

Re-construcción
de la
memoria

DAVIS BIRKS

Re-construcción
de la
memoria

DAVIS BIRKS

Esta publicación ha sido financiada gracias
a la generosidad del Legado Grodman.

UN SUEÑO. UN LEGADO / A DREAM. A LEGACY

La gestión de este legado se hace a través
de la University of Guadalajara Foundation | USA.

University of
Guadalajara
Foundation | USA®

D. R. © 2022, Universidad de Guadalajara
Museo de las Artes
Av. Juárez 975, 44100, Guadalajara, Jalisco, México

Hecho en México

PRESENTACIÓN

En atención a su misión de formar profesionistas en los niveles educativos medio superior y superior, impulsar la investigación científica y tecnológica, así como promover la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad, la Universidad de Guadalajara mantiene su compromiso de rescatar, resguardar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural y artístico de los jaliscienses, a través de diferentes programas y proyectos específicos.

Gracias al valioso donativo efectuado por la doctora Pyrrha Gladys Grodman a esta Casa de Estudios, para impulsar la formación académica y el talento de artistas mexicanos y jaliscienses, conocido como Legado Grodman y administrado por la University of Guadalajara Foundation | USA, actualmente operamos diversos programas de apoyo a jóvenes creadores que se desempeñan en la academia, el arte y la cultura.

En atención al genuino deseo de la doctora y para honrar su memoria, parte de su legado está enfocado en difundir la obra de destacados artistas y realizadores jaliscienses, con el propósito de dar a conocer su trabajo y, con ello, enriquecer el panorama cultural y artístico de nuestra región.

En este contexto, es un honor poner a disposición de la comunidad universitaria y artística, así como de la ciudadanía en general, este catálogo que compila elementos seleccionados de la obra del destacado artista Davis Birks y cuya publicación ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de varios organismos y personas, en especial, de quienes conforman el equipo de trabajo del Museo de las Artes.

Agradezco a Ellen R. Eade, albacea del legado de Pyrrha Gladys Grodman, así como a la University of Guadalajara Foundation | USA, por el apoyo otorgado para la realización de este catálogo y de las exposiciones correspondientes, iniciativa que forma parte de un amplio proyecto cuyo objetivo consiste en difundir el talento y la obra de las y los artistas de Jalisco y de México.

Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General
Universidad de Guadalajara

Concebida como una organización sin fines de lucro, la University of Guadalajara Foundation | USA enaltece el sentido de la actividad humana, mediante el impulso de las manifestaciones culturales y artísticas.

Por su sentido humanista fue designada para ser depositaria del patrimonio y del acervo artístico privado de la doctora Pyrrha Gladys Grodman, una mujer apasionada de la cultura mexicana quien de manera generosa determinó que, desde su legado, se fortaleciera al talento y al arte producido en Jalisco.

Nuestra Fundación y el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara han creado y unificado proyectos culturales para cristalizar los designios de la doctora Grodman, instituyendo una sinergia que posibilita que las propuestas de talentos emergentes y las de artistas consolidados trasciendan en la esfera artística local, nacional e internacional.

El arte y su atributo como impulsor natural de la transformación social, ha facilitado a nuestra Fundación, al MUSA y al Legado Grodman promover propuestas artísticas innovadoras con perspectivas distintas del mundo que permitan enfrentar situaciones adversas que, por la crudeza de su realidad, son difíciles de superar sin el apoyo estético que sólo el arte es capaz de proporcionar.

El legado de la doctora Grodman se mantiene vivo con cada artista apoyado y con cada proyecto académico, cultural y artístico realizado para engrandecer al espíritu humano. Para la University of Guadalajara Foundation | USA representa un distinguido honor ser partícipe de esta labor altruista que, al mismo tiempo, beneficia a los jaliscienses y a las comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos de América.

Raúl Padilla López

Presidente

University of Guadalajara Foundation | USA

La doctora Pyrrha Gladys Grodman, benefactora del Legado Grodman, comenzó su distinguida vida en circunstancias desafortunadas. Siendo muy pequeña, fue abandonada en un orfanato de Nueva Orleans, Luisiana, en el cual pasó toda su niñez. Pese a ello, desde muy temprana edad mostró gran amor por la lectura, la ciencia y el arte. Su curiosidad intelectual y su mente brillante le permitieron asistir y graduarse en la New York University, como licenciada en química y más tarde, obtendría un título en medicina por la Pennsylvania Women's Medical School (ahora Drexel University), ambas en los Estados Unidos de América.

Como resultado de su labor como médico en Atlanta, Georgia, la doctora Grodman contrajo una condición severa en los pulmones. Los doctores que daban seguimiento a su tratamiento le aconsejaron buscar su recuperación en un ambiente con un clima más templado. Así fue como eligió y llegó a Guadalajara, Jalisco, México.

En Jalisco, recordó y nutrió aquel amor infantil por las artes: ¿cómo podría ignorar aquellas sensaciones, los colores, la creatividad, la ingenuidad de la gente, su cultura y los artistas de esta región? Todo ello enmarcado además por un poderoso paisaje natural.

