ANTOLOGÍA DE TEXTOS CRÍTICOS

Selección de textos sobre su obra

tatianamontoya.com

Índice de autores

I. CRÍTICA DE ARTE

01 RAQUEL TIBOL 3
02 JORGE JUANES 3
03 CYNTHIA MACMULLIN 3
04 JOSÉ MANUEL SPRINGER 4
05 FRANCESCA GARGALLO 4
06 ENRIQUE FRANCO CALVO 4
07 TERESA DEL CONDE 4
08 RAFAEL ALFONSO PÉREZ Y PÉREZ 5
09 LUIS RAMAGGIO 5
10 CARLOS JIMÉNEZ MORENO 5
11 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ 5
12 AVELINA LÉSPER 6
13 SOFÍA NERI 6
14 SYLVIA NAVARRETE 6
15 JOSÉ HERNÁN AGUILAR 6
16 IVÁN LEROY 7
17 GERMÁN RUBIANO CABALLERO 7
18 CARLOS MARIO YORY GARCÍA 7
19 LELIA DRIBEN 8

II. TEXTOS CURATORIALES

20 SERGIO MONTIEL 8
21 JOSÉ IGNACIO ALDAMA 8
22 SALVATORE RUSSO 8

III. PRENSA CULTURAL

23 JORGE CABALLERO 9
24 EDUARDO GARCÍA AGUILAR 9
25 ABIDA VENTURA 9
26 BENJAMÍN RISSO 10
27 MERRY MACMASTERS 10

IV. TEXTOS INSTITUCIONALES

28 XAVIER GARCÍA DE QUEVEDO 10

I. CRÍTICA DE ARTE

RAQUEL TIBOL

Escritora, crítica de arte e historiadora argentina radicada en México; figura central de la crítica de arte mexicana y latinoamericana.

“Especial atención merecen los efectos de espejismo, fenómeno óptico que se acentúa con el tránsito del observador. Las imágenes cambiantes parecieran no tener principio ni fin. Ritmos e ilusiones engañosas las convierten de hecho en versiones renovadas de la abstracción lírica. Con sus experimentaciones técnico-estéticas Tatiana Montoya aporta nuevas posibilidades a la libre asociación poética de lo visible.”

JORGE JUANES

Filósofo, académico y crítico mexicano especializado en estética y arte contemporáneo.

“Cabría añadir: lo imprevisto, la magia del azar, el efecto secreto del tiempo. Y sucede que a veces, el metal se obstina en guardar su ocultamiento constitutivo. Momento de resistencia en que el artista tiene que insistir, o mejor, persistir en el acto develador. Los resultados están a la vista: la entraña íntima de los metales termina abriéndose a la presencia; ya sólo queda el resto, contemplar, sentir, habitar pues en la desnudez de las piezas ofrendadas, en una palabra, copertenecer.”

CYNTHIA MACMULLIN

Curadora vinculada a las artes en Los Ángeles, California; curadora emérita del Museum of Latin American Art (MOLAA).

“De los materiales y de su técnica científica aplicada, Montoya abraza la tradición del expresionismo abstracto, apoyándose en el uso de la luminosidad y del contraste de color, con el tema de la naturaleza y el paisajismo en el lenguaje de la metáfora y el símbolo; sin embargo, la construcción de estos elementos también inquieta al observador. El poder de la imagen evoca las emociones del observador y estimula el pensamiento contemplativo y controvertido.”

JOSÉ MANUEL SPRINGER

Crítico y curador mexicano; fue agregado cultural de México en los Países Bajos.

“El arte de Montoya es un arte de traslación, de llevar una cosa a que se convierta en otra, que busca atrapar la corriente dejándola fluir sobre la superficie viva del metal o del papel. Su resultado es un destello sobre el abismo; aquello que encierra la profundidad, sin dejar de sorprenderse por la tersura, el entramado que filtra nuestra mirada y la seduce. Es entonces cuando lo más abstracto se convierte en lo más concreto y viceversa.”

FRANCESCA GARGALLO

Escritora, filósofa y académica italiana radicada en México; doctora en estudios latinoamericanos y miembro de AICA.

“Amante de la contemplación, Tatiana Montoya es inevitablemente abstracta. Asume diversas geometrías, desde el cuadrado, el rectángulo y el círculo, pasando por las formas repetidas de las hojillas de plata y oro, hasta el equilibrio de la imagen completa, siempre en búsqueda de una simetría que bien puede romperse con el fluir de la herida mineral, brotante y blanca como la plata. Sobre toda la estructura juega la luz, variando las sensaciones y los miramientos, según se exponga a la noche, el día o la sombra.”

