

“...JUSQU’À LA FIN DES TEMPS”

CARMEN MARISCAL / MERCEDES GERTZ

“...JUSQU’À LA FIN DES TEMPS”

CARMEN MARISCAL / MERCEDES GERTZ

PRESENTACIÓN*

Es UN HONOR presentar la exposición « ...Jusqu'à La Fin Des Temps » (“... Para siempre”) que ha sido especialmente diseñada para el Instituto Cultural de México en Francia. Esta exposición es un diálogo sin precedentes entre Mercedes Gertz y Carmen Mariscal, dos artistas mexicanas cuyas fotografías, esculturas e instalaciones exploran la memoria y los mitos, ideas recibidas y menos recibidas, invitándonos a reflexionar sobre la historia de uno mismo e investigación en la construcción de la identidad. Admiraremos obras que en todos los aspectos son excepcionales y me gustaría denotar algunas de ellas.

La *Guadinche* de Mercedes Gertz, un ser híbrido cuya estructura semántica es la de dos arquetipos femeninos de la cultura mexicana (la Virgen de Guadalupe y la Malinche) encarna una dicotomía. Mientras que otra de sus creaciones, *Suéteres de la jerarquía* se refiere al lugar de las mujeres en las relaciones de poder y más ampliamente al ámbito sociológico de la vestimenta, que refleja la evolución de la sociedad y el comportamiento.

En *La novia puesta en el abismo*, Carmen Mariscal cuestiona el simbolismo del vestido de novia, atributo de una imagen mítica: la de la princesa de los cuentos de hadas, que es también la mujer ideal a la que sueñan los jóvenes príncipes...

En la instalación única *The Beautiful Place*, crea una atmósfera compleja de un lugar de olvido y represión que evoca el poder y el peso de los recuerdos.

Las dos artistas desentrañan cuentos de hadas para explorar las partes más primitivas de la psique humana. Al igual que en el análisis de un sueño, la multiplicidad de personajes, objetos, lugares y acciones nos permite abordar las formas más ocultas de cada uno de nosotros.

Los invito a descubrir el universo fabuloso y cautivador de estas dos artistas. Agradezco muy afectuosamente a todo el equipo del Instituto Cultural, a los estudiantes de las Escuelas de Bellas Artes y a todas las personas que participaron en el notable montaje de la exposición. Agradezco igualmente a las instituciones públicas que dan un apoyo crucial para el fomento de las actividades culturales de México en el extranjero.

Muchas gracias, queridas Mercedes y Carmen, por confiar en nosotros para montar una exposición que sin duda ha sido todo un desafío conceptual y artístico.

Juan Manuel Gómez Robledo
Embajador de México en Francia

* Discurso pronunciado con motivo de la inauguración de la exposición. París, 12 de abril de 2018.

PRÉSENTATION*

JE SUIS TRÈS HONORÉ de vous présenter l'exposition « ...Jusqu'à La Fin Des Temps » qui a été spécialement conçue pour l'Institut culturel du Mexique à Paris. Cette exposition est un dialogue inédit entre Mercedes Gertz et Carmen Mariscal, deux artistes mexicaines dont les photographies, les sculptures et les installations explorent la mémoire et les mythes, les idées reçues et moins reçues, nous invitant à une réflexion autour du récit de soi et de la recherche dans la construction de l'identité. Nous allons admirer des œuvres qui sont à tous points de vue tout à fait exceptionnelles et je voudrais faire remarquer quelques-unes d'entre elles.

La *Guadinche* de Mercedes Gertz, un être hybride dont la structure sémantique est celle de deux archétypes féminins de la culture mexicaine (la vierge de Guadalupe et la Malinche), incarne une dichotomie. Alors que une autre de ses créations, *Les pulls de la hiérarchie* renvoie à la place de la femme dans les rapports de pouvoir et plus largement à la portée sociologique du vêtement, reflet de l'évolution de la société et des comportements.

Dans *La mariée mise en abîme*, Carmen Mariscal questionne le symbolisme de la robe de mariée, attribut d'une image mythique : celle de la princesse des contes de fées, qui est aussi la femme idéale

à laquelle rêvent les jeunes princes... Dans l'installation inédite *The Beautiful Place*, elle crée une ambiance complexe d'un lieu d'oubli et de répression évoquant le pouvoir et le poids des souvenirs.

Toutes deux détricotent les contes de fées pour mieux explorer les parties les plus primitives de la psyché. Comme dans l'analyse d'un rêve, la polysémie des personnages, des objets, des lieux et des actions permet d'aborder les formes les plus cachées de chacun de nous.

Je forme le souhait que vous soyez séduits par l'univers fabuleux et envoûtant de ces artistes. Je tiens à remercier très chaleureusement à toute l'équipe de l'Institut Culturel, les étudiants des Ecoles de Beaux-Arts et toutes les personnes qui ont participé au montage si remarquable de l'exposition. Je remercie les institutions publiques qui donnent un soutien crucial à la promotion des activités culturelles du Mexique à l'étranger.

Merci infiniment, chères Mercedes et Carmen, de nous avoir fait confiance pour monter une exposition qui était certainement un défi conceptuel et artistique.

Juan Manuel Gómez Robledo
Ambassadeur du Mexique en France

* Discours présenté à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. Paris, le 12 avril 2018.

PRESENTATION*

IT IS AN HONOR to present the exhibition « ...Jusqu'à La Fin Des Temps » (“... Happily ever after”) that has been specially conceived for the Mexican Cultural Institute in France. This exhibition is an unprecedented dialogue between Mercedes Gertz and Carmen Mariscal, two Mexican artists whose photographs, sculptures and installations explore memory and myths, received and less received ideas, inviting us to reflect on the history of the self and on research regarding the construction of identity. Here we can admire works that are exceptional in all their aspects, and I would like to mention a few of them.

Guadinche by Mercedes Gertz, a hybrid being whose semantic structure stems from two female archetypes in Mexican Culture (the Virgin of Guadalupe and *La Malinche*), embodies a dichotomy. Another of her creations, the *Hierarchy Sweaters*, refers to the place occupied by women in power relations and more broadly to the sociological role of dress, which reflects the evolution and behavior of society.

In *The Bride in Mise en Abîme*, Carmen Mariscal questions the symbolism of the wedding gown, attributed to a mythic image: the fairy tale princess, who is also the idealized woman of whom

young princes dream... In the installation *The Beautiful Place*, she creates the complex atmosphere of a site of oblivion and repression that evokes the power and weight of memory.

These two artists unravel fairy tales to explore the most primitive aspects of the human mind. And, as in the analysis of dreams, the multiplicity of characters, objects, places and actions allows us to approach the most deeply hidden aspects of each of us.

I invite you to discover the fabulous and captivating universe of these two artists. My warmest thanks to all the staff of the Cultural Institute, the students of the School of Fine Arts and all those who participated in the notable process of mounting this exhibition. Thank you also to the public institutions that have provided crucial support for the promotion of the cultural activities of Mexico abroad.

Many thanks, dear Mercedes and Carmen, for entrusting to us the mounting of an exhibition that undoubtedly has constituted a conceptual and an artistic challenge.

Juan Manuel Gómez Robledo
Ambassador of Mexico in France

* Address pronounced on the occasion of the inauguration of the exhibition. Paris, April 12, 2018.

“... JUSQU’À LA FIN DES TEMPS” (“...PARA SIEMPRE”)

GÉNERO, MEMORIA E IDENTIDAD EN LA OBRA DE CARMEN MARISCAL Y MERCEDES GERTZ

Karen Cordero Reiman

La obra plástica de Carmen Mariscal y Mercedes Gertz, dos artistas mexicanas con trayectorias transnacionales, plantea un cuestionamiento a las narrativas e identidades convencionales de género y lugar, y apuesta por un papel decisivo del arte para develar las complejidades que ocultan estos marcadores, abriendo paso a la vez a las nuevas lecturas y posibilidades vitales y afectivas. En su trabajo, el proceso de interacción con su entorno humano y espacial es tan importante como el producto, que remite a las huellas de la memoria personal y colectiva, aludidas e interrogadas por medio del manejo de materiales y soportes diversos, que incluyen papel, tela, estambre, fotografía, video, cerámica, alambre, plomo, resina y sonido. La transposición, intervención y combinación de éstos en formas inesperadas, permite poner imágenes en juego en maneras que subvierten sus identidades originales y abren espacios para su activación imaginativa y la reflexión crítica sobre los mitos sociales, históricos y culturales que encarnan.

El cuerpo, principalmente el cuerpo de la mujer, y en algunos casos el cuerpo propio —el de las autoras, sus

familias y cómplices, y el nuestro— se convierte en un eje de referencia para esta producción, subrayando el hecho de que lo personal es político, y que nos posicionamos y repositionamos de manera constante ante el mundo por medio de nuestros sentidos y conciencia corpórea, a partir de gestos que conllevan capas de significado bajo las que podemos decidir ocultarnos, o bien abrir grietas que permiten la duda, el enigma y la conciencia de las complejas genealogías familiares y culturales en relación con las cuales nos articulamos con frecuencia. Por medio de metáforas plásticas y estrategias poéticas y performativas, Mariscal y Gertz nos presentan desciframientos de su experiencia subjetiva que incomodan, pero también nos liberan —abriendo la posibilidad de desmontar las relaciones de poder e historias de violencia imbricadas en la cultura material y en los espacios con las que interactuamos, y haciendo presente y palpable la necesidad de re-presentarlas y re-narrarlas, para poder vislumbrar otro futuro, en lo personal y en lo social.

I

“El arte tiene el poder de construir y deconstruir una idea, dándole un cuerpo y una forma”.

—Mercedes Gertz

En la instalación *El amor en vértigo* (1997, reproducida 2015) y la serie fotográfica *Coiffes* (2013), Carmen Mariscal utiliza su propio cuerpo como herramienta para hablar, por medio de su conjunción con objetos y la documentación de performances privados, de las emociones complejas y los conflictos que se ocultan tras los arquetipos de identidad social y símbolos de poder femeninos. En la instalación, que pertenece a la serie *La novia puesta en abismo*, incorpora el

El amor en vértigo

vestido de novia de su bisabuela, de la que fue heredera, con una serie de imágenes colocadas a manera de palimpsesto, en las que devela, por medio de la gestualidad —de su cuerpo y de la prenda misma— los diversos estados afectivos y de sujeción que se encierran tras el mito de la novia feliz, y que se transmiten de generación a generación, relegando el deseo y la autodeterminación a un segundo plano. En *Coiffes*, producida originalmente como resultado de un diálogo creativo con otras dos mujeres artistas, confecciona diversos tocados que denotan poder utilizando alambre de púas que, como articula, “representa para mí la frontera entre los países, entre las personas, entre el interior del cuerpo y el exterior, entre los mitos que creemos y la realidad que vivimos”, y se fotografía poniendo y quitándose las, haciendo evidente, de nuevo por medio del gesto, el dolor y sufrimiento que provocan.

