también pueden ser el astrolabio esférico que señala el lugar y el momento que habitamos rodeados de otras vidas que traspasan la nuestra.

Fabiola Tanus appropriates the cyclical sweep that builds the circle's circumference to configure different lives and realities that oscillate, touch and juxtapose each other. Each circular form in this kinetic sculpture has its own DNA. The shavings and shredded banknotes used as genetic material cover these structures, which sometimes form geometric patterns or, when taken spontaneously, give rise to different textures. When combined they can also become the spherical astrolabe indicating the time and place we inhabit surrounded by other lives that overlap with our own.

Fabiola Tanus

Ciudad de México, México, 1968

Artista multidisciplinaria que combina la intuición y la precisión del diseño para plasmar una visión estética particular en diversos soportes como dibujo, pintura, instalación, cerámica, arte-objeto y fotografía. A través de su obra hace una reflexión de sus procesos personales que representa a través de cartografías y geografías imaginadas en donde la memoria, las conexiones, el tiempo y la línea son piezas claves para expresar el recorrido de su propia existencia y los caminos de subjetividad que tejen el paso por la vida.

Es egresada de la licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Anáhuac, realizó estudios de posgrado en la Universitat Pompeu Fabra, Escola Elisava, y la Universidad de Barcelona, España, así como cursos de especialización en arte y pintura en Central Saint Martins College of Art & Design y el Chelsea College of Art, ambos en Londres, Inglaterra. Ha estado presente en talleres de artistas destacados como Gilberto Aceves Navarro, Nunik Sauret, José Castro Leñero, Gustavo Pérez, Adán Paredes, Patricia Lagarde y Gabriel Macotela.

Ha presentado muestras de su obra en Canadá, España, EUA e Inglaterra. Entre sus exhibiciones individuales sobresalen: ***Cartografía de vida, soñar caminos, caminar sueños***, Centro Cultural Libanés (2012); ***Entrecruzamientos***, Centro Académico y Cultural San Pablo (2015) y ***Deshilando caminos***, Museo Ferrocarrilero (2015). Algunas de sus exposiciones colectivas son: ***Nuevos Aires***, Espacio Cultural Jardín de las Esculturas (2022); ***Arte/Sano- Artistas 6.0***, Museo de Arte Popular (2020); ***No name Art Fair***, Museo Nacional de Arte (2019) y Zona Maco / Anfora Studio Collection (2019). Ha colaborado en la cuarta, quinta y sexta edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO 2020, 2021 y 2022 del Banco de México.

Fabiola Tanus

Mexico City, Mexico, 1968

A multi-disciplinary artist who combines intuition and design precision to capture a specific aesthetic vision on different media such as drawing, painting, installation, ceramics, art object, and photography. Through her work, she reflects on her personal processes which are depicted by imaginative mapping and geographies where memory, connections, time and line are key to convey the journey of her own existence and the paths of subjectivity that weave the passage through life.

She has a bachelor's degree in graphic design from Anáhuac University and pursued postgraduate studies at Universitat Pompeu Fabra, Escola Elisava, and University of Barcelona, Spain, as well as specialized courses in art and painting at Central Saint Martins College of Art & Design, and Chelsea College of Art, in London, England.

She has attended workshops of outstanding artists like Gilberto Aceves Navarro, Nunik Sauret, José Castro Leñero, Gustavo Pérez, Adán Paredes, Patricia Lagarde, and Gabriel Macotela.

Fabiola Tanus has presented exhibits of her work in Canada, Spain, USA, and England. Included among her outstanding individual exhibitions are *Cartografía de vida, soñar caminos, caminar sueños* (Cartography of Life, Dreaming of Paths, Walking through Dreams) Centro Cultural Libanés (2012); *Entrecruzamientos* (Crossovers), Centro Académico y Cultural San Pablo (2015), and Deshilando caminos (Unraveling Paths), Museo Ferrocarrilero (2015). Some group exhibitions are: *Nuevos Aires* (New Airs), Espacio Cultural Jardín de las Esculturas (2022); *Arte/Sano- Artistas 6.0*, Museum of Folk Art (2020); *No name Art Fair*, National Museum of Art (2019); and Zona Maco / Anfora Studio Collection (2019). She has collaborated on the fourth, fifth, and sixth edition of Banco de México's Program ART | BANKNOTES | SHREDDED BANKNOTES | SHAVINGS | DESIGN 2020, 2021 and 2022.