ENRIQUE FRANCO CALVO

Investigador, crítico y curador mexicano; fue subdirector del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

“Podría extender mis comentarios largamente para poder hablar tan sólo de algunas obras de Tatiana Montoya, pero me limitaré mejor a remarcar que desde mi punto de vista, la de ella es una obra culta y refinada en extremo. Por lo anterior y por su singularidad dentro de la historia del arte mexicano, me parece que su obra no debe pasar inadvertida. Para quienes buscan expresiones novedosas, aquí encontrarán una; para quienes desean un clásico, aquí también hallarán uno. Y esta posibilidad se da a partir de que la artista juega con el tiempo, que generalmente siempre juega con nosotros.”

TERESA DEL CONDE

Historiadora, investigadora y crítica de arte mexicana; fue directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

“En esta selección nacional tan extensa y discutida tuvimos obras como el festejado grabado al aguafuerte de Tatiana Montoya, “Células y Núcleos”, que se destacó desde el comienzo por su contundencia, seleccionada entre los cincuenta artistas de las más de mil quinientas obras que se presentaron.”

RAFAEL ALFONSO PÉREZ Y PÉREZ

Curador e investigador mexicano; fue subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“En su obra, cada elemento adquiere un carácter autónomo, un peso sígnico; al mismo tiempo se trata de universos relacionados, de contrapunteos en los que una acción cuestiona o complementa la lectura de la otra. Una combinatoria se expande redimensionando con múltiples elementos la función poética de su trabajo, que se despliega en grandes áreas y con distintos ritmos y recursos: pictóricos o no pictóricos.”

“Su prolífica y fecunda actividad creativa la ha llevado a competir consigo misma, en una búsqueda inmoderada por encontrar expresiones propias en las que compaginen lo formal y lo conceptual.”

LUIS RAMAGGIO

Crítico y curador de arte vinculado con México e Italia, con formación doctoral en arte.

“Cada fractura de la piel pictórica se convierte en un territorio fértil para su imaginación, como si existiera un compromiso incumplido con la naturaleza, por el cual Montoya lleva voluntariamente la materia hasta sus límites. Su arte parece seguir los patrones sublimes de la descomposición y la evolución mientras lee e interpreta cada hoja de metal que emplea.”

CARLOS JIMÉNEZ MORENO

Crítico, historiador, curador y profesor colombiano radicado en España; profesor emérito de Estética.

“En la pintura, en cambio, son los materiales mismos los que son tratados como tierra. Ella interroga largamente los óleos, las telas, los papeles, las maderas, las resinas, las láminas de oro y de plata que habitualmente usa y va descubriendo qué pueden dar de sí, qué posibilidades tienen de asociarse, mezclarse, yuxtaponerse y finalmente componerse, en el sentido musical de este último término. Podría decirse que es una alquimista en busca de la piedra filosofal.”

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Poeta, historiador y crítico de arte mexicano; autor de estudios sobre arte moderno y contemporáneo.

“Tengo que aceptar que hoy, en México, el arte contemporáneo —pintura, gráfica, fotografía e instalación— tiene un discurso estético importante, con una filosofía crítica y hallazgos reveladores en sus propuestas, cada vez más lejos de las corrientes en boga. Como es la obra de Gabriel Orozco y Tatiana Montoya.”

AVELINA LÉSPER

Crítica de arte mexicana y directora del proyecto Colección Milenio Arte.

“La obra de Tatiana Montoya concentra dimensiones entre una estética que refleja el equilibrio. Su pintura no conoce fronteras entre estilos y formatos; las nociones naturales conviven con las geometrías.”

SOFÍA NERI

Curadora de arte; desarrolló proyectos expositivos en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, entre ellos Analogías escultóricas. Colección MAM (2017).

“Luego de analizar alguna de las obras de Tatiana Montoya, vemos lo que ahí se gesta, a pesar o en complicidad con la autora: la multitud de diálogos, siempre ambivalentes. Es entonces cuando en las imágenes aparece la reflexión que se da entre opuestos y complementarios, entre brillo y opacidad, entre cálidos y fríos, entre lo lejano y lo cercano, entre dentro y fuera, entre ciencia y arte; en fin, entre todo aquello unido, se crea, se destruye y se recrea, en una conclusión dialéctica reveladora y perfectible. Será entonces tal vez que las ideas transmuten al oro, a metáforas de contenido gozoso y —a fin de cuentas— de conocimiento.”

SYLVIA NAVARRETE

“Hace un par de años, en un proceso de separación de su Colombia natal, Tatiana Montoya se entregó a una búsqueda en torno al motivo de la cruz. [...] desarrolló este tema usando los medios a los que su sed de experimentación la había llevado hasta entonces: la gráfica, la cerámica, el trabajo con los metales. [...] Tatiana Montoya propone una serie de ensambles de grabados en papel montados sobre láminas de cobre. A primera vista, y cuanto más para quienes conocen sus incursiones en la escultura, se trata aquí de un trabajo de construcción. [...] Varios soportes se superponen: en la base, una gran lámina de cobre rectangular intervenida de manera a alterar su textura original...”