La serie *Nymphas dissolutio* y la obra *Guadinche* de Mercedes Gertz utilizan el montaje de elementos provenientes de archivos personales con imágenes de los medios de comunicación masiva para deconstruir y reconfigurar los arquetipos de la feminidad perpetuados por la sociedad patriarcal, y proponer nuevas posibilidades de identidad independientes y autodeterminadas que tanto en su contenido como en su forma sugieren nuevas narraciones y vivencias del cuerpo social de la mujer. En el caso de *Nymphas dissolutio* (2010 en adelante), a partir de los fragmentos de fotografías de boda donadas a la artista por amigos cuyos

Guadinche

matrimonios terminaron en divorcio, construye (con la colaboración de Nancy Louise Jones) nuevas representaciones por medio del collage y su transposición digital e impresión fotográfica sobre seda, que asemejan mándalas y formas florecientes. Así, la resemantización plástica, espacial y gestual (que alude a un cambio de posicionamiento filosófico, social y corporal) transforma el significado de las representaciones asociadas a relaciones fallidas, integrándolas en nuevos conjuntos en los que adquieren otro cargo afectivo, al ponerlas en diálogo con las experiencias e historias de otras mujeres, y así vislumbrar otras posibilidades de vida de manera autónoma.

De manera parecida, en *Guadinche* (2012), Gertz conjunta en una sola imagen a dos arquetipos polarizados de la mujer de profundo arraigo en la sociedad mexicana —la Virgen de Guadalupe y la Malinche,¹ la mujer pura y la mujer caída— para representar la complejidad de una vivencia femenina dominada por estereotipos y sus consecuencias. El montaje visual alude a la posibilidad de construir una identidad propia a partir del desmontaje de idealizaciones y la búsqueda de un equilibrio fundado en la autorreflexión y el diálogo, dotando el concepto postrevolucionario de una identidad mexicana mestiza o híbrida de nuevas connotaciones, desde una perspectiva crítica que rompe con la dicotomía sujeto-objeto.

Así, estos trabajos de las dos autoras, a través de la experimentación con medios mixtos y procesos colaborativos, reutilizan elementos que conllevan huellas personales para crear obras plásticas que apuestan por una construcción crítica y libre de la identidad femenina, más allá de las convenciones sociales, religiosas y culturales. La cuidadosa atención a los materiales en los dos casos y la referencia insistente al cuerpo propio y la reconfiguración de su representación, contribuyen a desmontar el distanciamiento acostumbrado entre el símbolo y la experiencia inmediata, y a abrir un espacio para la autodeterminación, en diálogo consciente con el peso de la historia personal y colectiva.

II

En sus proyectos más recientes, que en los dos casos expanden los recursos conceptuales de sus obras, tanto Gertz como Mariscal experimentan con procesos creativos de larga envergadura que buscan visibilizar y desatar nudos identitarios reprimidos a través de su activación en registros y acciones multisensoriales, remitiéndose en parte a estratos subconscientes. Estos trabajos, que revisten una mayor complejidad en su desarrollo, configuración y manejo del tiempo, se presentan por medio de una combinación de vehículos que incluyen creaciones bidimensionales y tridimensionales, documentación en video, y testimonios escritos y orales, así como una rica gama de materiales que recurren no sólo a la visualidad sino al tacto, a la escucha y al movimiento para registrar las relaciones entre experiencia, cuerpo, afecto, memoria e historia de vida, y para producir una experiencia inmersiva.

El proyecto *Suéteres de la jerarquía* (2018) de Mercedes Gertz tiene un carácter procesual y performático que interviene la conciencia y el espacio social en diversos niveles. A través de una serie de acciones, se representa el investimento de cuerpos con poder a partir de una visión dicotómica de género, simbolizada por vestimentos distintivos: tres suéteres negros que representan los espacios de poder de los varones —el espacio religioso (con el cuello

de un sacerdote), el espacio político (con el cuello de un juez), y el espacio social (con el cuello de un caballero de la época colonial)— mientras un cuarto suéter de color café claro representa al cuerpo femenino desnudo, vulnerable. Como indica la artista: “Los papeles que se hacen inaccesibles a las mujeres en la vida se convierten en simples trajes en el absurdo teatro del suéter de la jerarquía.” El diseño de las prendas se concibió a partir de una serie de dibujos en los que Gertz dio forma a imágenes surgidas en sueños, y fueron elaboradas por el grupo *Stitching Borders* de Los Ángeles, que trabaja con mujeres migrantes utilizando el tejido como una herramienta terapéutica y un dispositivo de diálogo que construye comunidad. Luego, se estrenaron en el espacio

Suéteres de la jerarquía

público en acciones en las que diversas mujeres las portaron, habitando simbólicamente los distintos espacios de poder y no-poder aludidos, y circularon en entornos urbanos y naturales de tres países (EEUU, México y Suiza).

Este proceso, a la vez, se registra en documentación fotográfica y videográfica que visibiliza los distintos escenarios suscitados por el acontecimiento, y recoge la experiencia vivida narrada por la autora y por el grupo de mujeres que fueron sus cómplices en el proyecto, entre ellas Elizabeth Beristain y Lourdes Valdés. Además de las fotografías del performance y los videos que recogen el proceso de la obra por medio de imágenes y entrevistas con las participantes, Gertz ha armado una serie de “cajas negras” (alusivas a las cajas negras de los aviones que guardan los “secretos” de lo sucedido en sus trayectorias) en las que la artista a menudo interviene con formas y palabras el vidrio que se sobrepone a las fotografías, a partir de lo que reportaron las mujeres al usar el suéter; estas intervenciones a la vez se duplican por medio de las ominosas sombras que echan sobre las fotografías, creando una evocación donde se sobreponen niveles de significado alusivos a experiencias afectivas que normalmente no articulamos ni concientizamos.

La instalación *The Beautiful Place* de Carmen Mariscal (2014-2018) incluye diversos elementos multisensoriales que abordan la transposición de materiales, en una compleja

ambientación alusiva a los procesos de memoria, olvido y represión, y sus huellas en los objetos y los espacios, uno de los temas principales de la obra más reciente de Carmen Mariscal. Enuncia la creadora: “Todos vamos por la vida cargando con el poder y el peso de los recuerdos. Mi intención es mostrar el poder que estos recuerdos ejercen sobre nosotros, y transformar la memoria invisible en visible.” La obra se desarrolla a partir de una práctica que se vincula con sus experiencias en los últimos años en la escenografía teatral, y nace como evocación simbólica de un bosque en el norte de Francia que probablemente fue ocupado por el ejército alemán en 1940, y donde se encuentra una especie de castillo, una casa decimonónica con una torre, al borde

The Beautiful Place

de un bosque tupido de árboles altos y viejos que evoca el imaginario de los cuentos de hadas.

Mariscal utiliza elementos provenientes de o encontradas *in situ* en este sugestivo escenario —sábanas, hojas de árboles, tapones de licoreras, etc.— para aludir a las experiencias de guerra impresas en la memoria espacial y la cultura material del lugar, experiencias que han sido reprimidas por los habitantes actuales de la zona y los descendientes de los habitantes del “castillo” en el siglo pasado. Por ejemplo, utiliza las sábanas viejas provenientes de la casa para confeccionar una torre, bordada con frases semilegibles que remiten a los secretos y a las contradicciones que caracterizan la historia oral sobre el lugar. Asimismo, ha recreado el bosque en su instalación, con árboles manufacturados en alambre de púas y resina, que encarnan la sensación de amenaza y violencia que ha sido envuelto en silencio. En el piso, hojas producidas en cerámica y bañadas en plomo evocan a la vez la fragilidad de la memoria y la dureza de las experiencias vividas en este entorno “bello” (el título de la pieza alude al nombre francés del recinto: *Belloy* —en francés antiguo— o *Beau Lieu*), mientras la instalación sonora hace eco de las frases que aluden a la memoria fragmentada que la pieza hace presente. Finalmente, cianotipos reproducen las huellas de las hojas de los árboles que fueron testigos de una batalla que hubo en el lugar durante la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1940; fueron creados a la misma hora y en el mismo sitio a 75 años de distancia, y aparecen en cajas de luz como un insistente recordatorio —silencioso, sutil y gestual— del trauma que

se ha querido borrar. Asimismo, un elocuente documental realizado por Caroline Emmet-Bourgeois recoge el proceso conceptual de la pieza y su producción.

De esta manera, “... *Jusqu'à La Fin Des Temps*” (“...Para siempre”), a través del diálogo entre las creaciones plásticas de Mercedes Gertz y Carmen Mariscal, sugiere —con cierta ironía, pero a la vez con una gran densidad de afecto, un toque de humor y una inmersiva riqueza sensorial y material— que los cuentos de hadas, con su inicio y fin uniformes, se constituyen en realidad por veladuras permeadas con múltiples y diversos niveles de experiencia que —cuando los desatamos y los habitamos— revelan más bien múltiples posibilidades vitales que podemos construir y configurar, en una trama abierta al tiempo y a la diferencia, una suerte de “jardín de senderos que se bifurcan” al estilo de Borges.

¹ La Virgen de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia católica que se origina en el siglo xvi en México, cuya representación en el ayate del indígena Juan Diego, como una mujer morena y con características mestizas, se convirtió en un objeto de culto y un símbolo de la religiosidad local. Se vinculó con los procesos políticos criollos conducentes a la Guerra de la Independencia, y a la vez sigue viva como una devoción que se ha extendido a otros países, sobre todo en Hispanoamérica. La Malinche fue una mujer nahua que fue intérprete, consejera y concubina de Hernán Cortés, y madre de su primer hijo. Entregada originalmente en calidad de esclava como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, ha llegado a ser interpretada como símbolo en dos sentidos contrapuestos. Por un lado, como madre de uno de los primeros mestizos nacidos a partir de la conquista, se ha tomado como una suerte de madre simbólica de la nación mexicana, identificada desde la posrevolución con el tipo racial mestiza como “raza cósmica”, y por el otra, como traidora a la identidad indígena originaria de México.

AGRADECIMIENTOS

Ana Lara e Isabel Alvarenga, gracias por haber soñado y concebido esta exposición.

La instalación The Beautiful Place de Carmen Mariscal está dedicada a Alexander, Maria, Julian y Charlotte (y también a sus antepasados). Gracias por su amor y su apoyo.

*Para el espíritu de Nymphas Dissolutio de Mercedes Gertz gracias a Martha.
Agradezco su cariño y apoyo a Alejandro, Daniel, Patricio y Santiago.*

REMERCIEMENTS

Ana Lara et Isabel Alvarenga, merci d'avoir rêvé et conçu cette exposition.

