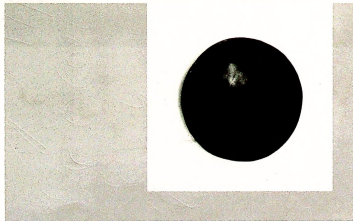

María José de la Macorra

Las Geografías del Norte Interior

TOKYO WONDER SITE

BIO-GEOMORFOLOGÍA:
EL ARTE ENCANTADOR DE MARÍA JOSÉ DE LA MACORRA
Hideki Nakazawa, Artista

La biología comprende la morfología; por ejemplo, las formas de animales, las de las plantas y las de los microorganismos que se mueven en una placa del microscopio; además, las figuras de conchas espirales, los capullos que forman las palomillas, las ramas de los árboles que se curvan por el peso de las frutas y la bifurcación de las hifas que germinan.

En el interior de nuestro cuerpo, los órganos tienen formas peculiares. Los riñones semejan un par de habas; las vertebrae de la columna forman una cadena; los vasos sanguíneos son una estructura tubular. En la anatomía de los tejidos, las células nerviosas tienen espinas salientes típicas y las glándulas endocrinas del páncreas han sido bautizadas con el nombre de la Islotes de Langerhans por sus formas esparcidas. Cada una de las cosas entreteje de diversas maneras, su propia forma encantadora, integrando un "mundo biomorfológico" bello, rico y dinámico.

Desde el cielo, en una avioneta, la artista mexicana María José de la Macorra vio la similitud sorprendente entre la topografía y la morfología biológica. Tierra adentro, varios arroyos serpeaban entre suelos y montañas coloridos. Al acercarse la avioneta a la zona litoral, la artista, que observaba el perfil de la tierra, se dio cuenta de que los órganos del cuerpo humano y la topografía del territorio nacional se parecían increíblemente. Desde entonces, ha venido creando obras en las que sobrepone las formas orgánicas a las formas de la superficie terrestre, que es una sustancia inorgánica: collares de porcelana colocados en las líneas de nivel; una línea de lluvias que caen del cielo y las cordilleras hechas de abalorio

de vidrio. Una obra suya que evoca la famosa *Gran ola de Kanagawa* de Hokusai, también podría interpretarse dentro de esta genealogía. La artista hizo cubrir relieves imaginarios de la superficie de la tierra con las formas "fractales" de las olas blancas.

Conocí a De la Macorra en 2000, durante el programa de Residencias Artísticas del Centro Banff para las Artes, en Canadá en el que participamos en el mismo programa de arte contemporáneo. María José tiene una viva curiosidad por la naturaleza pronto simpatizamos, en la primera excursión por el gran escenario natural que circundan las Montañas Rocosas canadienses. Entonces ninguno sabía nada de las obras que el otro hacía. Pero recuerdo que cada vez que encontrábamos la grandiosa figura de una montaña, una lejana nube otoñal, el serpenteo de un río, los árboles despojados de hojas secas y los huesos de grandes animales, pasamos momentos muy agradables hablando de la teoría "fractal" de la naturaleza, la Serie Fibonacci, la anatomía, el evolucionismo, el taoísmo, entre otros temas. Yo no hablaba bien inglés, pero ella me explicó con palabras sencillas. Yo estudié medicina, algo sé de biología y podía seguir su conversación intelectual.

Descubrimos también que nos interesaba la música clásica moderna y contemporánea. Fuimos juntos con frecuencia a los conciertos que los músicos ofrecían diariamente en el Centro Banff para las Artes. Yo no conocía bien la literatura japonesa y ella me inició en Mishima, Kawabata y Basho. Cuando le envié "E-mail Art" sobre los símbolos químicos, encontró en la biblioteca del Centro una novela sobre los

símbolos químicos que había sido su libro favorito.

Gracias a ella pude terminar una obra nueva que hice durante la estancia de siete semanas en el Centro. Me enseñó que había un método de notación de ballet, llamado "*Lavanotation*". Me puse de inmediato a buscar materiales en la biblioteca y a descargarlos de internet, y pude terminar "*Metodología-Ballet y su estudio*". En la azotea del Centro, en donde aún había nieve del día anterior, le pedí que hiciera la primera presentación de la obra. En medio del ajetreo y sen vísperas de la salida del país, se llevó a cabo una magnífica presentación de premio del mundo, que le agradezco infinitamente.

En la presentación del "Programa de Residencias", cuando por primera vez vi su obra, en transparencias, tuve la sensación de haberla comprendido. Una transparencia mostraba una obra tridimensional, de un tamaño que daba la impresión de haber sido realizada por varias personas como ella, que no es alta. La mera contemplación de la obra era un placer. Era grande, pero no imponente. Pese a la sencillez de sus formas, no era dogmáticamente moderna. Tenía, como su creadora, un aire encantador. Había numerosas obras pequeñas. Cada era producto de su conocimiento del mundo natural y de su pensamiento. Más bien, al igual que su curiosidad enorme y a su vez muy modesta, las obras cuentan con un encanto elegante, vigoroso y vívido. En otras palabras, no se trata de "Found Object" estático y axiomático, sino de una plástica dinámica, que se dirige hacia lo incógnito. Es una obra cuya sensibilidad está animada por cierto espíritu travieso.

En una galería del Centro se llevó a cabo una exposición individual con sus nuevas obras. En un taller de cerámica, María José había todos los días unas bolitas blancas que al final de la estancia eran incontables. Uniéndolas, decía que eran "un collar". Las colocaba en círculos concéntricos en el suelo, como si fueran las líneas de nivel de un mapa topográfico. Fue la primera presentación de la obra "*Spheres within spheres*", que luego desarrolló durante varios años. Una fila punteada, serpeante, que daba la sensación de seres vivos. Su interesante inspiración, la intensidad y la apariencia encantadora de su obra se resolvían en armonía y equilibrio. Por otro lado, le preocupaba cómo podría llevarse esa enorme cantidad de bolitas blancas. No había modo de que cupieran en una maleta y costaba una fortuna transportarlas. Decía: Como pueden ser collares, me los llevaría en el avión, echándomelos al cuello unos sobre otros.

Titulé a este artículo "Bio-geomorfología" (por supuesto es una palabra inventada) porque uno de los orígenes del arte de De la Macorra se deriva del episodio de la avioneta. No sólo eso; también yo pensé que todas las cosas del universo, de las que la biología y la topografía forman parte, así como todos las cosas culturales funcionan como una metáfora que sugiere una incansable curiosidad de la artista. En particular quisiera hacer énfasis en su sensibilidad y en su pensamiento, que tiende puentes entre el mundo orgánico y el mundo inorgánico. Pero tal vez sería demasiado atrevido decir que la biología es una metáfora de la pintura de figura y la topografía lo es la de la pintura de paisaje.