Jesús Mayagoitia

Sin título [Untitled]

Acero, pegamento blanco y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200 y 500 pesos de la familia G.
112 x 48 x 48 cm
2024

Steel, white adhesive, and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200, and 500- peso G-type banknotes.
44 x 23.6 x 23.6 inches
2024

La obra está compuesta por piezas verticales que juegan con el contraste entre formas cóncavas y convexas, generando efectos ópticos dinámicos. Al estar suspendidas, evocan cortinas que modulan lo que está a la vista, estructuras con distintos grados de opacidad y apertura, a modo de celosías. Al acercarse y transitarlas, el espectador activa la obra, haciéndola parecer en movimiento debido a las cavidades que la conforman. El desplazamiento determina las características formales y volumétricas de la obra; dicho efecto óptico resulta una estrategia de composición que brinda la sensación de que la obra se va transformando respecto a la perspectiva de quien la contempla.

This work of art consists of vertical objects playing with the contrast between concave and convex shapes to create dynamic optical effects. They are suspended simulating curtains that modulate the view, structures with varying degrees of opacity and openness, like lattices. The viewer activates these objects upon approaching and passing them, creating a sense of motion caused by their cavities. The sense of movement defines the artwork's formal and volumetric characteristics, an optical effect concocting a compositional strategy that gives the impression of transformation from the viewer's perspective.

Jesús Mayagoitia

Ciudad de México, México, 1948

El geometrismo identifica su obra, ya que el uso de puntos, líneas, planos, volúmenes y espacios perfilan su trabajo escultórico. Realiza una indagación previa que le permite producir piezas tridimensionales. Emplea principalmente la técnica de acero pintado para la elaboración de obras monumentales. A lo largo de su producción artística ha investigado temas en torno al movimiento y la luz en expresiones estéticas.

Formado en dibujo publicitario, es maestro y licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM). Ha sido miembro de la Comisión de Selección de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Comité de Exposiciones del Museo de Arte Moderno y se ha desempeñado como jurado en concursos de artes plásticas y escultura. Ha sido docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y, actualmente, de la FAD-UNAM.

Durante su trayectoria artística ha recibido premios y reconocimientos, entre los que destacan el premio de adquisición en la I Trienal Nacional de Escultura (1979) y el primer premio de la Sección de Enseñanzas Artísticas, INBAL (1982). Fue el primer mexicano en ganar el Gran Premio Henry Moore del Museo al Aire Libre de Utsukushigahara en Japón por su escultura ***Espacio vertical*** (1987) y obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura (2019).

Su obra ha sido expuesta en cerca de 150 muestras, individuales y colectivas en México y en el extranjero. Forma parte de colecciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, entre las que destacan: Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y Museo al Aire Libre de Utsukushigahara. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA).

Jesús Mayagoitia

Mexico City, Mexico, 1948

Geometry marks his sculptural work, which is characterized by points, lines, planes, volumes and spaces. A preliminary inquiry allows him to produce tridimensional pieces. He uses mainly painted steel to make monumental works. Throughout his art production he has investigated movement and light in aesthetic forms of expression.

Trained in advertising drawing, he is a Master and Bachelor of Visual Arts from the School of Arts and Design (FAD-UNAM). He has been a member of the Payment-in-Kind Committee of the Ministry of Finance and Public Credit, and the Exhibition Committee of the Museum of Modern Art, as well as a jury in plastic arts and sculpture contests. Also, he has been a teacher at the National Institute of Fine Arts, and currently at the FAD-UNAM.

During his art career he has received prizes and awards, including the Prize of Acquisition at the First National Triennial of Sculpture (1979) and the first prize of the Artistic Teaching Section, INBAL (1982). He was the first Mexican to win the Grand Prize Henry Moore of the Utsukushigahara Open-Air Museum in Japan for his sculpture *Espacio vertical* (Vertical Space) (1987) and earned the National University Prize for Artistic Creation and Extension of Culture (2019).