The Beautiful Place by Carmen Mariscal est dédiée à Alexander, Maria, Julian et Charlotte (et aussi à leurs ancêtres). Merci pour votre amour et votre soutien

*Pour l'esprit de Nymphas Dissolutio par Mercedes Gertz merci à Martha.
Merci à Alejandro, Daniel, Patricio et Santiago pour leur amour et leur soutien.*

ACKNOWLEDGEMENTS

Ana Lara and Isabel Alvarenga, thank you for having dreamed and conceived this exhibition.

The Beautiful Place by Carmen Mariscal is dedicated to Alexander, Maria, Julian and Charlotte (and also to their ancestors). Thank you for your love and your support.

*For the spirit of Nymphas Dissolutio by Mercedes Gertz thanks to Martha.
I appreciate the love and support of Alejandro, Daniel, Patricio and Santiago.*

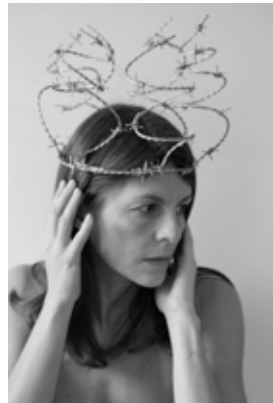
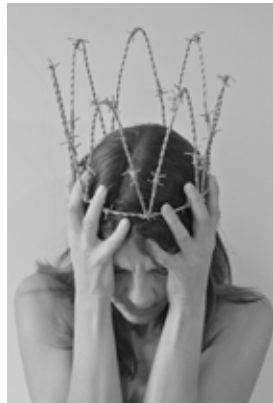
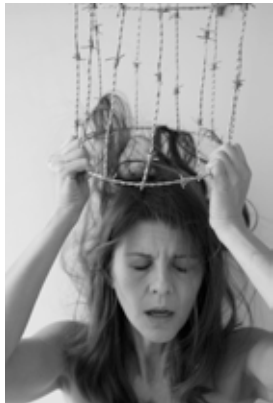
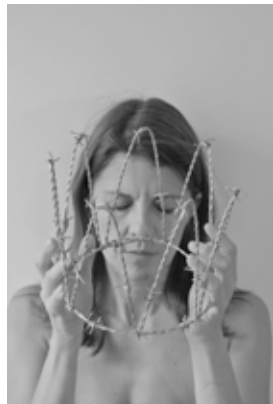
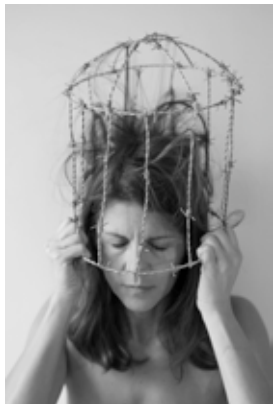
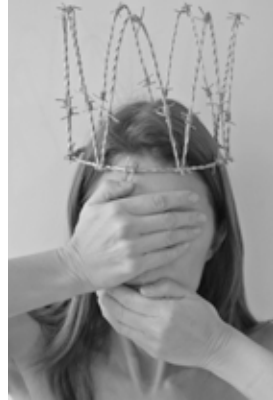
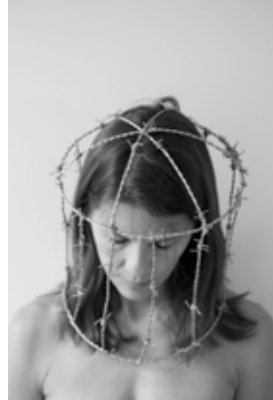
CARMEN MARISCAL

- ◀ *El amor en vértigo / L'Amour en vertige / Love Is Vertigo*
1997, reproducida en 2015

Tocados / Coiffes / Headdresses
2013 (2018)

◀ *Tocados / Coiffes / Headdresses*

2013 (2018)

▼ *The Beautiful Place / Le beau lieu / El bello lugar*

2018

- ▼ *The Beautiful Place / Le beau lieu / El bello lugar*
Torre, bosque / Tour, bois / Tower, forest
2015-2018

- *The Beautiful Place / Le beau lieu / El bello lugar*
Bosque / Bois / Forest
2015-2018

◀ *Hojas de Guerra / Feuilles de Guerre / War Leaves*
(The Beautiful Place)

Esculturas / Sculptures / Sculptures

2018

▼ *Hojas de Guerra / Feuilles de Guerre / War Leaves*
(The Beautiful Place)

Instalación mural / Installation murale / Mural installation

2015-2018

Hojas de Guerra / Feuilles de Guerre / War Leaves
(The Beautiful Place)
Cianotipos / Cyanotypes / Cyanotypes
2015-2018

Hojas de Guerra / Feuilles de Guerre / War Leaves
(The Beautiful Place)

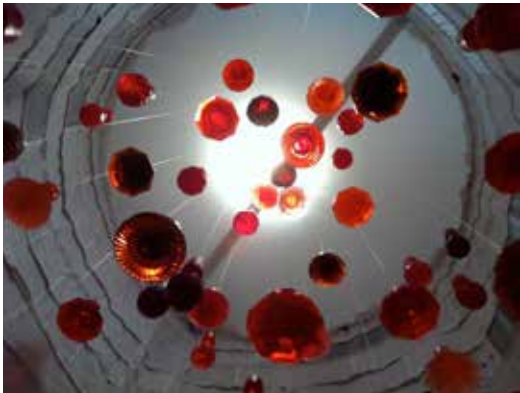
Cianotipos / Cyanotypes / Cyanotypes

2015-2018

▼► *The Beautiful Place*

Proceso de producción / procédé de fabrication / production process

► *The Beautiful Place*

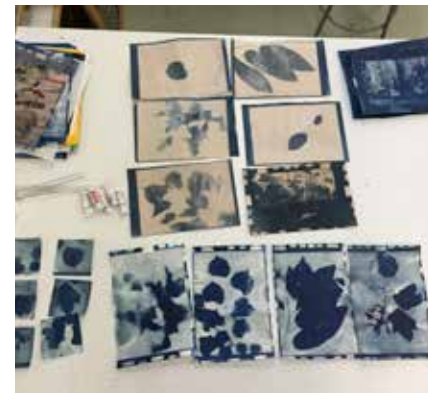
Proceso de producción / procédé de fabrication / production process

The Beautiful Place

Proceso de producción / procédé de fabrication / production process

MERCEDES GERTZ

Nymphas dissolutio

Instalación de mándalas redondas / Installation de mandalas rondes / Installation of round mandalas

2010-2018

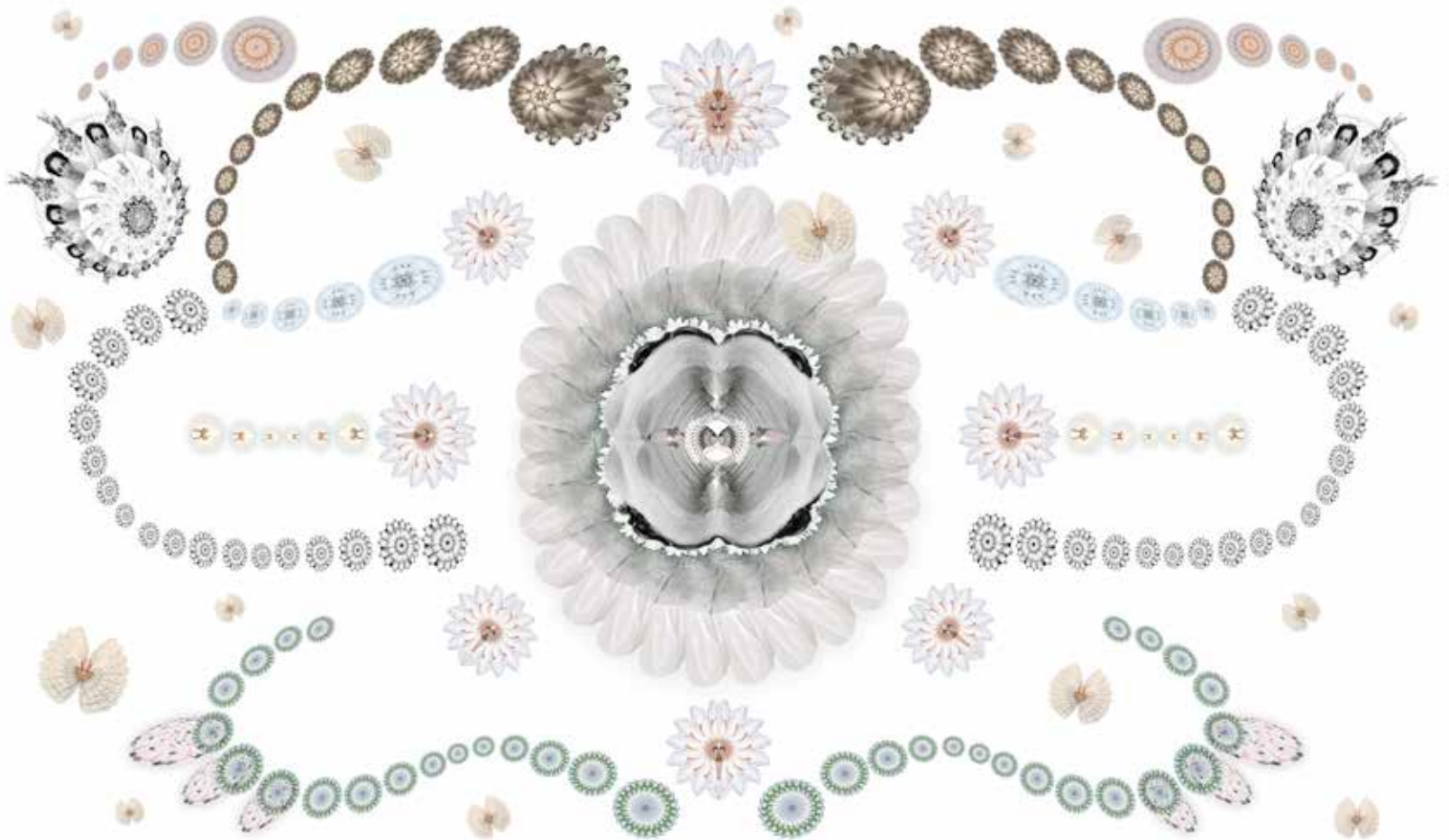
Nymphas dissolutio

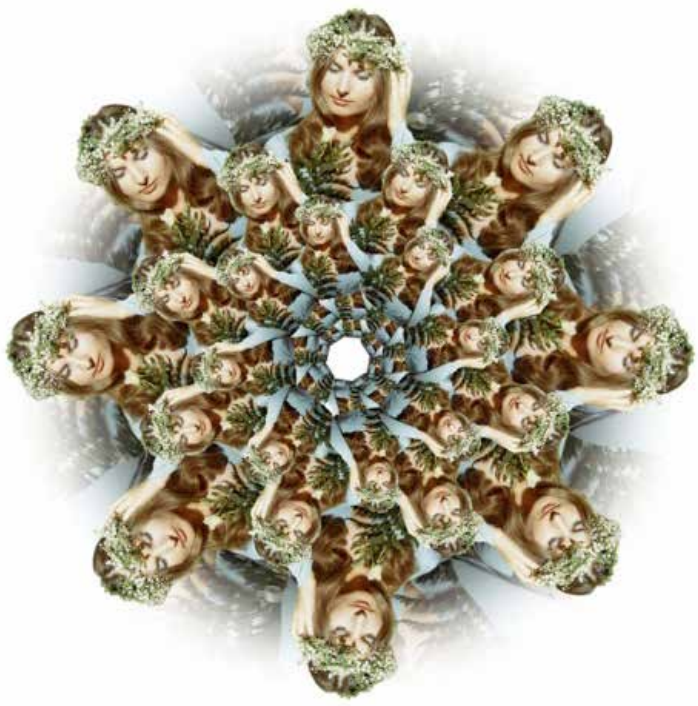
Instalación de mándalas / Installation de mandalas / Installation of mandalas