生物地形学

マリア・ホセ・デ・ラ・マコーラの愛らしい芸術

中ザワヒデキ (美術家)

生物学は、形態学をその中に含んでいる。動物のかたち、植物のかたち、顕微鏡下にうごめく微小生物のかたち。さらに巻き貝の紋様や、蛾が作る繭の形態、果実でたわむ樹枝や、発芽した菌糸の分岐。

われわれの身体の内側でも、内臓諸器官は固有のかたちを持つ。ソラマメ形の腎臓、連鎖する椎骨、管状構造の心臓血管系。組織解剖学においては、神経細胞は特徴的な棘突起を持ち、膵臓の内分泌腺はその散在する様態からランゲルハンス島と名付けられている。それぞれがそれぞれに、愛らしくも独特な形態を多様に織りなし、美しく豊かでダイナミックなバイオモルフォロジック・ワールドを構成している。

メキシコ人アーティスト、マリア・ホセ・デ・ラ・マコーラが飛行機で上空から見たものは、地形学と生物形態学の驚くべき類似であった。内陸部では、小さな川が色とりどりの土壌や山々の間を蛇行していた。飛行機が沿岸部にさしかかり、陸のプロフィール（輪郭＝横顔）に見入っていた彼女は、体内器官と国土の地形が、とてつもなく似ていることに気が付いた。爾来、彼女は無機物である地表の形態に、有機形態を重ね合わせたような作品を制作している。等高線上に並べられた磁器のネックレス、天から降る一列の雨、ガラスのビーズでできた連山。葛飾北斎の有名な白波をプロットした作品も、この系譜のうちにとらえられるだろう。フラクタルな白波の形態に、彼女は想像上の地表レリーフを被せてしまったのだ。

私がデ・ラ・マコーラに初めて会ったのは、2000年にカナダのバンフでアーティスト・イン・レジデンスをしたときである。われわれは同じ現代美術のプログラムの参加者だった。カナディアン・ロッキーに囲まれた大自然の中で、親睦も兼ねた最初のハイキングのとき、博物誌の好奇心が旺盛な彼女とすぐに意気投合した。まだ互いの作品も知らないうちだったが、そういえば、雄大な山容、遠くの秋の雲、蛇行する河川、枯葉を落とした樹木、大きな動物の骨などを見つけるたびに、自然界に潜むフラクタル理論やフィボナッチ数列、解剖学や進化論、あるいはタオイズムなど、話題はあちこちに飛びながらも、楽しい時間を過ごしたのだった。私は英語があまり話せなかったが、彼女がわかりやすく説明してくれたのと、私が医学部出身で、生物学をある程度知っていたため、知的な彼女の話題にはなんとかついていくことができた。

互いに近現代のクラシック・リスナーだったこともわかって、滞在先のバンフ・センター・フォー・ジ・アーツでは、音楽家たちが連日開いていたコンサートによく一緒に出かけた。私は日本文学をあまり知らなかったから、彼女がミシマやカワバタ、そしてバショウについて私に教えてくれた。私が元素記号のEメールアートを配信すると、彼女は、かつて愛読したという化学元素についての小説を、センターの図書館で見つけてきてくれ。

7週間のレジデンスが終わる頃、私は彼女のおかげで新作を作ることができた。ラバノーテーションというダンスの記譜法があると教えてくれたのである。早速図書館

で資料を探し、インターネットでソフトをダウンロードして、「方法舞踊・習作」を完成した。前日の雪が残るセンターの屋上で、彼女に初演をお願いした。帰国まぎわの忙しいさなか、素晴らしいワールド・プレミアとなり、とても感謝している。

レジデンス・プログラムのプレゼンテーションで初めて彼女の作品をスライドで見たとき、合点がいく思いがした。小柄な彼女が数人分入れそうなサイズの、それだけで楽しめるような立体作品のスライドがあった。大きいのに威圧感が無く、シンプルな形態にもかかわらずモダニズムの教条性も無い。作品の佇まい自体が、作者本人同様、愛らしいのである。小さい作品も数多くあり、それぞれが、彼女の博物誌的知識と思考の結晶であるが、それ以上に、作者本人の謙虚で旺盛な好奇心と同様、しなやかで力強く、生き生きとした魅力を湛えている。つまり静的で自明的なファウンド・オブジェクトではなく、未知に向かう動的な造形性を有している。そして、たぶん、ちょっとしたイタズラ心も秘められているのではない。

センター内の小さな画廊で、彼女が新作個展をおこなった。セラミックの工房で白い玉っこを毎日無数に作っていたようだったが、それらを連ねてネックレスと称し、地図上の山の等高線のように同心円状に床の上に並べたのだった。その後数年続いた「Spheres within spheres」の最初の発表である。蛇行するドットの列は何かの生き物のようでもあり、発想の面白さと作品とし

ての強度と佇まいの愛らしさが、ちょうどいい感じで調和していた。余談だが、これらの膨大な白い玉っこを、どうやってメキシコに持ち帰るか、彼女は悩んでいた。スーツケースにはとても入りきらないし、輸送にはお金がかかるので、「ネックレスだから何重にも首にかけて機内に持ち込もうかしら?」