JOSÉ HERNÁN AGUILAR

“No parece demasiado lógico hacer tejidos con cerámica, pero eso es lo que intenta Tatiana Montoya, [...] ya que obtener un resultado de ligereza y minucia textural con un material tan pesado como el barro no es fácil. [...] La mejor, y más grande, obra de la exposición es un mural compuesto de unos veinte cuadrados separados, [...] En este Tejimento en azulejo, ella desarrolla la idea impresionista de presentar variaciones de luz y color por medio de diversos trabajos sobre un mismo tema. [...] Montoya logra aligerar la carga por medio de sutiles variaciones de color (entre gris oscuro y violeta) y por la continuidad rítmica producida por la secuencialidad del trabajo.”

IVÁN LEROY

Curador, investigador y académico en arte y estética; ha publicado sobre arte, literatura y crítica, investigado en museos y coordinado el diplomado “Historia de la mirada” del INBA.

“Montoya queda bañada en plata después de atacar el cuadro con la brocha.”

“Su estilo y manera se confrontan con la religión obcecada y los credos estéticos.”

Texto: “Abstract-acciones-bio-técnicas: en busca de la tierra prometida”.

GERMÁN RUBIANO CABALLERO

Historiador, curador y crítico de arte colombiano (1938–2023); fue director del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Arte en Colombia y ArtNexus.

“Con ese convencimiento y con el amor que por fortuna algunos críticos le profesan a la arcilla y a la cerámica se organizó en Caracas la exposición Barro de América.”

“La representación colombiana [...] estuvo integrada por Jim Amaral, Germán Botero, Marta Combarriza y Tatiana Montoya.”

Texto: “Barro de América”, Bienal / publicación vinculada a la exposición Barro de América, Caracas, agosto-septiembre de 1992, pp. 64–65 y 67.

CARLOS MARIO YORY GARCÍA

Arquitecto, doctor en Geografía Urbana por la Universidad Complutense de Madrid, escritor e investigador en estética contemporánea. Con más de cuatro décadas de trayectoria académica como profesor de la Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, su trabajo articula la arquitectura, la filosofía y los estudios del territorio. Es representante de Colombia ante las Naciones Unidas — ONU-Hábitat.

Asistimos pues, con este trabajo, homenaje al Big Bang del color y la forma, al trasfondo gen-ético de lo humano mismo hecho de polvo de estrellas, como decía Sagan y, por lo tanto, abocado a actuar en responsabilidad frente a todo lo existente; he ahí la lógica bio-lógica de la supervivencia y, por lo dicho, la razón del derecho, del reconocimiento y del respeto por la biodiversidad, por la otredad y por la diferencia, he ahí la razón de ser de nuestra propia fragilidad pero, a la vez, la base de nuestra infinita fuerza.

Referencia: Carlos Mario Yory, «Presentación», catálogo La música de las esferas, Naxica Galería de Arte, México, septiembre de 2010.

LELIA DRIBEN

Crítica de arte y ensayista; autora de La Generación de la Ruptura y sus antecedentes (Fondo de Cultura Económica, 2012) y colaboradora de la Revista de la Universidad de México.

Nacida en Colombia en 1961 y residente en México desde 1993, Tatiana Montoya establece un diálogo entre su pintura y su escultura. Ese diálogo o parentesco se concreta a través de los materiales utilizados: hierro, aluminio y bronce para los cuadros que presentó en 1999 en la galería Arcos Itatti; acero para las volumetrías del proyecto que ocupó el camellón de la avenida Paseo de la Reforma y que ahora están en el Bosque San Juan de Aragón, así como para otras esculturas.

Referencia: Lelia Driben, «Tatiana Montoya», Columnas — Bosque San Juan de Aragón.

II. TEXTOS CURATORIALES

SERGIO MONTIEL

Consultor mexicano dedicado a la promoción cultural y al coleccionismo de artistas contemporáneos.

“En La música de las esferas se hace evidente esa amalgama perfecta de lo discursivo con lo formal; una indisoluble relación que se aprecia como constante en su trabajo. La exhibición abre la posibilidad de establecer un vínculo no únicamente en el plano emotivo con la obra, sino a través de la reflexión con la creación artística, en la que se abordan temas de ciencia que, filtrados por la extraordinaria visión de su creadora, se convierten en verdaderas piezas de arte.”

JOSÉ IGNACIO ALDAMA

Galerista, curador y consultor mexicano; director de Aldama Fine Art, donde presentó Diálogos de Tatiana Montoya (2010).