2010-2018

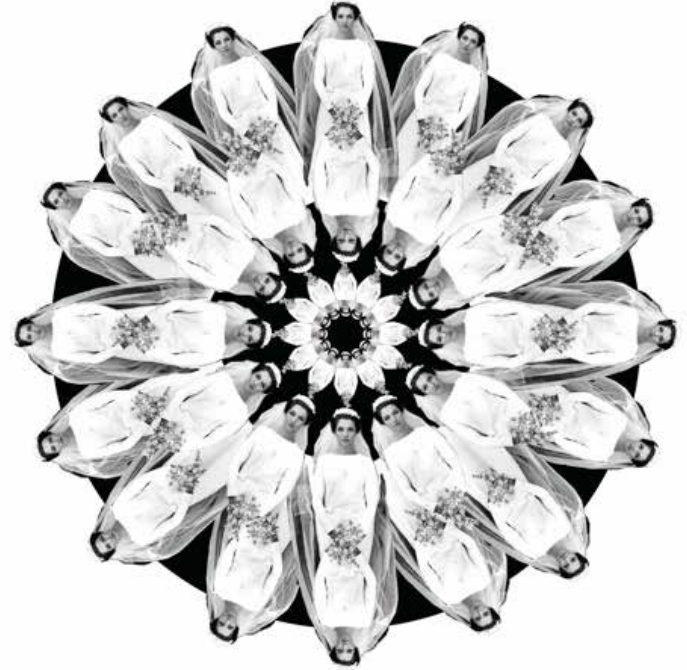

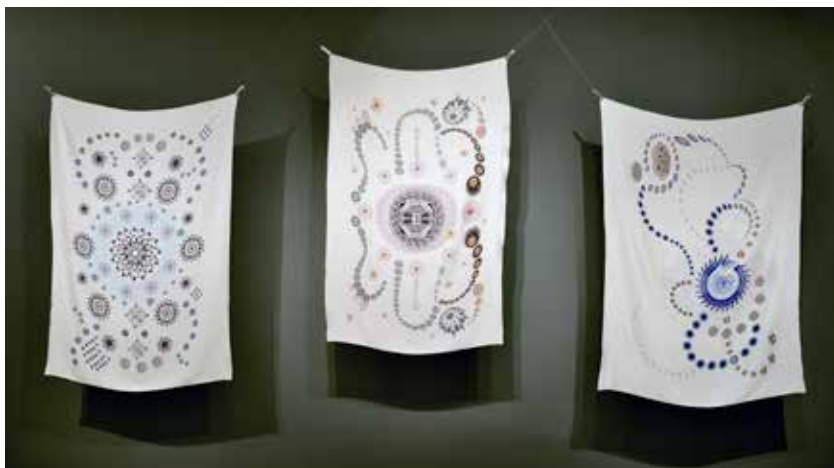
Nymphas dissolutio

↳ *Nymphas dissolutio*

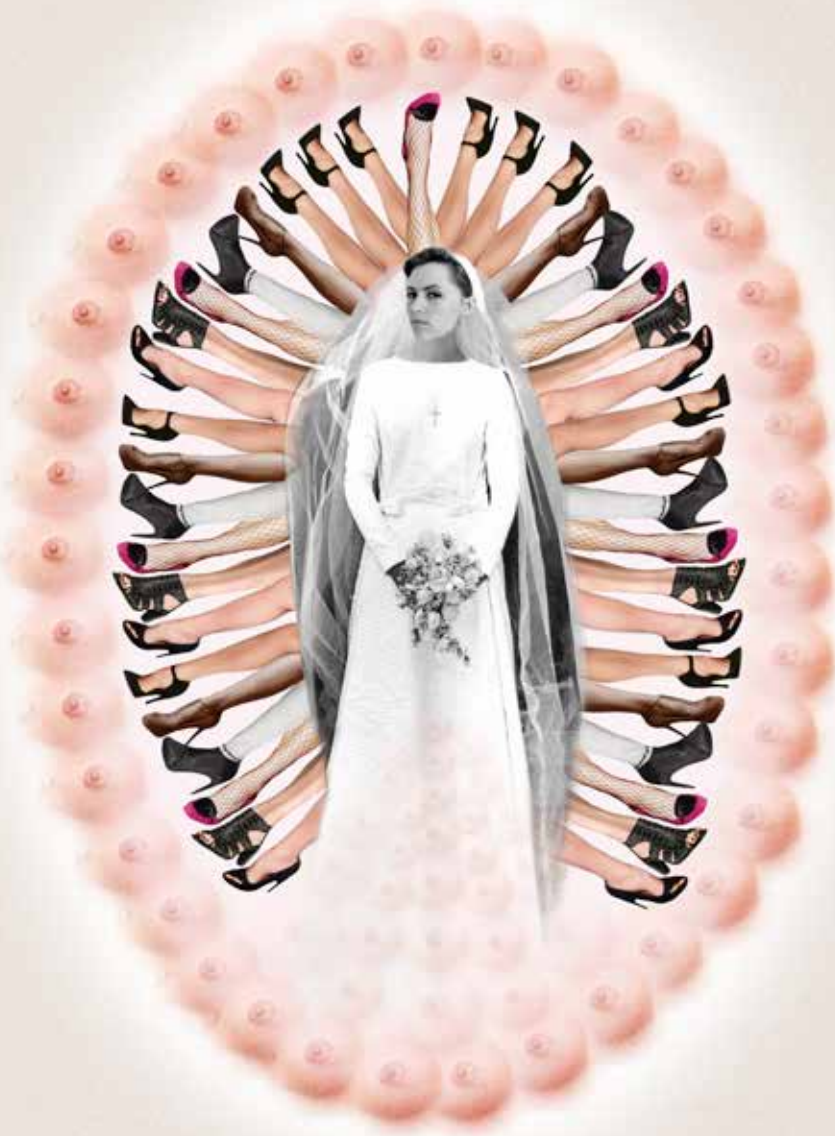

Nymphas dissolutio
Universos / Univers /
Universes

Nymphas dissolutio
Pañuelos / Mouchoirs /
Handkerchiefs

Guadinche
2012

◀ ◻ *Suéteres de la jerarquía / Pulls de la hiérarchie / Hierarchy Sweaters*

Suéteres / Pulls / Sweaters

2018

◀ *Suéteres de la jerarquía / Pulls de la hiérarchie / Hierarchy Sweaters*
Fotografías / Photographies / Photographs
2018

◀ ▾ *Suéteres de la jerarquía / Pulls de la hiérarchie / Hierarchy Sweaters*

Cajas negras / Boîtes noires / Black boxes

2018

“..JUSQU’À LA FIN DES TEMPS”

GENRE, MÉMOIRE ET IDENTITÉ DANS L’ŒUVRE
DE CARMEN MARISCAL ET MERCEDES GERTZ
Karen Cordero Reiman

L’ŒUVRE PLASTIQUE de Carmen Mariscal et Mercedes Gertz, deux artistes mexicaines aux trajectoires transnationales, met en question les récits et les identités conventionnelles de genre et de lieu, et valorise le rôle décisif de l’art comme révélateur des complexités qui occultent ces marqueurs, ouvrant la voie —en même temps— aux nouvelles lectures et aux possibilités vitales et affectives. Dans leur travail, le processus d’interaction avec leur environnement humain et spatial est aussi important que le produit, qui se réfère aux traces de la mémoire personnelle et collective, mentionnées et interrogées par le maniement de matériaux et de supports divers, comme le papier, la toile, le fil, la photographie, la vidéo, la céramique, le fil barbelé, le plomb, la résine ou le son. La transposition, l’intervention et la combinaison inopinée de ces éléments permettent de mettre des images en jeu de manière à bouleverser leur identité d’origine et ouvrent des espaces propices à l’activation imaginative et à la réflexion critique sur les mythes sociaux, historiques et culturels qu’ils incarnent.

Le corps, en particulier le corps féminin, et dans certains cas, le corps lui-même —celui des créatrices, de leur famille et complices, et le nôtre— devient un axe de référence pour cette production, soulignant le fait que le personnel est politique et que nous nous positionnons et repositionnons en permanence face au monde par nos sens et notre conscience corporelle, à partir de gestes impliquant des strates sémiotiques sous lesquelles nous pouvons décider de nous cacher, ou bien ouvrir des brèches permettant le doute, l’énigme et la conscience des généalogies familiales et culturelles complexes en lien avec lesquelles nous nous articulons constamment. A travers des

“..JUSQU’À LA FIN DES TEMPS”

(“HAPPILY EVER AFTER”) GENDER, MEMORY AND IDENTITY
IN THE WORK OF CARMEN MARISCAL AND MERCEDES GERTZ
Karen Cordero Reiman

THE WORK OF Carmen Mariscal and Mercedes Gertz, two Mexican visual artists with transnational careers, invites us to question the conventional narratives and identities related to gender and place, and gives art a decisive role in revealing the complexities that these markers veil, opening up new readings and vital and affective possibilities. In their work, the process of interaction with their human and spatial context is as important as the product, a product that refers to the imprints of personal and collective memory, alluded and interrogated by their recourse to diverse materials and media, including paper, cloth, yarn, photography, video, ceramics, wire, lead, resin and sound. The transposition, intervention and combination of these elements in unexpected ways allows them to place images into play in manners that subvert their original identity and open up spaces for the activation of the imagination and for critical reflection on the social, historical and cultural myths that they embody.