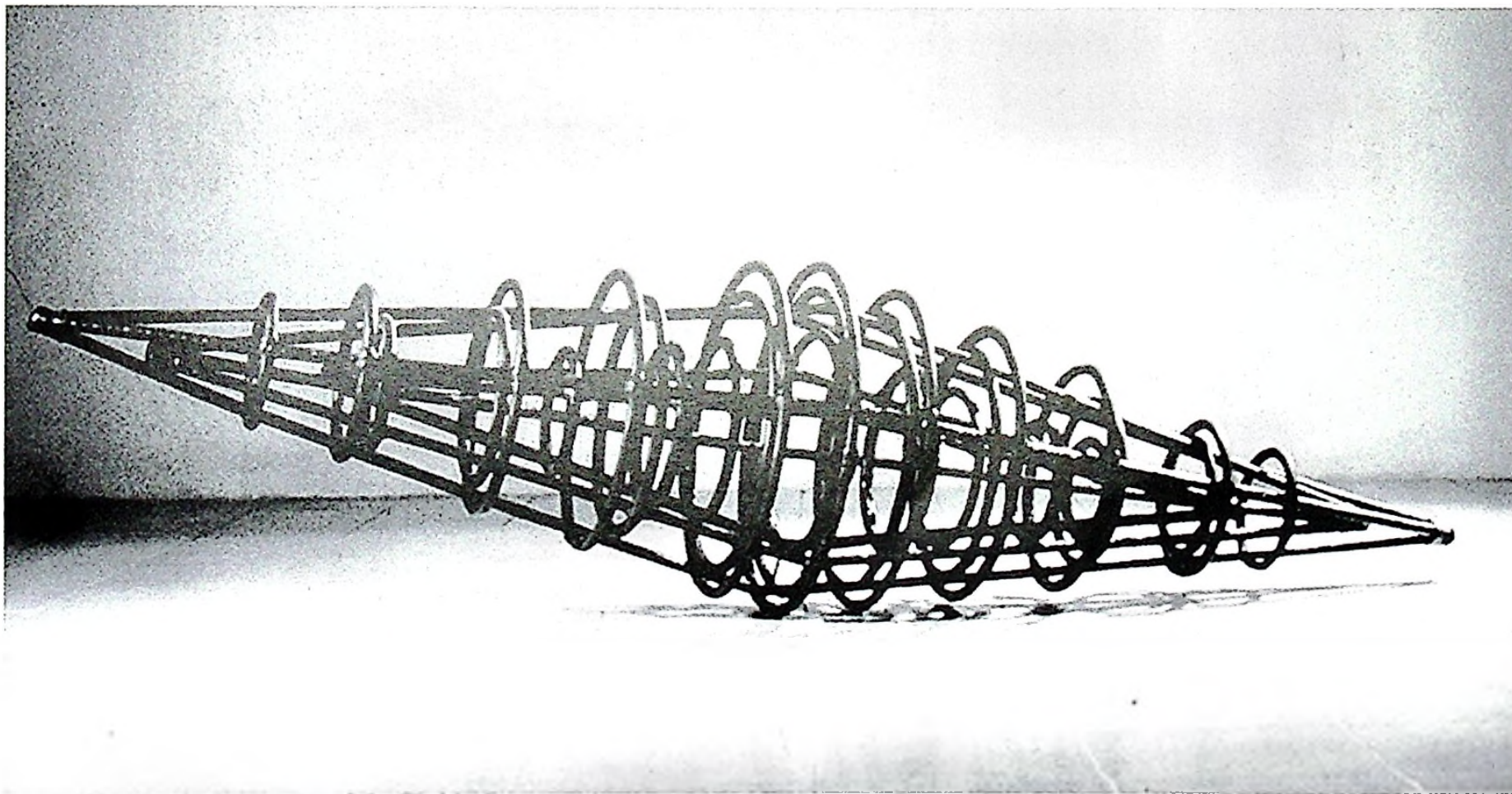
本稿を「生物地形学」(パイオ=ジオモルフォロジー…もちろん造語)と題したのは、デ・ラ・マコーラの芸術の原点のひとつが飛行機のエピソードにあるからだけではない。生物学や地形学をその一部とする森羅万象や、文化的事象すべてに対する彼女の飽くなき好奇心を示唆する比喩としても機能すると考えたからである。とりわけ、有機的世界と無機的世界を架橋するような彼女の感受性と思考を強調しておきたい。さらには生物学は人物画の、地形学は風景画のメタファーであるとまで言ってしまっては、うがちすぎだろうか。

Las Geografías del Norte Interior
de María José de la Macorra

Este trabajo surgió como el resultado de un viaje que hice hacia el norte de México en donde pude ver los ríos surcar el terreno multicolor y las montañas, así como el perfil de la costa. En ese momento se me ocurrió que nuestro cuerpo y nuestra geografía se parecían y que en ese parecido el lenguaje que describía nuestro cuerpo y sus partes tomaba prestados nombres que aparecieron antes para denominar aspectos de la geografía. Estudiando libros de anatomía me di cuenta que, efectivamente, dentro de nosotros había cisternas, canales e islas.

メキシコ北部の地形変化
(マリーア・ホセ・デ・ラ・マコーラ)

この作品は、メキシコ北部を巡る旅の所産として誕生した。多彩な土壌を縫って流れる河川や山並み、海岸線のプロフィールとの出会いがあった。その瞬間に、人体と地形の類似性というアイデアがひらめいた。事実、人体の各部器官名称には、地形を表す用語に由来するものが多く見られる。解剖学の書物を読み進むうちに、人体には、貯水池や運河、さらには島嶼も存在することに気付いた。

Ad infinitum 2, 1999
Fierro tapizado en cámara de llanta
89 x 88 x 315 cm.

Nuestra anatomía, los órganos del cuerpo y los sistemas y aparatos, son canales, caminos para contener fluidos vitales que van y vienen, bolsas que transforman o acumulan sustancias corporales, y ríos que recorren nuestro cuerpo y que son invisibles a nuestros ojos.

人体の器官やシステムは、体内を往来する液体を運ぶ運河や道路、さらには、体内で生じる物質を変質したり蓄積するための袋、また、本人の目には見えないけれども体内を流れる河川、なのである。