La pintura de Tatiana Montoya es una invitación directa a entablar una conversación con ella. Sus cuadros generan esa atracción visual que nos lleva a cuestionarnos sus motivaciones e intenciones.

SALVATORE RUSSO

Curador y crítico de arte italiano; aparece identificado como curador de Pollock: The New Heirs y director de Art International Contemporary Magazine.

“Pollock — The New Heirs — 30 cases of informal paintings”, curada por el crítico Salvatore Russo.

“Montoya Tatiana” aparece en la lista de los treinta artistas participantes.

Referencia: Pollock: The New Heirs — 30 Cases of Informal Paintings, Villa Castelnuovo, Palermo, 15–18 de octubre de 2015.

III. PRENSA CULTURAL

JORGE CABALLERO

Periodista cultural mexicano, colaborador de La Jornada. Autor de entrevistas, crónicas y reportajes sobre artes visuales, cine y cultura contemporánea.

“Pintora y escultora de origen colombiano.” — Jorge Caballero

“Los artistas tenemos la obligación de hablar de nuestro tiempo.” — declaración de Tatiana Montoya recogida por Jorge Caballero

Artículo: “Hablar de nuestro tiempo, deber de los artistas: Tatiana Montoya”, La Jornada, 9 de abril de 2003.

EDUARDO GARCÍA AGUILAR

Escritor y periodista cultural colombiano, autor de un artículo sobre la presencia colombiana en Oaxaca y sus diálogos internacionales.

Los artistas presentes en Oaxaca han trabajado en Bogotá y recibieron las enseñanzas de sus maestros al calor de la amistad y la fiesta en los ámbitos ya clásicos de las artes plásticas bogotanas. Algunos, como Caballero, Negret, Rebolledo, Barrios, De Narváez, Rocca y Montoya, entre otros, se fueron para vivir largas temporadas en otros países de Europa y América, donde han aportado y recibido a su vez.

Ellos todos representan un fresco de esa creatividad colombiana de los últimos tiempos conectada con el mundo. Pronunciemos pues estos nombres uno tras otro, como si se tratase de una obra colectiva, del conjuro de un país contra sus males, un grito de un país a favor de sus bellezas y felicidades.

ABIDA VENTURA

Periodista cultural mexicana, autora de reseñas y notas sobre exposiciones de arte.

“Son alrededor de 20 piezas realizadas bajo la técnica de una artista que se caracteriza por el manejo de pátinas y reacciones químicas sobre metales. La exposición invita al espectador a tener un encuentro con los cuadros, que en su mayoría hacen referencia a elementos como la naturaleza, el universo y el medio ambiente.”

BENJAMÍN RISSO

Autor de textos sobre artes visuales publicados en medios mexicanos y vinculado históricamente con proyectos editoriales de R/arte.

“Mediante la corrosión de láminas de aluminio, latón, cobre, plata y oro, Tatiana Montoya logra una fantástica geografía de manchas…”

“En la artista, las hojas metálicas encuentran su espacio y su momento…”

“Cuadros que nos deslumbran en una meditación de cambiantes azules, esmeraldas, amarillos u opacos tonos verdosos…”

Artículo: “Tatiana Montoya: luz y tiempo”, revista High Class, sección Arte, octubre, páginas impresas 76–79; referencia editorial visible: www.intermundo.com.mx. Fotografías: Federico de Jesús.

MERRY MACMASTERS

Periodista cultural mexicana, colaboradora de La Jornada, especializada en la cobertura de artes visuales, exposiciones y actividad cultural.

“También en el MAIC fue abierta Máquinas del tiempo, exposición de Tatiana Montoya.”

Declaración de Tatiana Montoya recogida por la periodista: “Porque el tiempo no es la duración, la medición del primero debe considerar el disfrute de la segunda.”

Artículo: “Instalación revela los secretos del desierto de Atacama, en Chile”, La Jornada, 13 de mayo de 2019, p. a12.

IV. TEXTOS INSTITUCIONALES

XAVIER GARCÍA DE QUEVEDO

Presidente de Grupo México – Minera México en 2010, según la firma editorial del catálogo La música de las esferas.

“Colaborar en un proyecto artístico de esta magnitud, permite Grupo México explorar la posibilidad de vincular el arte a la inversión corporativa, así como promover otro tipo de expresiones humanas sensibles. Si bien, la muestra “La música de las esferas” de la talentosa artista Tatiana Montoya, no se centra en la materia metálica tales como el oro, plata y cobre como desarrollo temático, su obra involucra el reflejo o el brillo, que en apariencia se asemeja a los preciados por estos metales, motivo y razón de Grupo México.”

Catálogo: La música de las esferas, Naxica Art Gallery / Grupo México, 2010. Firma: Xavier García de Quevedo, Presidente Grupo México – Minera México.