The body, principally the female body, and in some cases their own bodies—or those of their families and collaborators, or even our own bodies—become a fundamental reference for their work, underlining the fact that the personal is political, and that we position and reposition ourselves continually in relation to the world through our senses and corporeal consciousness, by means of gestures that carry layers of meaning under which we may decide to hide; or alternatively, we may interrogate them, allowing doubts and enigmas to become visible, and fostering an awareness of the complex family and cultural genealogies in relation to which we constantly articulate ourselves. By means of visual metaphors and poetic and performative strategies, Mariscal and Gertz present us with decodifications of their subjective experience that are unsettling, but

métaphores plastiques et des stratégies poétiques et performatives, Mariscal et Gertz décryptent une expérience subjective qui dérange, mais nous libèrent également —offrant la possibilité de démonter les relations de pouvoir et les histoires de violence ancrées dans la culture matérielle et les espaces dans lesquels nous interagissons, et rendant présent et palpable le besoin de les re-présenter et de les narrer à nouveau, afin d'entrevoir un autre futur, personnel et social.

I

“L’art a le pouvoir de construire et de déconstruire une idée, en lui donnant un corps et une forme”.

Mercedes Gertz

Dans l’installation *Vertige de l’amour* (1997, reproduite en 2015) et la série de photographies *Coiffes* (2013), Mariscal utilise son propre corps comme un outil pour parler, au moyen d’une conjonction d’objets et d’une documentation de performances privées, d’émotions complexes et de conflits cachés derrière les archétypes de l’identité sociale et des symboles du pouvoir féminin. Dans cette installation, qui appartient à la série *La mariée mise en abîme*, elle incorpore la robe de mariée de son arrière-grand-mère, dont elle a hérité, avec une série d’images disposées à la manière d’un palimpseste, dans lequel elle dévoile, par la gestuelle —de son corps et du vêtement lui-même— les divers états affectifs et d’assujettissement enfermés dans le mythe de l’épouse heureuse, qui se transmettent de génération en génération, reléguant le désir et l’autodétermination au second plan. Dans *Coiffes*, produit à l’issue d’un dialogue créatif avec deux autres femmes artistes, elle réalise diverses coiffures dénotant le pouvoir à l’aide de barbelés qui, selon elle, “représentent pour moi la frontière, entre les pays, entre les personnes, entre l’intérieur du corps et l’extérieur, entre les mythes auxquels nous croyons et la réalité que nous vivons”, et elle se photographie en les mettant et en les enlevant,

also liberating—opening up the possibility of dismantling the power relations and histories of violence that are imbricated in our material culture and in the spaces with which we interact, making present and palpable the need to re-present and re-narrate them, in order to imagine another future, both in personal and social terms.

I

“Art has the power to construct and deconstruct an idea, giving it a body and a form.”

—Mercedes Gertz

In the installation El amor en vértigo (1997, reproduced 2015) and the photographic series Coiffes (2013), Carmen Mariscal uses her own body as an instrument to talk—through its conjunction with objects and the documentation of private performances—about the complex emotions and the conflicts that are hidden behind archetypes of social identity and symbols of female power. In the installation, which forms a part of the series La novia puesta en abismo, she incorporates her great-grandmother’s wedding dress, which she inherited, together with a series of images hung in a palimpsestic manner. These reveal, through the gestures of her body and the dress itself, the different states of affection and subjection that form a part of the myth of the happy bride, and are transmitted from one generation to another, relegating desire and self-determination to a second plane. In Coiffes, originally produced as part of a creative dialogue with two other women artists, Mariscal fashions a variety of headgear out of barbed wire, a material that, as she puts it, “represents for me the border between countries, between people, between the interior of the body and the exterior, between the myths we believe in and the reality we live”. She is photographed putting them on and taking them off, making evident again through her gestures, the pain and suffering these dichotomies produce and reproduce.

rendant évidentes, de nouveau à travers les geste, la douleur et la souffrance qu'ils provoquent.

La série *Nymphas dissolutio* et l'œuvre *Guadinche* de Mercedes Gertz recourent au montage d'éléments provenant d'archives personnelles constituées d'images de mass media afin de déconstruire et de reconfigurer les archétypes de la féminité perpétués par la société patriarcale, et de proposer de nouvelles possibilités d'identité indépendantes et autodéterminées qui dans leur contenu comme dans leur forme suggèrent de nouvelles narrations et expériences du corps social des femmes. Dans *Nymphas dissolutio* (à partir de 2010), à partir de fragments de photographies de mariage données à l'artiste par des amies divorcées, elle construit (avec la collaboration de Nancy Louise Jones) de nouvelles représentations sous forme de mandalas florissants au moyen du collage, d'une transposition numérique et d'une impression photographique sur soie. Ainsi, la resémantisation plastique, spatiale et gestuelle (se référant à un changement de positionnement philosophique, social et corporel) transforme la signification des représentations associées à l'échec des relations en intégrant ces dernières à de nouveaux ensembles au sein desquels elles acquièrent une autre charge affective, favorisant leur mise en dialogue avec les expériences et les histoires d'autres femmes, et laisse ainsi entrevoir d'autres possibilités de vie de manière autonome.

De même, dans *Guadinche* (2012), Gertz assemble dans une seule image deux archétypes polarisés de la femme profondément enracinés dans la société mexicaine —la Vierge de Guadalupe et la Malinche,¹ la femme pure et la femme déchue —pour représenter la complexité d'une expérience féminine dominée par les stéréotypes et leurs conséquences. Le montage visuel évoque la possibilité de construire une identité propre à partir du démantèlement d'idéalisations et de la recherche d'un équilibre fondé sur l'autoréflexion et le dialogue, en dotant le concept postrévolutionnaire d'une identité

The series Nymphas dissolutio and the piece titled Guadinche by Mercedes Gertz use a montage of images gleaned from both personal archives and mass media, in order to deconstruct and reconfigure the archetypes of femininity that are perpetuated by patriarchal society, and to propose new, independent and self-determined possibilities of identity that both in their content and in their form suggest new narrations and modes of embodiment. In the case of Nymphas dissolutio (2010 and after), on the basis of fragments of wedding photographs donated to the artist by friends whose marriages ended in divorce, she constructs new representations (with the collaboration of Nancy Louise Jones) that resemble mandalas and flowers, using collage and its digital transposition and photographic impression on silk. This visual, spatial and gestural resemantization (which alludes to a philosophical, social and corporeal repositioning) transforms the meaning of the representations associated with failed relationships, and integrates them into new compositions in which they acquire different affective connotations, when they are put into dialogue with the experiences and stories of other women, and into configurations that suggest distinct, autonomous life paths.

In a similar manner, in Guadinche (2012), Gertz combines in a single image two polarized archetypes of womanhood with deep roots in Mexican society—the Virgin of Guadalupe and la Malinche,¹ the pure woman and the fallen woman—in order to present the complexity of a female life dominated by stereotypes and their consequences. The visual montage alludes to the possibility of constructing a personal identity on the basis of the deconstruction of idealizations and the search for equilibrium founded on self-reflection and dialogue, endowing the post-revolutionary concept of a hybrid or mestiza Mexican identity with new implications, from a critical perspective that breaks with the subject-object dichotomy.

Thus, the work of these two artists, through experimentation with mixed media and collaborative processes, re-utilizes elements that carry personal imprints to create visual works that represent a critical

mexicaine métissée ou hybride de nouvelles connotations, du point de vue critique qui rompt avec la dichotomie sujet-objet.

Ainsi, à travers l'expérimentation de techniques mixtes et de procédés collaboratifs, les deux créatrices réutilisent des éléments porteurs de traces personnelles pour créer des œuvres visuelles misant sur une construction critique et libre de l'identité féminine, au-delà des conventions sociales, religieuses et culturelles. Chez chacune d'entre elles, une attention particulière aux matériaux et la référence insistante au corps et à sa représentation contribuent à démanteler la distance habituelle entre le symbole et l'expérience immédiate, et à ouvrir un espace pour l'autodétermination, dans un dialogue conscient avec le poids de l'histoire personnelle et collective.

II

Dans les projets les plus récents de ces deux artistes, qui étendent les ressources conceptuelles de leurs œuvres, Gertz et Mariscal expérimentent, au moyen de processus créatifs d'envergure cherchant à rendre visibles et à défaire des nœuds identitaires refoulés à travers leur activation via des registres et des actions multi sensorielles, s'en remettant en partie aux strates de notre subconscient. Ces œuvres, plus complexes dans leur développement, leur configuration et leur gestion du temps, sont présentées à travers une combinaison de vecteurs incluant des créations bi et tridimensionnelles, de la documentation vidéo et des témoignages écrits et oraux, ainsi qu'un riche éventail de matériaux qui font appel non seulement au visuel mais aussi au toucher, à l'écoute et au mouvement pour enregistrer les relations entre l'expérience, le corps, l'affect, la mémoire et le vécu, et pour produire une expérience immersive.

Le projet *Les pulls de la hiérarchie* (2018) revêt un caractère processuel et performatif qui intervient dans la conscience et l'espace social à différents niveaux. À travers une série d'actions, l'investissement des corps de ceux exerçant un pouvoir est représenté par une

construction of female identity, independently of social, religious and cultural conventions. In both cases, the careful attention to materials and the insistent reference to the body and the reconfiguration of its representation, contribute to a dismantling of the usual distance between symbols and immediate experience, opening up a space for self-determination, in conscious dialogue with the weight of personal and collective history.

II

In their most recent projects, both Gertz and Mariscal expand the conceptual aspects of their work, and explore long-term creative processes that seek to make visible and unpack repressed aspects of identity by means of their activation through multisensorial documentation and evocation, referring us to subconscious strata of experience. These works, which entail more complex creative processes, configurations and uses of time, are presented through a combination of vehicles that include two and three-dimensional creations, video documentation, and written and oral testimonies, as well as a rich gamut of materials that appeal not only to visibility but also to touch, sound and movement in order to register the relationships between experience, body, affect, memory and life history, and to produce an immersive experience.

The Hierarchy Sweaters project (2018) by Mercedes Gertz has a process-oriented and performative character that addresses social space and awareness on a number of levels. Through a series of actions, she represents the ways that bodies are invested with power along the lines of a dichotomic conception of gender, which is symbolized through different modes of dress: three black sweaters that represent instances of male power—religious space (through a priest's collar), political space (through a judge's collar) and social hierarchy (through the collar of a colonial aristocrat)—while the fourth sweater, light brown in color, represents the nude, vulnerable female body. As the artist comments: "The roles that have been inaccessible to women in real life become simply costumes in

vision dichotomique du genre, symbolisée par des vêtements distincts : trois pulls noirs qui représentent les espaces de pouvoir des hommes —l'espace religieux (col d'un prêtre), l'espace politique (col d'un juge) et l'espace social (col d'un chevalier de l'époque coloniale)— tandis qu'un pull de couleur marron clair représente le corps féminin nu et vulnérable. Comme l'indique l'artiste : "Les rôles rendus inaccessibles aux femmes dans la vie deviennent de simples costumes dans le théâtre absurde du pull de la hiérarchie." Ces vêtements ont été conçus à partir d'une série de dessins dans lesquels Gertz a donné forme à des images surgies de rêves. Ils ont été confectionnés par le groupe *Stitching Borders* de Los Angeles qui travaille avec des femmes migrantes utilisant le tissu comme un outil thérapeutique et un dispositif de dialogue soudant la communauté. Ces vêtements ont été présentés dans l'espace public à travers des actions où plusieurs femmes les ont portés, symbolisant les divers espaces de pouvoir et de non-pouvoir évoqués, et circulant dans les milieux urbains et naturels de trois pays : le Mexique, les États-Unis et la Suisse.