Dendra, 2001
Látex y hule
Medidas variables

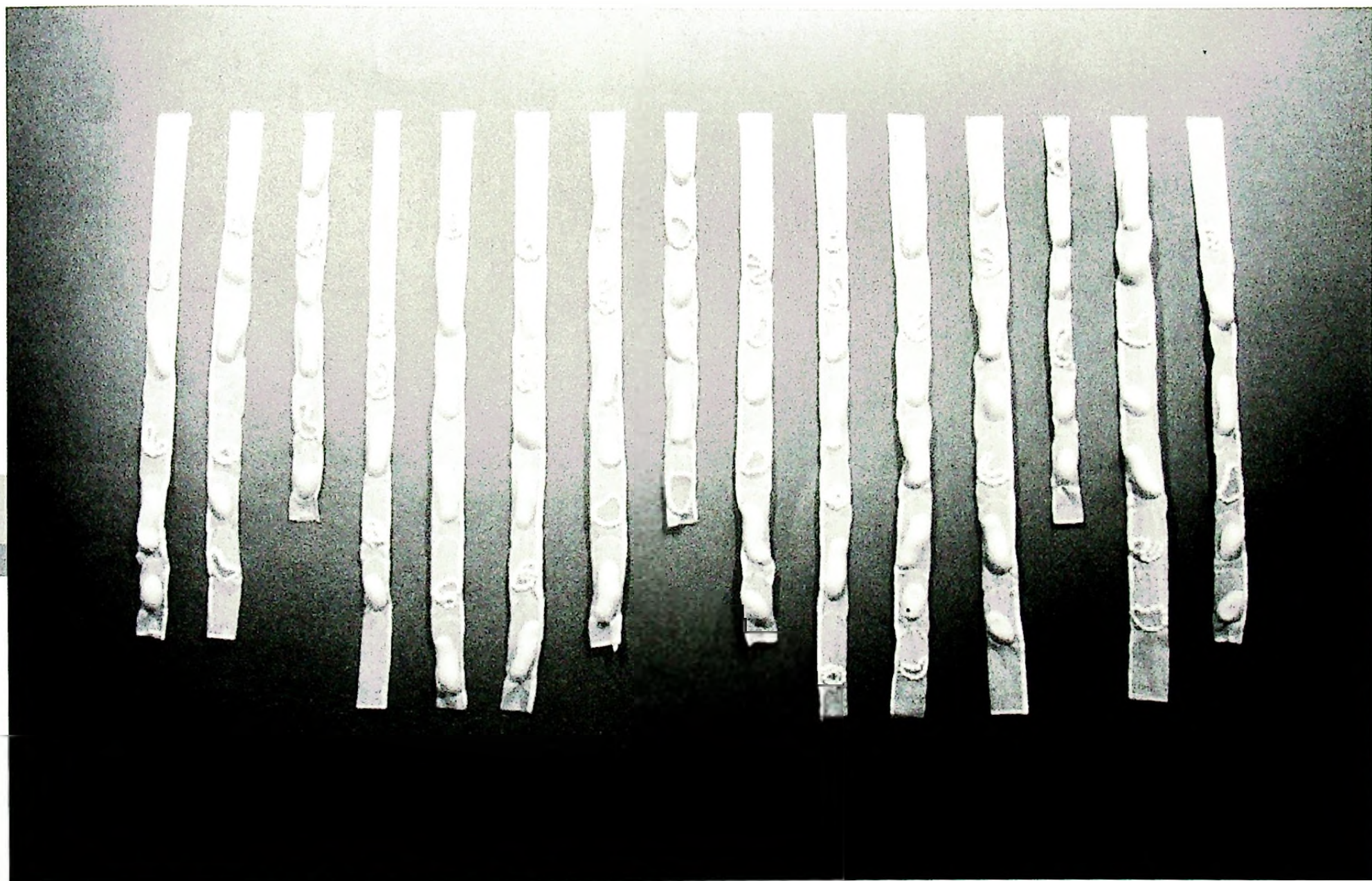

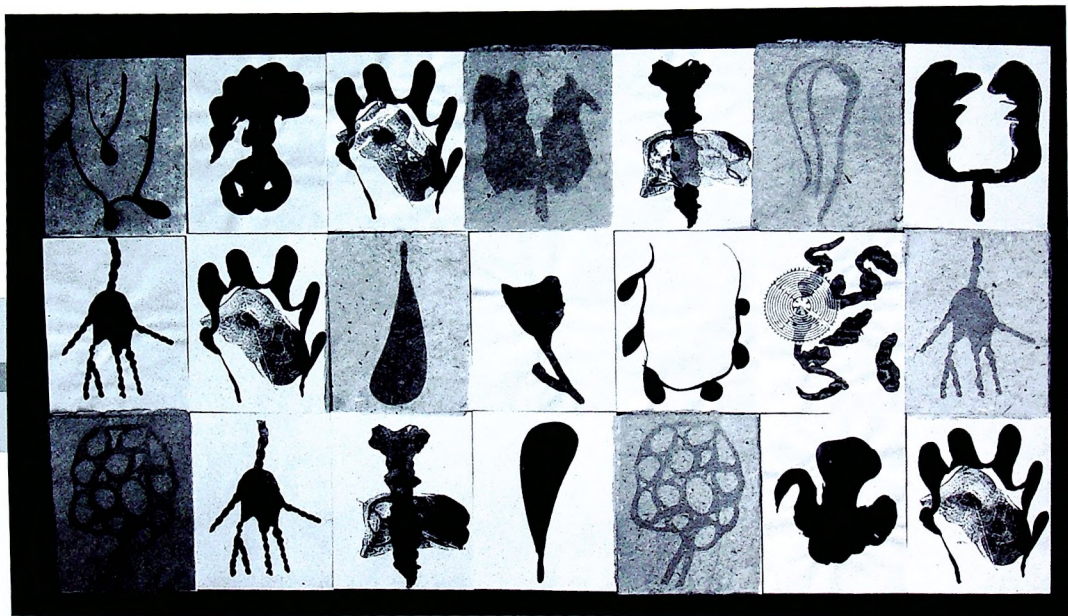
En esta exposición podemos ver instalación, escultura y gráfica, y mi propósito central es hablar del cuerpo como una entidad a la que podemos conocer y recorrer tal y como se recorre un paisaje. De esta idea proviene el interés por utilizar materiales como tubos de plástico y de látex, largos tramos de material que se recorren con la mirada.

今回の展示では、インスタレーションやスカルプチャー、さらにグラフィックもある。あたかも、ある土地の風景や景観と出会い、それを描写するかのように、ある実体としての人体について語ること、それが私の狙いである。このアイデアから出発して、端から端まで目線で辿ることが可能な長い形状のもの、すなわち、プラスチックやラテックスのチューブといった素材を使うことに関心が向かった。

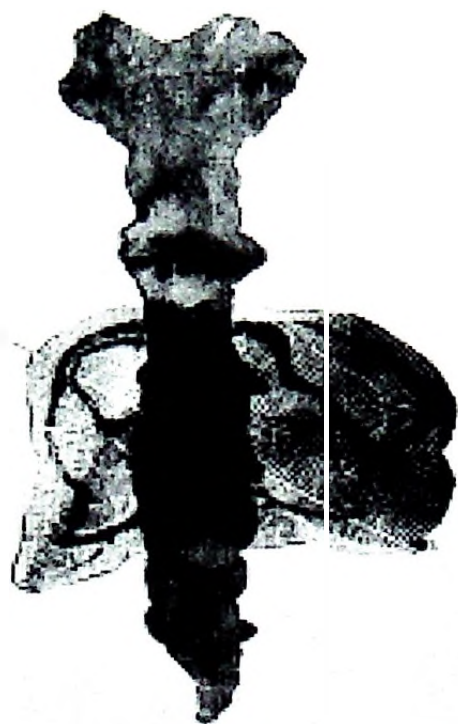
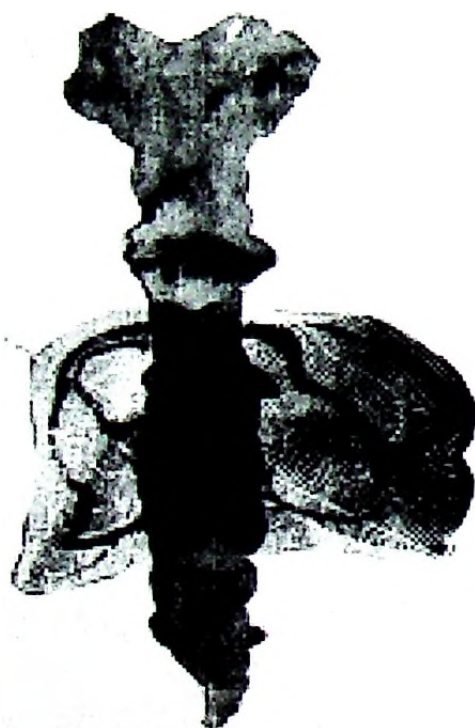