The work of Jesus Mayagoitia has been displayed in nearly 150 individual and group exhibitions in Mexico and abroad. His work is part of public and private collections both national and international, including Museum of the Treasury of Finance and Public Credit, Museum of Contemporary Art of Aguascalientes, and Utsukushigahara Open-Air Museum. He has been a member of the National System of Art Creators (FONCA).

José Antonio Gurtubay

La mejor inversión, la familia
[The Best Investment, the Family]

Mixta sobre plástico, polvo de mármol, pintura e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 200 y 500 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de la denominación de 500 pesos de la familia G.
150 x 60 x 60 cm
2024

Mixed media on plastic, marble dust, paint, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 200 and 500-peso type-G banknotes, and Banco de Mexico's shredded 500-peso G-type banknotes.
59 x 23.6 x 23.6 inches
2024

Mediante figuras antropomorfas y alusiones animales en una gama cromática variada, el artista subraya la primacía del contacto humano sobre la mera adquisición de recursos para la supervivencia. La pieza se divide en dos partes: un personaje azul, distanciado y asociado con refines y maculatura de billetes de 500 y 100 pesos, simbolizando la acumulación de dinero; mientras que el color blanco evoca el diálogo con los billetes. Por otro lado, los personajes colgados están vinculados afectivamente y, por lo tanto, son coloridos y vibrantes. En contraposición a las alusiones a la riqueza en la primera figura, esta parte de la pieza refleja lo primordial en la existencia: entrar en contacto con otros seres humanos para intercambiar experiencias, sentimientos e ideas.

The artist engages a broad chromatic range of anthropomorphic figures and animal allusions to emphasize the primacy of human contact over the mere acquisition of resources for survival. The artwork is divided into two parts: a blue character, distant and associated with shavings and shredded 500 and 100-peso banknotes, symbolizing the accumulation of money, while the white color evokes a dialogue with banknotes. At the same time, the hanging characters are affectively linked and, therefore, colorful and vibrant. In contrast to the allusions to wealth in the first figure, this part of the artwork reflects the primordial feature of existence, namely being in contact with other human beings to exchange experiences, feelings, and ideas.

José Antonio Gurtubay

Ciudad de México, México, 1956

Sus medios principales son la pintura y escultura con los que crea piezas únicas que ofrecen representaciones desenfadadas de la vida cotidiana. El eje central de su obra está en los personajes antropomorfos que sugieren rostros candorosos y cuerpos integrales a la escena a través de la geometría. Caracterizado por un cromatismo vívido, el color es protagonista de sus piezas, el cual esculpe una atmósfera fresca y jubilosa enaltecida por la técnica.

Es maestro en Artes Visuales por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM). Formado como arquitecto en la Universidad La Salle de México donde también ha ejercido como docente de la Escuela Mexicana de Arquitectura. Ha complementado su formación con la especialidad en Enseñanza Superior y con estudios en cerámica y grabado.

Ha realizado más de ochenta exposiciones colectivas y 26 individuales tanto en México como en EUA, Canadá, Argentina, Chile, Alemania, Italia y España. De sus participaciones en muestras colectivas destacan: ***El lienzo y el tiempo***, Museo del Telégrafo (2019); ***Máscaras de Aliento***, Museo Franz Mayer (2018); LVIII Feria del Arte de Módena Italia (1996); Primera Bienal Internacional Juguete Objeto, Museo de la Ciudad de México (1995); V Trienal de Fellbach Alemania (1992) y la Primera Bienal de Cerámica INBAL (1990). Fue comisionado para realizar la escultura monumental *Madre Naturaleza* para el Papalote Museo del Niño Cuernavaca y *Nocht* para la ciudad de Vail en Colorado, EUA.

Recibió la mención honorífica del Premio Artes Plásticas Cuitzmala en 1988. Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo Hispano-mexicano de Alagón Zaragoza, España; en el Papalote Museo del Niño Chapultepec; Museo Ralli de Israel y Museo Ralli Punta del Este, Uruguay.