Ce processus constitue également une documentation photographique et vidéo qui rend visible les différentes situations soulevées par l'événement, et rassemble l'expérience vécue racontée par l'auteur et le groupe de femmes complices du projet, dont Elizabeth Beristain et Lourdes Valdés. En plus des photographies de la performance et des vidéos qui capturent le processus de l'œuvre au moyen d'images et d'interviews des participants, Gertz a conçu une série de "boîtes noires" (en allusion aux boîtes noires des avions qui gardent les "secrets" enregistrés sur leur trajectoire) sur lesquelles l'artiste intervient souvent avec des formes et des mots apposés sur le verre qui recouvre les photographies, à partir de ce que lui ont rapporté les femmes ayant porté le pull. Ces interventions sont simultanément dupliquées par les ombres inquiétantes projetées sur les photographies, créant une superposition de niveaux de sens se référant aux expériences affectives que nous n'exprimons généralement pas ou dont nous n'avons pas conscience.

*an absurd theatrical hierarchy of sweaters." The design of the garments is based on a series of drawings in which Gertz gave form to dream images, and they were produced by the *Stitching Borders* group located in Los Angeles, that works with migrant women using knitting as a therapeutic vehicle and a catalyst for the construction of a community founded on dialogue. Then the sweaters were put into play in public space, through actions in which various women wore them while circulating in different urban and rural locations in the US, Mexico and Switzerland, symbolically inhabiting the distinct spaces of empowerment and disempowerment to which they refer.*

This process, in turn, was documented in photographs and videos that depict the diverse scenarios and interactions produced by these actions, and register the vital experience narrated by the artist and the group of women who collaborated with her on this project, among them Elizabeth Beristain and Lourdes Valdés. In addition to the photographs of the performance and the videos that record the process of the work through images and interviews with the participants, Gertz created a series of "black boxes" (which allude to the black boxes on airplanes that guard a secret version of what has occurred during their trajectories) in which the artist adds to the glass placed over the photographs images and words that express the subjective experience the women narrated regarding their feelings while using the sweaters. These interventions, in turn, are echoed and extended by the ominous shadows they cast on the photographs and frames, evoking the various possible levels of meaning of those affective experiences that we rarely make conscious and articulate.

*The installation *The Beautiful Place* by Carmen Mariscal (2014-2018) includes a variety of multisensorial elements that address the transformation of materials, in a complex construction that alludes to processes of memory, oblivion and repression, and their traces in objects and spaces, one of the main themes of Mariscal's recent work. The artist indicates: "We all go through life burdened by the power and weight of memories. My intention is to show the power that these memories wield*

L'installation *The Beautiful Place* (2014-2018) comprend divers éléments multi sensoriels qui abordent la transposition des matériaux, dans une ambiance complexe faisant référence aux processus de mémoire, d'oubli et de répression, et leurs traces dans les objets et les espaces, l'un des thèmes principaux de l'œuvre récente de Carmen Mariscal. Et la créatrice de confier : "Nous traversons tous la vie en portant le pouvoir et le poids des souvenirs. Mon intention est de montrer le pouvoir que ces souvenirs exercent sur nous, et de rendre visible la mémoire invisible." L'œuvre se développe à partir d'une pratique liée à ses expériences de ces dernières années dans la scénographie théâtrale, et naît telle une évocation symbolique d'une forêt dans le nord de la France probablement occupée par l'armée allemande en 1940, où se dresse une sorte de château, une maison du XIXe siècle avec une tour, au bord d'une forêt dense de grands arbres anciens qui évoque l'imaginaire des contes de fées.

Mariscal utilise des éléments trouvés *in situ* dans ce décor évocateur — draps, feuilles d'arbres, bouchons pour carafes, etc. — pour faire allusion aux expériences de guerre imprimées dans la mémoire spatiale et la culture matérielle du lieu, autant d'expériences refoulées par les habitants actuels de la zone et les descendants du "château" au siècle dernier. Par exemple, elle utilise les vieux draps provenant de la maison pour confectionner une tour, brodée de phrases à peine lisibles qui se réfèrent aux secrets et aux contradictions caractérisant l'histoire du lieu. De même, elle a recréé la forêt dans son installation, avec des arbres élaborés avec du fil barbelé et de la résine, qui incarnent la sensation de menace et de violence enveloppée dans le silence. Au sol, des feuilles produites en céramique et baignées de plomb évoquent à la fois la fragilité de la mémoire et la dureté des expériences vécues dans ce "bel" environnement (le titre de la pièce fait allusion au nom français du lieu-dit : Belloy, Beau Lieu en ancien français), tandis que l'installation sonore fait écho aux phrases qui font allusion à la mémoire fragmentée que la pièce rend présente.

over us, and to make visible these invisible memories." The work was developed through a practice that is closely linked to Mariscal's experiences over the last few years in theatre design and constitutes a symbolic evocation of a wooded area in the north of France that was probably occupied by the German army in 1940. A castle of sorts, a nineteenth-century house with a tower, is located there at the edge of a thick forest of tall, ancient trees that evokes the imaginary of fairy tales.

*Mariscal uses elements originating in or found in situ at this suggestive scenario—bedsheets, leaves, crystal decanter stoppers, etc.—to allude to the experiences of war that are imprinted on the spatial memory and the material culture of this place, experiences that have been repressed by the current inhabitants of the area and the descendants of the occupants of the "castle" in the last century. For example, she used the tattered bedsheets from the house to fashion a tower, embroidered with semi-legible sentences that refer to the secrets and contradictions that characterize the oral history regarding the site. In addition, she recreates the forest in her installation, constructing trees out of barbed wire and resin that embody a sense of foreboding and violence that has been shrouded in silence. On the floor, leaves reproduced in clay and bathed in lead evoke both the fragility of memory and the harshness of the experiences lived in this "beautiful place" (the title *The Beautiful Place* refers to the French name of the mansion: Belloy—in ancient French—or Beau Lieu), while the sound installation echoes phrases that allude to the fragmented memories that the piece makes present. Finally, cyanotypes reproduce the imprint of the leaves of the trees that witnessed a battle that took place on this site during World War II, in June 1940; they were created at the same hour and in the same place 75 years later and are displayed in light boxes as an insistent reminder—silent, subtle and gestural—of the trauma that has almost been erased from memory. In addition, an eloquent documentary film by Caroline Emmet-Bourgeois invites us to observe the conceptual process of the piece and its production.*

Enfin, les cyanotypes reproduisent les traces des feuilles des arbres témoins d'une bataille qui s'y déroula pendant la Seconde Guerre Mondiale en juin 1940 ; ils ont été créés à la même heure et au même endroit à soixante-quinze ans d'intervalle, et apparaissent dans des caissons lumineux comme un rappel insistant — silencieux, subtil et gestuel — du traumatisme que l'on a voulu effacer. En outre, un documentaire éloquent réalisé par Caroline Emmet-Bourgeois capture le processus conceptuel de la pièce et sa production.

Ainsi, à travers le dialogue entre les créations plastiques de Mercedes Gertz et Carmen Mariscal, "... *Jusqu'à La Fin Des Temps*" suggère — avec une certaine ironie, mais en même temps avec une forte charge émotionnelle, une touche d'humour et une richesse sensorielle et matérielle immersive, que les contes de fée aux formules de début et de fin uniformes, se constituent en réalité par des voiles imprégnés de multiples et différents niveaux d'expérience qui — lorsque nous les délinions et les habitons — révèlent plutôt de multiples possibilités vitales que nous pouvons construire et configurer, dans une intrigue ouverte au temps et à la différence, une sorte de « jardin aux sentiers qui bifurquent » dans le style de Borges.

¹ La Vierge de Guadalupe est une apparition mariale reconnue par l'Église catholique survenue au Mexique au *xviie* siècle, dont la représentation sur le tablier ou *ayate* de l'Indien Juan Diego, sous les traits d'une femme brune de sang mêlé, est devenue un objet de culte et un symbole de la religiosité locale. Liée aux mouvements politiques créoles ayant mené à la guerre d'indépendance, elle suscite une immense dévotion qui s'est étendue à d'autres pays, en particulier en Amérique latine. Pour sa part, La Malinche, une femme Nahuatl, interprète, conseillère et concubine d'Hernán Cortés, est la mère de son premier enfant. À l'origine livrée comme esclave en tribut aux Espagnols par les Indiens de Tabasco, elle est interprétée comme un symbole dans deux directions opposées. D'une part, comme la mère de l'un des premiers métis nés après la conquête, elle est considérée comme une sorte de mère symbolique de la nation mexicaine, identifiée à partir de la période post-révolutionnaire sous le type racial métis dit « race cosmique ». D'autre part, elle incarne la trahison envers l'identité indienne originaire du Mexique.

In this way, "...Jusqu'à La Fin Des Temps" ("...Happily ever after"), through a dialogue between the work of Mercedes Gertz and Carmen Mariscal, suggests—with a certain irony, but also with great density of affect, a touch of humor and a rich, immersive sensorial and material experience—that fairy tales, with their uniform beginnings and endings, are really composed of layers permeated by multiple, diverse levels of experience that—when we unravel them and inhabit them—reveal myriad vital possibilities that we can construct and configure in a narrative that is open to time and difference, a sort of "garden of forking paths" in the sense used by Borges.

¹ The Virgin of Guadalupe is a Catholic Marian apparition originating in the 16th century in Mexico, whose representation on the *ayate* (a cloth used to harvest crops) of Juan Diego, as a dark-skinned woman with *mestiza* characteristics, became an object of worship and a local religious symbol. This cult became linked to the *criollo* political processes that led up to the Mexican War for Independence, and continues to thrive, both in Mexico and in other countries to which it has extended, particularly in Latin America. Malinche was a Nahuatl woman who was an interpreter, advisor and concubine to Hernán Cortés, and the mother of his first child. She was originally given as tribute to the Spaniards by the indigenous people of Tabasco and has come to be interpreted symbolically in two opposing ways. On the one hand, as the mother of one of the first *mestizos* born as a result of the Conquest, she is seen as a symbolic mother of the Mexican nation, which since the postrevolutionary period has been identified with a *mestizo* racial type understood as "the cosmic race", and on the other, she is seen as a traitor to Mexico's original indigenous identity and peoples.