Dendra 2, 2000-2001
Seda y porcelana
Medidas variables

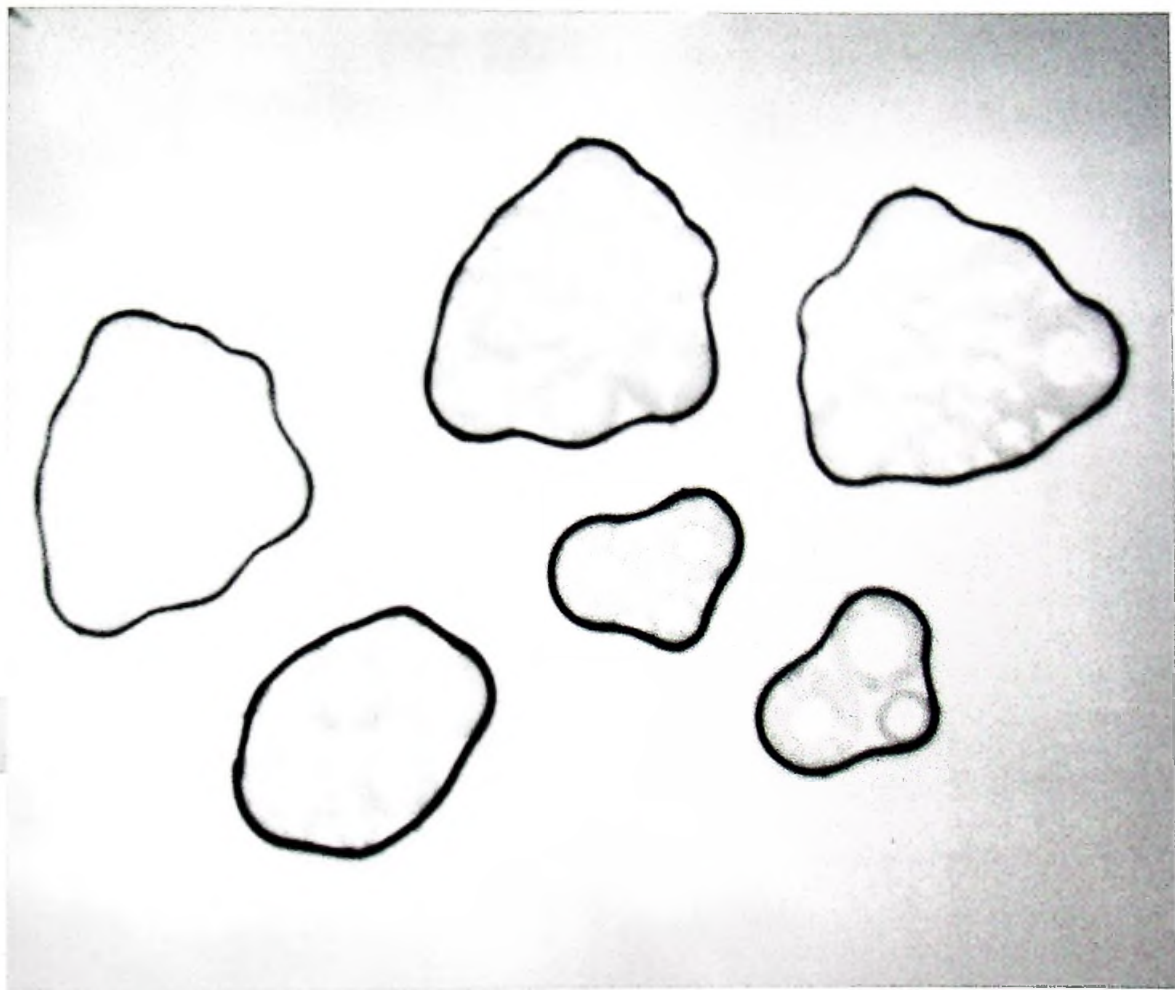
Shirakawa: *Entrance to the Northern Regions*, 2000
Tinta, fotocopia y acetato sobre papel
159 x 93 cm.

El norte, como punto cardinal, aparece como un símbolo del origen, lo inalcanzable y lo desconocido en muchas culturas. Con esta idea en mente, comencé un recorrido por este paisaje interior, intentando llegar a ese norte y creando obra que evocara una especie de peregrinaje muy personal.

主要な方位基点のひとつである北は、数多くの文化において、起源や達成不可能なもの、未知のものなどのシンボルとして、登場する。こうしたアイデアを念頭に置きつつ、その北へ到達することをめざして、さらに、極めてパーソナルな一種の巡礼と呼べる旅を想起させる作品を創作するつもりで、体内の風景巡りを始めた。