José Antonio Gurtubay

Mexico City, Mexico, 1956

His main media are painting and sculpture whereby he creates unique pieces of art that offer light-hearted depictions of everyday life. Anthropomorphic characters that suggest candid faces and bodies that blend with the scene through geometry are the centerpiece of his work. Characterized by vivid chromatism, color shapes a fresh and joyous atmosphere enhanced by technique and is the protagonist of his art.

He is a Master of Visual Arts from the Postgraduate Unit of the School of Arts and Design (FAD-UNAM). He was trained as an architect at Universidad La Salle de México where he also taught at the Mexican School of Architecture. He complemented his training with a specialty in Higher Education and ceramics and engraving courses.

Guturbay has held over eighty group exhibitions and 26 individual exhibitions in Mexico, USA, Canada, Argentina, Chile, Germany, Italy and Spain. His participation in group exhibitions include *El lienzo y el tiempo* (Canvas and Time), the Telegraph Museum (2019); *Máscaras de Aliento* (Masks of Encouragment), Franz Mayer Museum (2018); LVIII Modena Art Fair, Italy (1996); First International Toy Object Biennial, Museum of Mexico City (1995); V Fellbach Triennial, Germany (1992), and First Ceramics Biennial, INBAL (1990). He was commissioned to make the monumental sculpture *Mother Nature* for the Papalote Museo del Niño in Cuernavaca, and *Nocht* for the city of Vail in Colorado, USA.

He was awarded Honorable Mention of the Plastic Arts Prize in Cuitzmala in 1988. His work is found in the collections of the Museo de Arte Contemporáneo Hispano-Mexicano in Alagón Zaragoza, Spain; at the Papalote Museo del Niño Chapultepec; the Ralli Museum in Israel, and the Ralli Museum in Punta del Este, Uruguay.

Mario
Palacios Kaim

CASH

Anudado con refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 50, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.
100 x 30 x 30 cm
2024

Knotting with shavings of Banco de Mexico's 50, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.
39.3 x 11.8 x 11.8 inches
2024

El anudado de refines sin utilizar pegamento se empleó para crear una madeja que resalta las cualidades únicas del material: su color, resistencia y flexibilidad. Este volumen remite a un enjambre, un avispero o incluso un ser vivo: una especie de bicho llamado ***cash***. Esta figura, podría ser una mascota que llega a una casa y se muestra como una presencia intrigante. Su forma orgánica aprovecha las cualidades y memoria del material e invita a múltiples interpretaciones.

The glue-free knotting of shavings creates a skein that highlights the material's unique qualities, namely its color, toughness and flexibility. This volume is reminiscent of a swarm, a hornet's nest, or even a living being: a species of bug called cash. It could be the intriguing presence of a pet arriving at a house. Its organic form leverages the material's qualities and memory, as well as opening the door to numerous interpretations.

Mario Palacios Kaim

Ciudad de México, México, 1953

Su propuesta artística reside en la abstracción, haciendo uso de representaciones visuales de conceptos simbólicos, nociones espaciales y elementos simétricos. El artista percibe a la geometría como experiencia fenomenológica del mundo en el que vivimos. En cuanto a la instalación, utiliza materiales de desecho para formular propuestas que incluyen la afectación del tiempo sobre estos, además, crea espacios para que el visitante pueda recorrer la obra y se involucre con ella.

Es de formación autodidacta. Sus estudios se han constituido mediante la propia investigación en talleres de creadores, viajes y libros, de acuerdo a las necesidades expresivas personales y artísticas que han surgido en su trabajo a través del tiempo. El uso y experimentación de diversas técnicas como: pintura, dibujo, gráfica, ensamblaje, instalación, performance, libro objeto y *ready-made* definen parte de su trabajo.

Su trayectoria incluye más de treinta exposiciones individuales, entre las más destacadas se encuentran: *Zona de indiferencia*, Galería Arróniz Arte Contemporáneo (2022); *Las tramas ocultas*, Galería Archivo Colectivo (2020); *Impresiones vivas*, Galería Hadik, Budapest, Hungría (2018), y la participación en más de setenta exposiciones colectivas, por mencionar algunas: *9 + 9*, Beijing, China (2020) y *The London Original Print Fair*, Royal Academy of Arts, Londres, Inglaterra (2017).