CARMEN MARISCAL

LISTA DE OBRA / LISTE DES ŒUVRES / LIST OF WORKS

El amor en vértigo

(de la serie *La novia puesta en abismo*) E/A

L'Amour en vertige

(de la série *La mariée mise en abîme*) E/A

Love is vertigo

(from the series *The Bride Mise*

en Abîme) A/P

+ 5 fotografías en blanco y negro impresas en Dura Clear, espejo y vestido de novia de la bisabuela de la artista. 180 x 90 cm cada fotografía y también el espejo, vestido a escala humana. 1997, reeditada en 2015.

+ 5 photographies en noir et blanc imprimées en Dura Clear, miroir et robe de mariée de l'arrière-grand-mère de l'artiste. 180 x 90 cm chaque photographie et aussi le miroir, robe à échelle humaine. 1997, ré-éditée en 2015.

+ 5 black and white photographs printed in Dura Clear, mirror and the artist's great-grandmother's

wedding dress. 180 x 90 cm each photograph and also the mirror, the dress is human scale. 1997, re-edited in 2015.

Gracias, Merci, Thanks: Theda Acha & Dupif Photo

Tocados, Coiffes, Headdresses 1/6

+ 9 fotografías en blanco y negro tomadas durante el performance privado realizado dentro del marco de la publicación del libro *Autoritratto* de las artistas Eleonora Aguiari, Carmen Mariscal y Rebecca Dolinsky. 40 x 30 cm cada una. 2013, impresas en 2018.

+ 9 photographies en noir et blanc prises lors de la performance privée réalisée dans le cadre de la publication du livre *Autoritratto* des artistes Eleonora Aguiari, Carmen

Mariscal et Rebecca Dolinsky.

40 x 30 cm chacune. 2013, imprimées en 2018.

+ 9 black and white photographs taken during the private performance created for the publication of the book *Autoritratto* by artists Eleonora Aguiari, Carmen Mariscal and Rebecca Dolinsky. 40 x 30 cm each. 2013, printed in 2018.

The Beautiful Place / Le beau lieu / El bello lugar

Torre

Torre hecha con sábanas antiguas bordadas y 90 esculturas en resina adentro. 180 cm de alto x 60 cm de diámetro. 2015.

Tour

Tour faite avec des draps anciens, brodée et 90 sculptures en résine à l'intérieur. 180 cm de haut x 60 cm de diamètre. 2015.

Tower

Tower made with old bedsheets, embroidered, and 90 resin sculptures inside. 180 cm high x 60 cm diameter. 2015.

Bosque

5 árboles hechos con 500 ramas en resina, 3200 m de alambre de púas y 5 tubos en acero. Sonido. 2018.

SONIDO: Diseño sonoro de Chloé Catoire, con las voces de Camille Japy y Alexander Blackburn, con la música *Speculum Veneris* de Gerhart Muench del disco *Ramas* de Mercedes Gómez Benet (arpa), con la autorización de Mercedes Gómez Benet y

de José Luis Rivera, directeur de
Quindecim Recordings. 2018.

Bois

5 arbres faits avec 500 branches en
résine, 3200m de fil barbelé, et 5
tubes en acier. Son. 2018.

SON: Création de Chloé
Catoire, avec les voix de Camille
Japy et Alexander Blackburn,
sur la musique *Speculum Veneris*
de Gerhart Muench extraite de
l'album *Ramas* de Mercedes Gómez
Benet (harpe), avec l'autorisation
de Mercedes Gómez Benet et
de José Luis Rivera, directeur de
Quindecim Recordings. 2018.

Forest

5 trees made with 500 resin
branches, 3200m barbed wire and
5 steel tubes. Sound. 2018.

SOUND: Sound design by Chloé
Catoire, with the voices of Camille
Japy and Alexander Blackburn,
and the music *Speculum Veneris*
by Gerhart Muench from the
album *Ramas* by Mercedes Gómez
Benet (harp), with permission of
Mercedes Gómez Benet and José
Luis Rivera, director of Quindecim
Recordings. 2018.

Gracias, Merci, Thanks: Marcel
Montes de Oca & Studio Mónica
Calderón.

*Documental, Film documentaire,
Documentary film*

The Beautiful Place : dirigido y
filmado por Caroline Emmet-
Bourgeois, montaje Vanessa Basté.

The Beautiful Place : réalisé par
Caroline Emmet-Bourgeois,
montage Vanessa Basté.

The Beautiful Place: directed
and filmed by Caroline Emmet-
Bourgeois, editing Vanessa Basté.

Hojas de Guerra / Feuilles de Guerre / War Leaves (The Beautiful Place)

Cianotipos

16 cianotipos. Medidas diferentes:
6 de 10 x 10 cm, 4 de 30 x 20.2, 6
de 30 x 22.7 cm. 2015-2018.

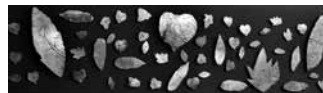

Cyanotypes

16 cyanotypes, Différentes tailles :
6 de 10 x 10 cm, 4 de 30 x 20.2, 6
de 30 x 22.7 cm. 2015-2018.

Cyanotypes

16 cyanotypes. Different sizes: 6 of
10 x 10 cm, 4 of 30 x 20.2, 6 of 30 x
22.7 cm. 2015-2018.

Instalación mural

64 hojas en acero con fotograbados.
Medidas diferentes: entre 42 x 16 x
2 cm y 6.5 x 3.5 x 1 cm. 2015-2018.

Installation murale

64 feuilles en acier avec
photogravures. Différentes tailles :
entre 42 x 16 x 2 cm et 6.5 x 3.5 x 1
cm. 2015-2018.

Mural installation

64 leaves made in steel with
photogravures. Different sizes:
between 42 x 16 x 2 cm and 6.5 x
3.5 x 1 cm. 2015-2018.

Esculturas

18 esculturas en cerámica y plomo.
Medidas diferentes: entre 25 de
alto x 68 de diámetro y 12 cm de
alto x 22 cm de diámetro. 2018.

Sculptures

18 Sculptures en céramique et
plomb. Différentes tailles : entre 25
de haut x 68 de diamètre et 12 cm
de haut x 22 cm de diamètre. 2018.

Sculptures

18 sculptures in lead and ceramics.
Different sizes: between 25 high x
68 diameter and 12 cm high x 22
cm diameter. 2018.

Gracias, Merci, Thanks: Marcel
Montes de Oca, Bo Halbrik,
Valia Eydis-Rabinovitch, Sophie
Goldaniga & Anderson Ranch
Arts Center

MERCEDES GERTZ

LISTA DE OBRA / LISTE DES ŒUVRES / LIST OF WORKS

Nymphas Dissolutio

En colaboración con/en
collaboration avec/in collaboration
with Nancy Louise Jones
2010-2018

Instalación de mándalas redondas
28 impresiones digitales / papel,
montadas en acrílico
Varios tamaños: 5, 38, 50 cm

Installation de mandalas rondes
28 impressions numériques /
papier, monté en acrylique
Différentes tailles: 25, 38, 50 cm

Installation of round mandalas
28 pieces digital prints / paper,
mounted on acrylic
Various sizes: 25, 38, 50 cm

Instalación de mándalas
11 impresiones digitales en papel
Enmarcadas 30 x 30 cm

Installation de mandalas
11 impressions numériques sur
papier
Encadrées 30 x 30 cm

Installation of mandalas
11 digital prints on paper
Framed 30 x 30 cm

Universos
(*El comienzo, México Universo,*
Europa Universo)
3 impresiones digitales sobre seda
Cada uno 85 x 130 cm

Univers

(*Le début, l'Univers du Mexique,*
l'Univers de l'Europe)
3 impresiones numériques sur soie,
Chacun 85 x 130 cm

Universes

(*The Beginning, Mexico Universe,*
Europe Universe)
3 digital prints on silk
Each 85 x 130 cm

Pañuelos

Impresión digital en seda
Cada uno 16 x 16 cm

Mouchoirs

Impression de soie numérique
Chacun 16 x 16 cm

Handkerchiefs

Digital print on silk
Each 16 x 16 cm

Guadinche

Impresión digital en rayón/
impression numérique rayonne/
digital print on rayon
110 x 180 cm
2012

Suéteres de la jerarquía/ Pulls de la hiérarchie /Hierarchy Sweaters

En colaboración con/en collabora-
tion avec/in collaboration with

Elizabeth Beristain, Los Ángeles,
California
Lourdes Valdés, Ciudad de México
Stitching Borders, Los Ángeles,
California
2018

4 *suéteres*, hechos a mano de
cashmere
4 *pulls*, en cachemire faits à la main
4 *sweaters*, handmade in cashmere
2018

Cajas negras
12 fotografías montadas en cajas
negras con escritura en esmalte
rosa sobre vidrio
22 x 28 cm, profundidad 5 cm

Boîtes noires
12 photographies montées dans
des boîtes noires avec écriture en
émail rose sur verre
22 x 28 cm, profondeur 5 cm

Black boxes
12 photographs mounted on black
boxes with pink enamel writing
on glass
22 x 28 cm, depth 5 cm

5 *fotografías* montadas en acrílico
(Cuerpo femenino-Museo de
Antropología, Sacerdote-Zócalo
Ciudad de México, Cuerpo
femenino-Playa de Santa Mónica,
Noble-interior de Los Ángeles,
Cuatro suéteres-Bosque de los
Ángeles)
Cada uno 40 x 50 cm

5 *photographies* montées en
acrylique (Corps de la femme-
Musée d'anthropologie, Prêtre-
Zócalo Mexico, Corps de la
femme-Santa Monica Beach,
Noble-intérieur de Los Angeles,
Quatre chandails-Los Angeles
Forest)
Chacun 40 x 50 cm

5 *photographs* mounted
on acrylic (Female body-
Anthropology Museum, Priest-
Zocalo Mexico City, Female
body-Santa Monica beach, Noble-
interior Los Angeles, Four sweaters
-Forest Los Angeles)
40 x 50 cm

Videos / Vidéos / Videos
Participantes/participants/
participants: Carolina Recher,
Cecile Lartigue, Laura Hinton,
Martina Sexton, Ariadna
Castrejón, Andrea Puente, Kitzia
Jiménez O'Farril, Amada Cadaval,
Sofía Mitre, Sandra Pani, Sonia
Hernández, Alma Ruiz, Azul,
Sonia Carroz,
Gris, Lucia.

Colaboradores/collaboration/
collaborators: Echo Theohar,
Samantha Sotelo, Daniel Bally

*Las caminatas / Les promenades /
The walks*
2m 12 sec
2018.