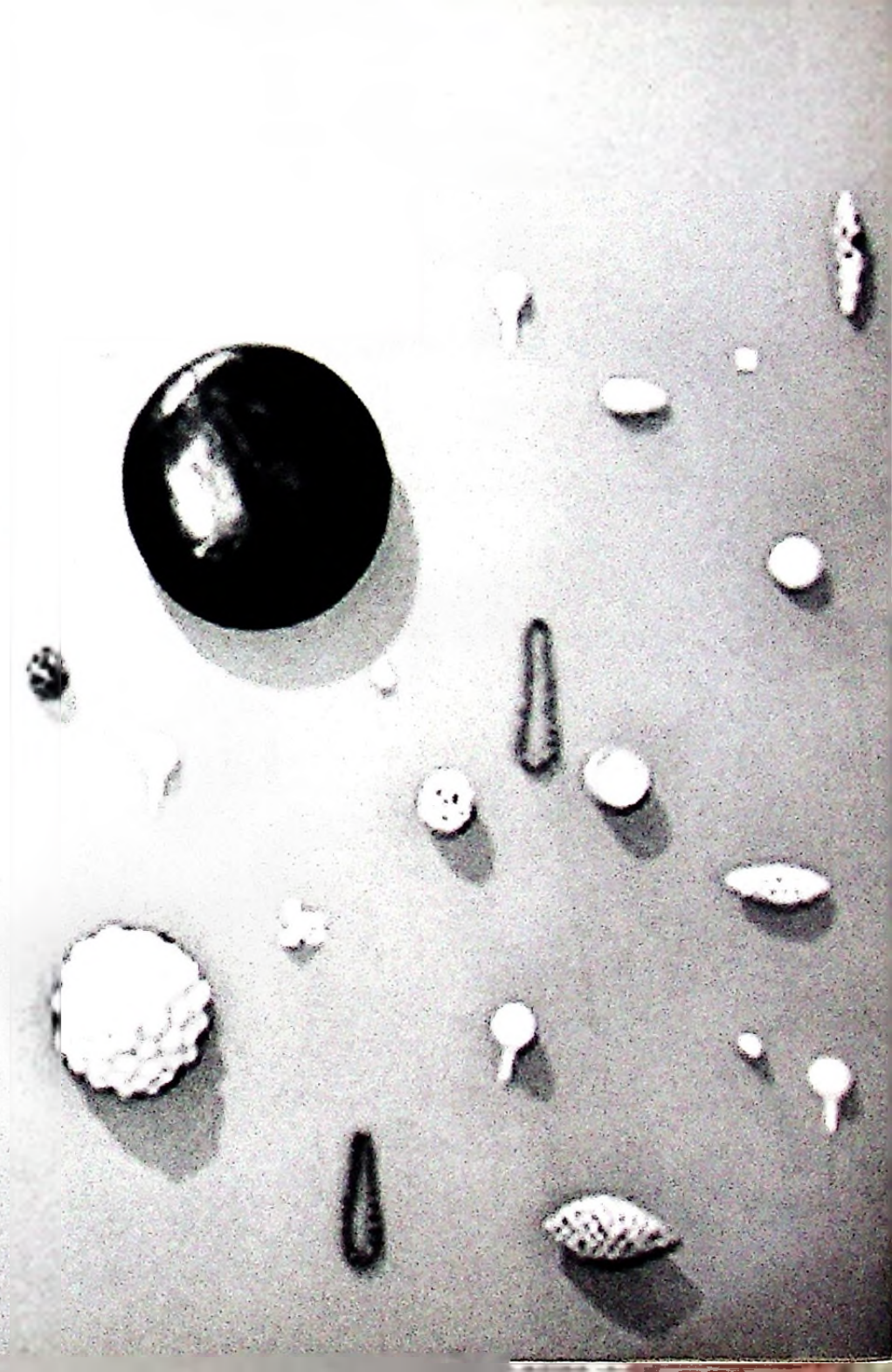

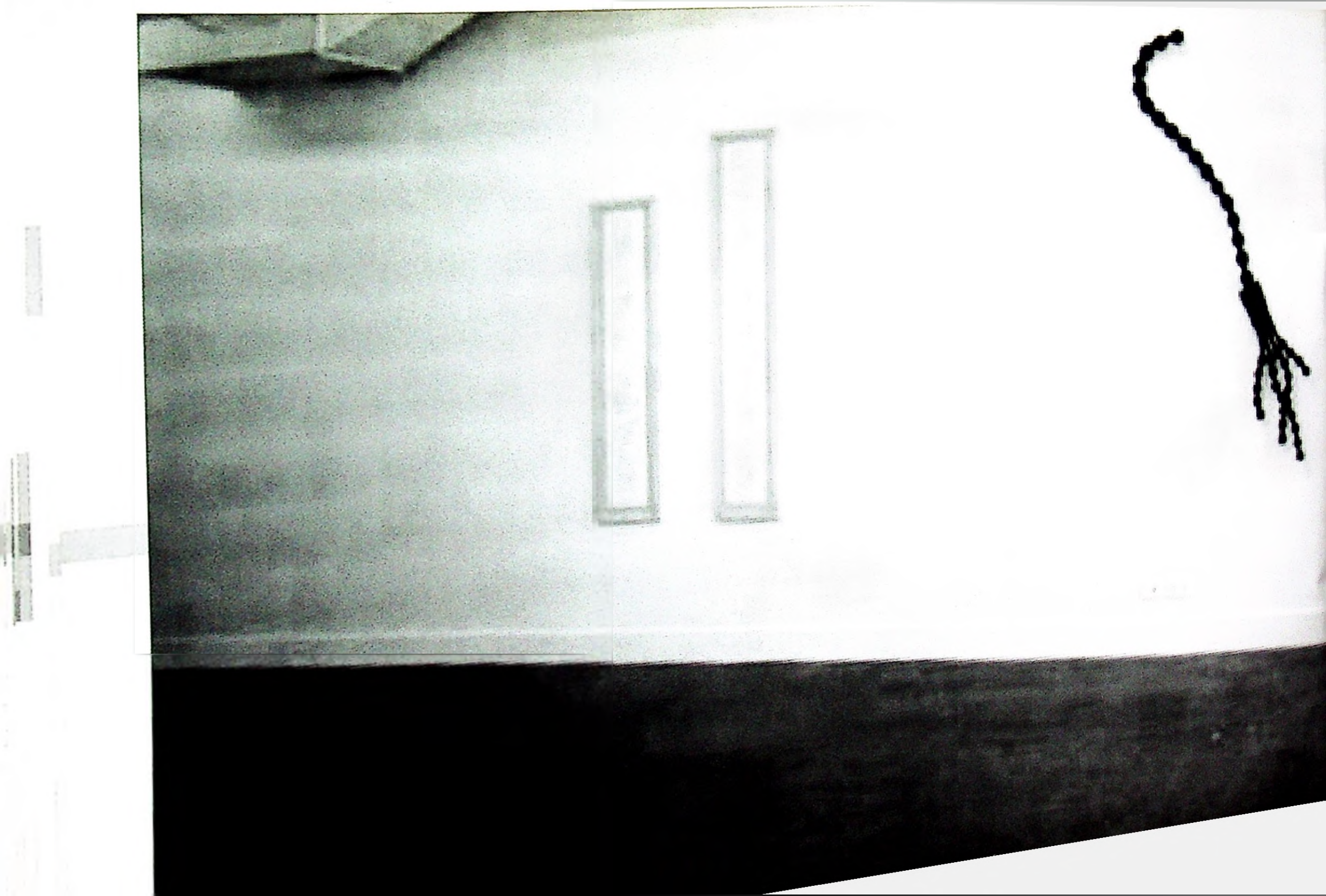
Shadow Pond, 2000
Plástico, hule y metal
medidas variables