Ha sido seleccionado en varias ocasiones para participar en bienales de pintura, dibujo y gráfica como la VI Bienal Monterrey FEMSA (2003), XI Bienal de pintura Rufino Tamayo (2002) y Primera Bienal Nacional de Estampa Rufino Tamayo (2001). Su obra tiene presencia en colecciones públicas y privadas en México, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón y Egipto.

Mario Palacios Kaim

Mexico City, Mexico, 1953

His artistic proposal is abstraction through the visual depiction of symbolic concepts, spatial notions and symmetric elements. The artist perceives geometry as a phenomenological experience of the world that we live in. For installation, he uses waste materials to make proposals about the impact of time thereon and also creates spaces for visitors to get involved as they tour the works of art.

He is a self-taught artist. His knowledge comes from his own research in creators' workshops, trips and books, according to personal and artistic needs that have emerged over time from his work, part of which is defined by using and experimenting with various techniques including painting, drawing, graphics, assembly, installation, performance, book-object, and ready-made object.

Mario's career includes over thirty individual exhibitions, the most outstanding of which are: *Zona de indiferencia* (Zone of Indifference), Arróniz Arte Contemporáneo Gallery (2022); *Las tramas ocultas* (Hidden Networks), Archivo Colectivo Gallery (2020); *Impresiones vivas* (Vivid Impressions), Hadik Gallery, Budapest, Hungary (2018), and more than seventy group exhibitions, such as: *9 + 9*, Beijing, China (2020), and *The London Original Print Fair*, Royal Academy of Arts, London, England (2017).

He has been selected on various occasions to take part in painting, drawing and graphics biennials, including the VI Monterrey FEMSA Biennial (2003), XI Rufino Tamayo Painting Biennial (2002), and the First National Rufino Tamayo Stamp Biennial (2001). His work is present in public and private collections in Mexico, the United States, France, England, Japan and Egypt.

Pia Seiersen

Travesías [Journeys]

Papel hecho a mano de la planta del plátano y del agave espadín, alambre e hilo de nylon. Refines de billete del Banco de México de las denominaciones de 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G y maculatura de billete del Banco de México de las denominaciones de 20, 100, 200, 500 y 1000 pesos de la familia G.

120 x 60 x 60 cm

2024

Hand-made paper from banana tree and Espadin agave, wire, and nylon thread. Shavings of Banco de Mexico's 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes and Banco de Mexico's shredded 20, 100, 200, 500 and 1000-peso G-type banknotes.

47.2 x 23.6 x 23.6 inches

2024

Travesías se inspira en el billete migrante, sus viajes a través de soles, lunas, mares, campos, desiertos y ciudades, donde se tejen sueños, ilusiones y encuentros. La obra fue elaborada con la pulpa de la planta del plátano y del agave espadín. La artista aprovechó las cualidades únicas de estas pulpas para la creación del papel. Integró maculatura en la pulpa del agave, realizó pliegos evocando la forma de billetes y sueños bordados con refines, combinó fracciones de círculos hasta formar el círculo completo donde convergen todas las maculaturas. La pieza se encuentra suspendida mediante hilos de nylon y alambre.

Travesías is inspired by the migrant ticket, traveling through suns, moons, seas, fields, deserts, and cities where dreams, illusions, and encounters are woven. It was made with the pulp of the banana plant and the Espadin agave. The artist harnessed the unique qualities of these pulps to create the paper. She incorporated shredded banknotes into the agave pulp, made sheets evoking the shape of banknotes and dreams embroidered with shavings, combining fractions of circles to form the whole circle where all the shredded banknotes converge. The artwork is suspended by nylon threads and wire.

Pia Seiersen

Morelia, Michoacán, 1957

Proceso de producción y objeto están unidos indisolublemente en su propuesta estética, en ella el papel funge como vínculo entre la experimentación y elaboración artesanal. Los resultados son esculturas únicas que juegan con el movimiento y la sonoridad que proyectan sus livianas estructuras, accesible a través del aire circulante y su observación silenciosa.

Su principal formación ha sido de carácter autodidacta, donde su ejercicio en las artes escénicas permeó indeleblemente su obra. A la par, también cuenta con estudios académicos de serigrafía en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana lo que la ayudó a establecer su propio taller en San Miguel de Allende. Continúo su formación en la ciudad guanajuatense con estudios sobre manufactura del papel con la Maestra Pat Baldwin y estudios de fotografía con la curadora Jo Brenzo.