*Las entrevistas / Les interviews /
The interviews*
4m 12sec
2018

CARMEN MARISCAL es artista visual mexicana. Nacida en California, EE.UU., vive y trabaja en París, Francia. Cuenta con una maestría en Artes Visuales de la Winchester School of Art, en Inglaterra, un posgrado en Pintura de la Central Saint Martins College of Art and Design en Londres y una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Trabaja en diferentes disciplinas como la instalación, la escultura, el video, la fotografía y la escenografía de teatro. Los temas recurrentes en su trabajo han sido la fragilidad, el encierro y la memoria. Es autora de la instalación *El pueblo creador* para el Pabellón de México en la Exposición Universal de Hannover 2000. Obtuvo el primer lugar en el IV Concurso Nacional de Instalación en México y ha sido seleccionada para La Bienal de Monterrey y otros concursos. Su obra se ha expuesto de manera individual y colectiva tanto en espacios públicos como privados en México, EE.UU., España, Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Malasia y Rusia.

CARMEN MARISCAL est une artiste visuelle mexicaine. Née en Californie, elle vit et travaille à Paris. Titulaire d'un master en arts visuels de la Winchester School of Art, Royaume-Uni, d'un diplôme supérieur en peinture du Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, et en histoire de l'art de l'Université Iberoamericana à Mexico, elle pratique différentes disciplines comme l'installation, la sculpture, la vidéo, la photographie et la scénographie théâtrale. Les thèmes récurrents dans son travail sont la fragilité, le confinement et la mémoire. Elle est l'auteur de l'installation *Le Peuple Créateur* pour le Pavillon du Mexique à l'Exposition Universelle de Hanovre 2000. Elle a obtenu le premier Prix du IVe Concours national d'Installation au Mexique et a été sélectionnée pour la Biennale de Monterrey et autres concours. Elle a exposé individuellement et collectivement au sein d'espaces publics et de galeries d'art privées au Mexique, aux Etats-Unis, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Malaisie et en Russie.

CARMEN MARISCAL is a Mexican visual artist. Born in the US, in California, she lives and works in Paris, France. She holds a master's degree in Visual Arts from the Winchester School of Art in England, a graduate degree in Painting from Central Saint Martins College of Art and Design in London and a BA in Art History from the Universidad Iberoamericana in Mexico City. She works in different disciplines such as installation, sculpture, video, photography and theatre design. The recurrent themes in her work are fragility, confinement and memory. She is the author of the installation *El pueblo creador* for the Mexican Pavilion in the Universal Exposition in Hannover 2000. She was awarded first place in the IV National Competition of Installations in Mexico and has been selected for the Monterrey Biennial and other competitions. She has had individual and collective exhibitions in both public and private venues in Mexico, the US, Spain, France, England, Germany, the Netherlands, Luxembourg, Malaysia and Russia.

MERCEDES GERTZ, artista mexicana, trabaja en la Ciudad de México; Los Ángeles, California y Lausanne, Suiza. Cuenta con una licenciatura de Artes Plásticas de Parsons School of Design, Nueva York, una Maestría en Artes Plásticas de Otis School of Art and Design, Los Ángeles, y un doctorado en Psicología Profunda en Pacifica Graduate Institute, Santa Bárbara, EE.UU. Obtuvo la beca de “jóvenes creadores” del FONCA en 1998. De 2001 hasta la fecha, lleva a cabo prácticas comunitarias y talleres para transmitir el arte como un lenguaje en las familias hispanas de Los Ángeles, California. Imparte talleres en México, Los Ángeles y París, en los que prevalece el estudio de los sueños y los cuentos de hadas como un lenguaje simbólico que articula lo que las palabras no llegan a expresar. Sus pinturas, instalaciones conceptuales y arte gráfico se han expuesto en México, Estados Unidos y Europa. Su obra gráfica *Lotería de la Vida*, forma parte de la colección del Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México. .

Artiste mexicaine, MERCEDES GERTZ travaille entre Mexico, Los Angeles et Lausanne. Elle est diplômée en arts visuels de la Parson School of Art and Design de New York, titulaire d'une maîtrise en beaux-arts du Otis College of Art and Design de Los Angeles et d'un doctorat en psychologie approfondie du Pacifica Graduate Institute de Santa Barbara aux Etats-Unis. Récipiendiaire d'une bourse "Jeunes créateurs" du FONCA en 1998, elle dirige depuis 2001 des ateliers communautaires pour transmettre l'art comme un langage auprès des familles hispaniques de Los Angeles. Elle organise des ateliers à Mexico, Los Angeles et Paris, où l'étude des rêves et des contes de fées s'impose comme un langage symbolique qui articule ce que les mots ne parviennent pas à exprimer. Ses peintures, ses installations conceptuelles et ses œuvres graphiques ont été exposés au Mexique, aux Etats-Unis et en Europe. Son œuvre graphique *Lotería de la Vida* fait partie de la collection du Musée José Luis Cuevas à Mexico. .

MERCEDES GERTZ, a Mexican artist, works in Mexico City; Los Angeles, California and Lausanne, Switzerland. She holds a BA in Fine Arts from Parsons School of Design in New York, an MA in Fine Arts from the Otis School of Art and Design in Los Angeles, and a PhD in Depth Psychology from the Pacifica Graduate Institute in Santa Bárbara, California. She was awarded a grant for young artists by the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) in 1988. From 2001 to the present she has worked in community practice and given workshops on art as a language to Latino families in Los Angeles, California. She has also given workshops in Mexico, Los Angeles and Paris, focused on the study of dreams and fairy tales as a symbolic language that articulates aspects that words cannot express. Her paintings, conceptual installations and graphics have been exhibited in Mexico, the US and Europe. Her graphic piece *Lotería de la Vida* is part of the collection of the José Luis Cuevas Museum in Mexico City.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Luis Videgaray
Secretario de Relaciones Exteriores

Agustín García-López
*Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo*

José Luis Martínez y Hernández
*Director General de Cooperación Educativa
y Cultural*

SECRETARÍA DE CULTURA

María Cristina García Cepeda
Secretaria Ejecutiva

Juan Meliá
*Secretario Ejecutivo
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes*

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (SRE)

Luis Videgaray
Ministre des Relations Extérieures

Agustín García-López
*Directeur Exécutif de l' Agence Mexicaine de
Coopération Internationale pour le Développement*

José Luis Martínez y Hernández
*Directeur Général de la Coopération Educative
et Culturelle*

MINISTÈRE DE LA CULTURE

María Cristina García Cepeda
Ministre de la Culture

Juan Meliá
*Secrétaire Exécutif
Fonds National pour la Culture et les Arts*

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Luis Videgaray
Minister of Foreign Affairs

Agustín García-López
*Executive Director of the Mexican Agency
of International Cooperation for Development*

José Luis Martínez y Hernández
*General Director of Educational
and Cultural Cooperation*

MINISTRY OF CULTURE

María Cristina García Cepeda
Minister of Culture

Juan Meliá
*Executive Director of the National Endowment
for the Culture and the Arts*

EMBAJADA DE MÉXICO EN FRANCIA

Juan Manuel Gómez Robledo
Embajador

Jennifer Feller
Jefa de Cancillería

Estefanía Angeles
*Directora del Instituto Cultural
de México en Francia*

Isabel Alvarenga
*Responsable del proyecto curatorial
y de la escenografía*

Marion Dellys
*Responsable de la comunicación
y de la difusión cultural*

Raúl Paredes
*Administrador del Instituto Cultural
de México en Francia*

Montaje de la exposición:

Fredy López
Asistente técnico

Marcel Montes de Oca
Diseño técnico y montaje de The Beautiful Place

Estudiantes de bellas artes:

Elouan Cousin, Elina Gravelle, Lara Malinge,
Lou Olivré y Axelle Raingeard

AMBASSADE DU MEXIQUE EN FRANCE

Juan Manuel Gómez Robledo
Ambassadeur

Jennifer Feller
Ministre Conseillère

Estefanía Angeles
*Attaché Culturelle, Directrice de l'Institut
Culturel du Mexique en France*

Isabel Alvarenga
*Responsable du projet curatorial et
scénographie*

Marion Dellys
*Responsable de la communication
et diffusion culturelle*

Raúl Paredes
*Responsable de l'administration
de l'Institut Culturel du Mexique en France*

Montage de l'exposition:

Fredy López
Assistant technique

Marcel Montes de Oca
*Design technique et montage de
The Beautiful Place*

Etudiants des Beaux-Arts:

Elouan Cousin, Elina Gravelle, Lara Malinge,
Lou Olivré et Axelle Raingeard

EMBAJADA DE MÉXICO EN FRANCIA

Juan Manuel Gómez Robledo
Ambassador

Jennifer Feller
Head of Chancellery

Estefanía Angeles
*Director of the Mexican Cultural Institute
in France*

Isabel Alvarenga
*Head of Curatorial Projects and Exhibition
Design*

Marion Dellys
*Head of Communications and Cultural
Promotion*

Raúl Paredes
*Administrator of the Mexican Cultural
Institute in France*

Mounting of the exhibition:

Fredy López
Technical assistant

Marcel Montes de Oca
*Technical design and mounting
of The Beautiful Place*

Fine Arts students:

Elouan Cousin, Elina Gravelle, Lara Malinge,
Lou Olivré and Axelle Raingeard

CRÉDITOS / CRÉDITS / CREDITS

Diseño / Design / Design
Gerardo Menéndez & Vania Velázquez
Oak Editorial

Textos / Textes / Texts
Karen Cordero Reiman

Traducción / Traduction / Translation
Inglés - English - Anglais:
Karen Cordero Reiman
Francés - Français - French:
Marion Dellys

*Fotografías para el catálogo / Photographies
pour le catalogue / Photographs for the catalogue*
Claude Gaspari
Caroline Emmet-Bourgois (stills)

Impresión / Impression / Printed by
Oak Editorial, SA de CV
Cerrada de Veracruz 110, C302
Jesús del Monte, Huixquilucan
Estado de México, CP 52764

Este catálogo fue editado con motivo de la exposición « ...jusqu'à la fin des temps » (“...para siempre”) de Mercedes Gertz y Carmen Mariscal, en el Instituto Cultural de México en París del 12 de abril al 31 de mayo, 2018. Se editaron 1000 ejemplares.

Ce catalogue a été spécialement édité à l'occasion de l'exposition « ...jusqu'à la fin des temps » de Mercedes Gertz et Carmen Mariscal, présentée à l'Institut Culturel du Mexique à Paris du 12 avril au 31 mai, 2018. Il a été tiré de ce catalogue 1000 exemplaires.

This catalogue was specially edited for the exhibition « ...jusqu'à la fin des temps » (“...Happily Ever After”) by Mercedes Gertz and Carmen Mariscal, presented at the Mexican Cultural Institute in Paris from April 12th to May 31st, 2018. It was printed in 1000 copies.

“Este catálogo se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Apoyos Especiales 2018”.

« Ce catalogue a été réalisé grâce au soutien du Fond National pour la Culture et les Arts à travers le programme Soutiens Spéciaux 2018 ».

« This catalogue was made thanks to the support from the National Fund for Culture and the Arts through their Special Grants Program 2018 ».

SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

AMEXCID
AGENCIA MEXICANA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

INSTITUTO
CULTURAL
DE MÉXICO
FRANCIA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FONCA