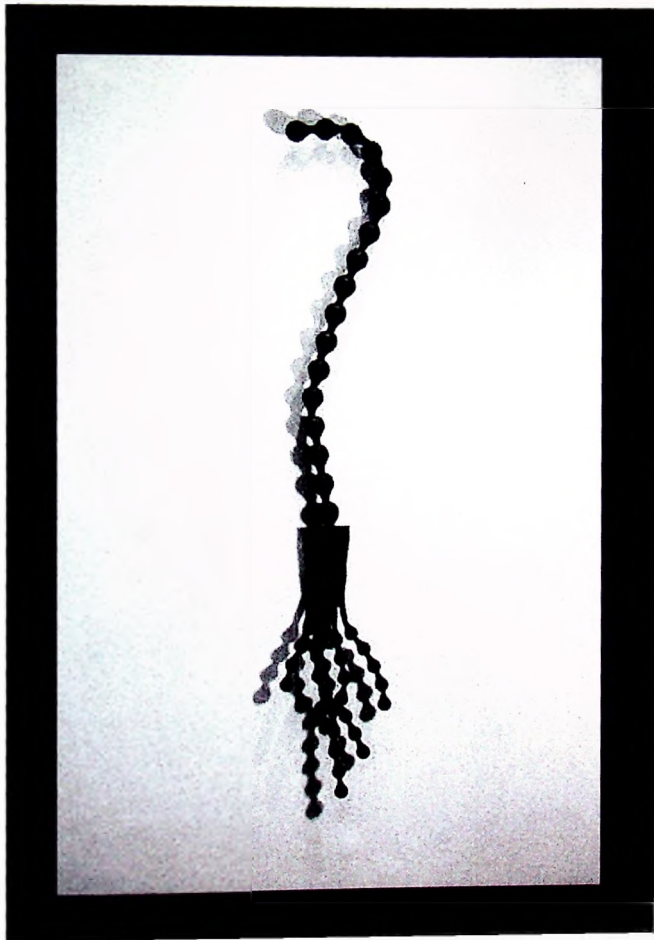
Los títulos de algunas de las piezas se refieren a lugares geográficos concretos, como en la obra llamada *Whalebone Alley*, un estrecho cercano a Alaska. Otros hablan de fenómenos que ocurren en ese recorrido, como en *Nubes y Lluvia*, o de lugares imaginados, como *Shadow Pond* y *Entre un delante y un adentro*.

地理上の個別地点に付けられた名称をタイトルに引用した「Whalebone Alley (アラスカの近くにある海峡)」などの作品もあれば、旅の途上で遭遇した気象上の現象を物語る「Nubes y Lluvia (雲と雨)」などの作品もあるし、想像上の場所を題材とした「Shadow Pond (影の池)」や「Entre un delante y un adentro (前部と内部の間)」のような作品もある。

Entre un delante y un adentro, 2000-2001
Barro, porcelana, plomo, concha, piedra y hule
Medidas variables

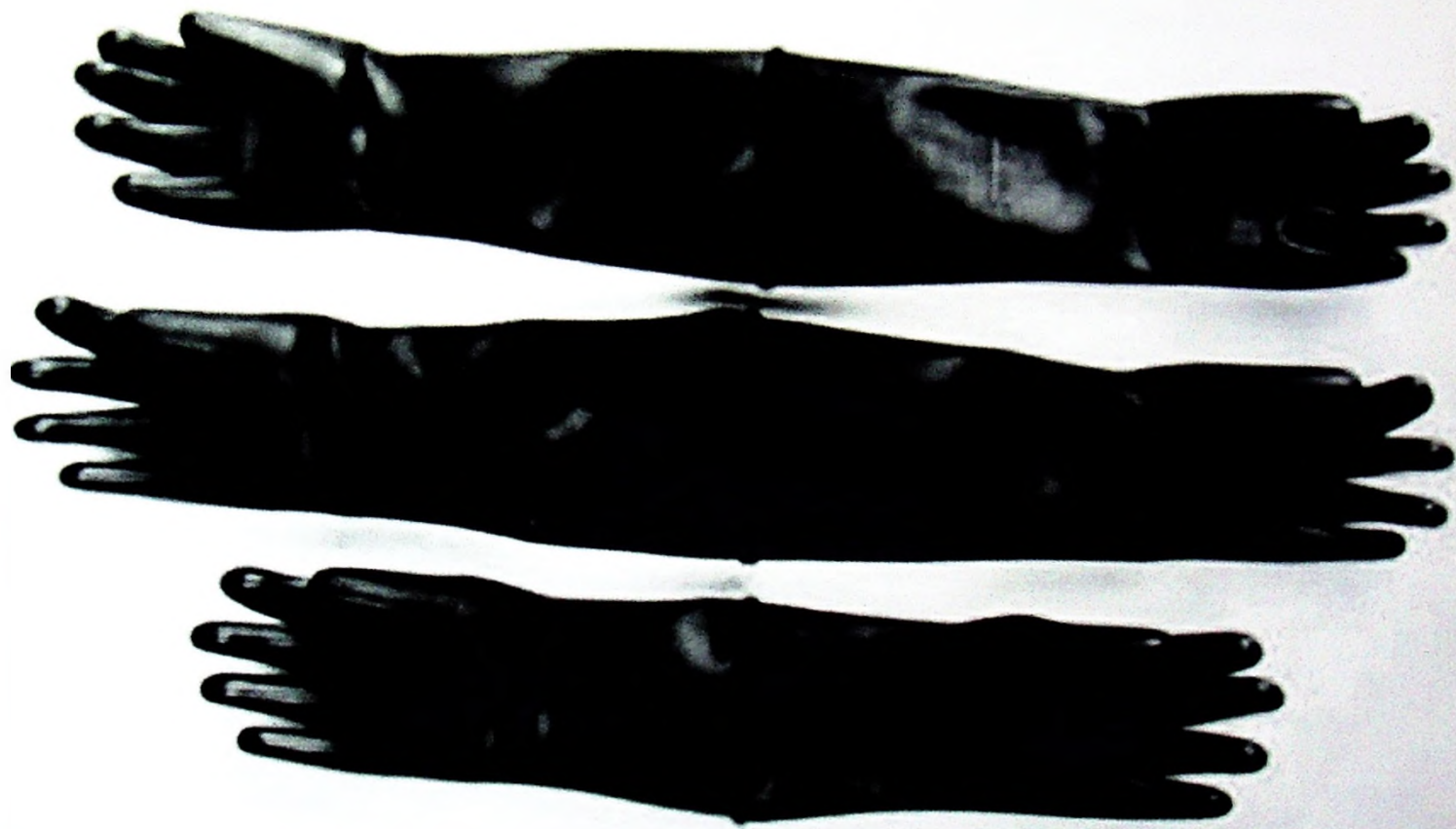
Whalebone Alley, 2000
Metal, hule y guante
200 x 44 x 9 cm.