Cuenta con una larga trayectoria siendo partícipe de muestras individuales y colectivas. Su primera exhibición fue realizada junto con su padre Palle Seiersen Frost (1935-2018): ***Papel Pia & Palle***, Galería Estela Shapiro (2000). Algunas otras muestras destacan la singularidad de su técnica, entre ellas: ***Sonoridad del Papel***, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (2022); ***Oscilaciones***, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán MACAY (2018) y ***Canon de Papel. Matices y variaciones tridimensionales***, Museo Joaquín Arcadio Pagaza/Galería Juan Martín (2016).

Acreedora del segundo lugar en el concurso Artes de México: Arte y Cambio Climático edición 2010. Beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de México (FOCAEM) en la categoría de Artistas con Trayectoria en las convocatorias 2012, 2014 y 2015. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA-FONCA) desde el año 2018.

Pia Seiersen

Morelia, Michoacán, 1957

Both the production process and the object are inextricably tied together in her aesthetic proposal, where paper is a link between experimentation and craftsmanship. The outcome is unique sculptures that play with movement and sonority projected by their lightweight structures —accessible through circulating air and silent observance.

She has been mainly self-taught; her practice in scenic arts has indelibly permeated her artwork. In addition, she studied serigraphy at the School of Plastic Arts of the University of Veracruz, which helped her set up her own workshop in San Miguel de Allende. Here, she continued her education with paper manufacturing courses with Pat Baldwin and photography courses with Jo Brenzo.

Pia Seiersen has a long career participating in individual and group exhibits. She put on her fist exhibition together with his father Palle Seiersen Frost (1935-2018): *Papel Pia & Palle* (Paper Pia & Palle), Estela Shapiro Gallery (2000). Some other exhibitions stand out her singular technique, including: *Sonoridad del Papel* (Paper Sonority), Abstract Art Museum Manuel Felguérez (2022); *Oscilaciones* (Oscillations), Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán MACAY (2018), and *Canon de Papel. Matices y variaciones tridimensionales* (Paper Canon. Nuances and Tridimensional Variations), Joaquín Arcadio Pagaza Museum/ Juan Martín Gallery (2016).

She won second prize in the contest Arts of Mexico: Art and Climate Change, 2010. She was beneficiary of the Program of Stimulus to Artistic Creation and Development of the State of Mexico in the category Artists with a Career in 2012, 2014 and 2015. She has been part of the National System of Art Creators (SNCA-FONCA) since 2018.

Artistas

Artists

Alejandra Carinae

Alejandro Marra Mejía

Beatriz Canfield

Carlos Jaurena

Detalle / Close up: *Circulaciones ramificadas [Ramified Circulations]*, Mariana Gullco

Cecilia Barreto

Claire Becker

Claudia Luna Fuentes

Eduardo Romo

Estefania Calzada Hernández

Fabiola Tanus

Georginia Quintana

Héctor M. Flores

Javier del Cueto

Jeannette Betancourt

Jesús Mayagoitia

José Antonio Gurtubay

Knut Pani

Mariana Gullco

Mario Palacios Kaim

Mónica Muñoz Cid

Patricia Henríquez

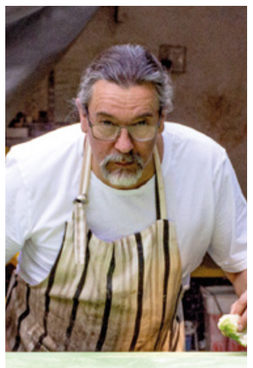
Pia Seiersen

Quirarte+Ornelas

Rubén Maya

Sandra Pani

Silvia Barbescu



Víctor Guadalajara

Virginia Chévez

El catálogo

Rutas móviles. Usted está aquí

se terminó de realizar en septiembre de 2024.