Es así como esta exposición incluye una serie de piezas relacionadas con el anhelo de fundir la idea del viaje con mi interés por entender este recipiente en el que existimos, o como algunos especialistas lo llaman: nuestro Soma.

María José de la Macorra
Agosto de 2005

こんな風に、この展覧会には、旅のアイデアを我々がその中に存在する容器としての人体を理解することに私が抱く関心と融合させたいという願望に関わる一連の作品が含まれている。こうした「人体」の概念を、一部の専門家は「nuestro Soma(我々のソーマ[精神に対しての身体])」と呼んでいる。

マリーア・ホセ・デ・ラ・マコーラ
2005年8月

Soma, 2000
Guantes, metal
85 x 62 x 3 cm

CURRICULUM VITAE

María José de la Macorra (México, D.F., 1964)

ESTUDIOS

1992-1996	Licenciatura en Artes Visuales. Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM.
1987-1989	Escuela de Cerámica y Porcelana de Toluca, Edo. de México
1986-1987	Fotografía, Escuela Nacional de Restauración y Museografía, INAH-SEP. México, D.F.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2004	<i>Presencia Escultórica</i> : obras de la colección pago en especie de la SHCP, Cuartel del Arte, Pachuca, Hidalgo.
2003	<i>México Iluminado</i> , Freedman Gallery, Albright Center for the Arts Reading, Pennsylvania, USA <i>Fission/Fusion</i> , Casa de México, Washington, D.C., EUA Museo Contemporáneo de Matamoros, Tamaulipas, Mexico <i>Ganadores Bienal Monterrey - FEMSA</i> , Museo Amparo, Puebla, Mexico
2002	<i>Awakenings</i> , Daum Museum of Contemporary Art, Sedalia, Missouri, EUA <i>Nubes y Lluvia</i> , Miami-Basel (project room), Galería Arte 3, Miami, Florida, EUA <i>Tendencias</i> , Salón Bancomer, Museo de la Ciudad, Qro. Qro. <i>Muestra</i> , Centro para las Artes, Monterrey, N.L. <i>Rotación XV</i> , Muca-Roma, México, D.F.
2001	<i>Una lectura de la Colección FEMSA</i> , Museo Nacional de Arte, México, D.F. <i>Tendencias</i> , Salón Bancomer, Museo de Arte Moderno, México, D.F. <i>Quinta Bienal Monterrey</i> , Centro para las Artes, Monterrey, N.L. <i>26-36: Jóvenes Propuestas Contemporáneas</i> , Antiguo Palacio del Arzobispado, S.H.C.P. <i>Colección Lothar Müller</i> , Extemplo de San Agustín, Zacatecas, Zacatecas
2000	<i>Art Chicago 2000</i> , Galería de Arte Mexicano, Feria de Arte de Chicago, EUA. 1999 <i>Gran Premio Omniflife</i> , Guadalajara, Jalisco.
1999	<i>Seven Mexican Sculptors</i> , Museum of Latin American Art, Long Beach, California, EUA. <i>Territorios de Apertura</i> : Siete Escultores Mexicanos en este fin de Siglo, CECUT, Tijuana, B.C. <i>Gran Premio Omniflife</i> , Guadalajara, Jalisco
1998	<i>Hiper</i> , Museo Carrillo Gil, México, D.F. <i>Segunda Bienal de Cerámica de Monterrey</i> , Centro Cultural Alfa, Monterrey, NL, México <i>Bienal de Escultura Maison Hamel-Bruneau</i> , Québec, Canadá.
1997	<i>Tercera Bienal de Monterrey</i> , Museo de Monterrey, Monterrey, Nuevo León <i>Primer Salón Nacional de Artes Visuales Secc. Bienal Tridimensional</i> , Centro Nacional de las Artes, México, D.F.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2005	<i>To the Northern Interior</i> , Thinking Hands Gallery, Dashanzi Art District, Beijing, China <i>Of Clouds and Rain/ Water Towers</i> , Galería de Arte Mexicano, Mexico City <i>To the Northern Interior</i> , Millenium Public Art Gallery, Blenheim, New Zealand
2004	<i>To the Northern Interior</i> , RMIT Project Room, Melbourne, Australia <i>To the Northern Interior</i> , High Court, Canberra, Australia <i>To the Northern Interior</i> , Southland Museum and Art Gallery, New Zealand
2003	<i>Cambio de estado</i> : proyecto para plazas públicas, México, D.F.
2001	<i>De las Geografías al Norte Interior</i> , Galería de Arte Mexicano, México, D.F. <i>Dynamis</i> . Instalación. Kunsthaus Sta. Fe, San Miguel Allende, Gto. <i>Dynamis</i> . Instalación. Universidad de Guanajuato, Guanajuato
2000	<i>Ruedas dentro de ruedas</i> . Instalación. The Other Gallery, Banff, Alberta, Canadá <i>Cambio de Estado</i> . Instalación. Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, México, D.F.
1998	<i>Tránsitos</i> , Museo de Monterrey. Monterrey NL., México
1997	<i>Monstera Deliciosa: Taxonomía Sobre una Transformación</i> . Instalación. Galería Luis Nishizawa. Escuela Nacional de Artes Plásticas, México D.F.

RECONOCIMIENTOS

2003	Apoyo al proyecto Cambio de estado, Fondo BBV Bancomer de Apoyo a las Artes
2002	Residencia Artística en el Daum Museum of Contemporary Art, Sedalia, Missouri, EUA.
2000	Residencias Artísticas México-Canadá (FONCA-Centro Para las Artes de Banff), Alberta, Canadá.
1999	Mención Honorífica, Gran Premio Omnilife, Guadalajara, Jalisco.
1998	Beca otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) a Jóvenes Creadores
1997	Premio de Adquisición en Escultura. Tercera Bial de Monterrey. Monterrey N.L., México
1994	Diploma a la Excelencia Académica, UNAM
1990	Artista invitada por Elaine Scheer, Departamento de Arte de la Universidad de Wisconsin 1989 Beca de viaje para Artistas Jóvenes Mexicanos, United States International Agency (USIA)

Organizado por:
La Embajada de México en Japón
Secretaría de Relaciones Exteriores
Tokyo Wonder Site

展覧会名 : Inner Geographies/ Crossing Paths:
Japan through 5 Mexican Women 寝より髪
主催: メキシコ大使館 / トーキョーワンダーサイト
後援: メキシコ外務省
企画: メキシコ大使館 / トーキョーワンダーサイト

Diseño: Ol + Tat