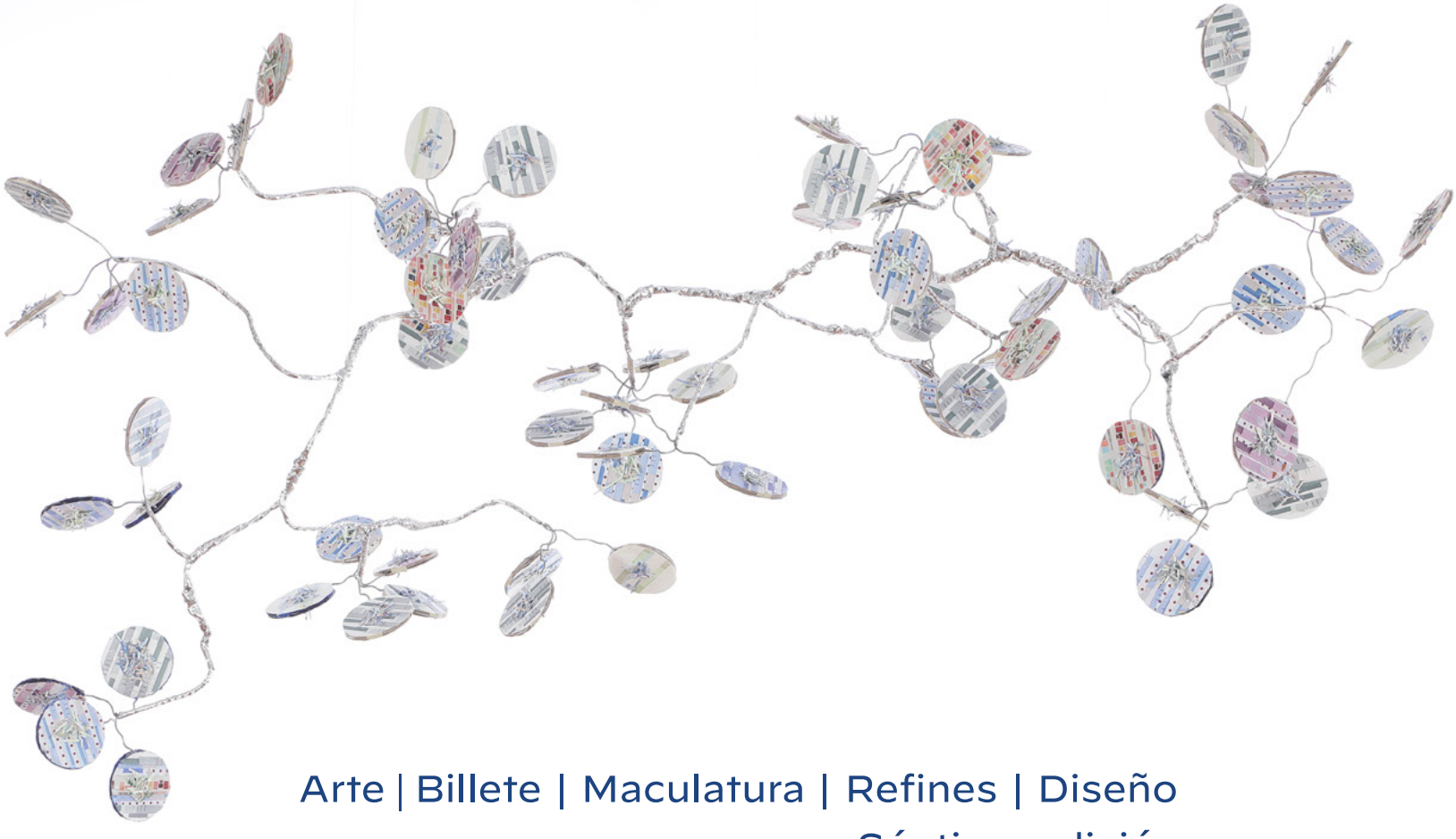
Detalle / Close up: *Mundos alternos - Vidas paralelas, [Alternate Worlds – Parallel Lives]*, **Fabiola Tanus**

The catalogue

Mobile Routes. You Are Here

was completed in September 2024.

Detalle / Close up: *Ruinas [Ruins]*, **Alejandra Carinae**



Arte | Billete | Maculatura | Refines | Diseño

Séptima edición

MUSEO BANCO DE MÉXICO®

BANCO DE MÉXICO®