A pesar de encontrar plenitud y salud en Jalisco, después de completar su recuperación, la doctora Grodman regresó a su país natal para continuar con su labor en la medicina. Sin embargo el amor por Guadalajara estuvo siempre presente. Con el paso de los años, llenó los espacios de su hogar con obra artística original de autores jaliscienses, tanto conocidos como desconocidos.

Al fallecer en el 2014, su preciada colección de arte conformada por más de 400 piezas que incluyen pintura, textiles y otros artículos de artistas y artesanos de Jalisco, fue otorgada y entregada para su resguardo al MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Podría ser que, durante su tiempo en recuperación, vislumbrara la dificultad emocional que conllevaría el separarse de su amada colección, por ello, la doctora Grodman dedicó la mayoría de su tiempo y su prestigioso intelecto a invertir en sus ahorros.

Durante el último año de su vida, constantemente expresaba su claro deseo de que su futuro legado pudiese beneficiar de algún modo a la cultura, el arte y a los artistas de Jalisco. Aquel propósito fue consagrado con la creación del Grodman Educational Trust (el Legado Grodman), el cual ha contribuido para la presentación de esta exposición.

Esta edición es la evidencia del sueño cumplido de aquella expósito de Luisiana quien creció para convertirse en una prodigiosa doctora que se enamoró de Jalisco, de su gente, de su arte y de su cultura. Estamos seguros que estaría complacida con ello.

Gracias.

Ellen R. Eade

Representante Inicial de la Herencia de Pyrrha Gladys Grodman

Como marco de la actividad humana y escenario de la vida social, el paisaje constituye una dimensión intelectual y física integrada por elementos geográficos, biológicos, históricos y filosóficos. En el ámbito artístico, responde a la representación subjetiva de la mirada, a la relación que se establece entre la psique y la naturaleza.

En la actualidad, la estética del paisaje remite a temas de preservación como resultado del modelo cultural que, desde mediados del siglo XX, ha evidenciado la injusta relación entre los seres humanos y su entorno. La sobreexplotación de los recursos naturales, el calentamiento de la atmósfera y de los océanos, la desertificación, la contaminación, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad son algunos de los disturbios ecológicos que han motivado la denuncia de muchos artistas, así como el empleo del arte para promover la sustentabilidad planetaria.

A través de instalaciones y de piezas realizadas con materiales recuperados, Davis Birks nos encara con una afirmación incómoda: la que nos refleja como los mayores depredadores de la biósfera. La humanidad ha dejado de lado su ancestral veneración por la naturaleza y ha optado por su devastación sistemática. Golpe a golpe, el voraz crecimiento de la infraestructura inmobiliaria e industrial ha reducido y modificado las reservas forestales, las riberas lacustres y las líneas costeras.

El cambio o la total desaparición de los ecosistemas es un daño con implicaciones irreparables. Estamos sufriendo ya las consecuencias de un progreso que ha sido poco responsable con el equilibrio ambiental. Si no enmendamos el camino, los horizontes silvestres que todavía podemos apreciar en todo su esplendor, pronto se convertirán en los borrosos recuerdos de una realidad ausente.

Con recursos expresivos cimentados en la simulación, la provocación y la denuncia, estas obras sugieren nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno para tratar de evocar lo que ya hemos perdido y, también, para advertirnos sobre lo que estamos a punto de perder. Son, igualmente, una ventana hacia las posibilidades artísticas que los elementos reciclados y recuperados tienen dentro de los discursos creativos contemporáneos.

Maribel Arteaga Garibay

Directora

MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Ante la fragilidad ecológica en la que nos encontramos, Davis Birks nos enfrenta a la naturaleza como arena política y social. Nos muestra la vorágine inmobiliaria en las zonas de alto impacto turístico que se contrasta con la evocación del bosque perdido. A manera de *mea culpa* y denuncia —en un ir y venir de introspecciones que incluyen su infancia y juventud en Estados Unidos de América y sus experiencias en México, su país de adopción— elabora diferentes narrativas con las que evidencia el pensamiento antropocéntrico que favorece la práctica de acciones destructivas, como si estas ya vinieran cifradas en nuestro ADN.

La naturaleza —a la que se supone, debemos adorar y respetar como fuente de vida y belleza o como manifestación divina y espiritual— se plantea como una *punching bag*, lista para recibir cuanto golpe sea necesario.

Para la serie *Paisaje reconstruido*, emplea hojas de triplay que han sido usadas en las cimbras de construcciones, rescata el material que ya ha cumplido su función como contenedor de concreto y lo reutiliza. Lo pinta a manera de paisaje simplificado, para posteriormente proceder a su destrucción. Con los trozos recrea, en forma de “explosiones”, superposiciones, cortes y reensamblados, entornos fragmentados que conservan su línea de horizonte.

En la instalación *En memoria*, encontramos un paisaje idílico como remembranza, como escenario utópico incorporado a la decoración doméstica. A partir de una pequeña pintura *kitsch* —recuperada en un mercadillo— que se magnifica y repite de manera directa y virtual, se establece un espacio interior/externo. Como espectadores, somos colocados en un ambiente simulado que despierta sensaciones artificiales, en un entorno falsificado en el que el hábitat natural es imitado y negado a la vez.

Con diferentes recursos materiales Birks revisa nuevamente sus inquietudes con *La sala*, una construcción en la que la flora recupera terreno. La tierra convertida en ladrillo y los arbolillos y pasto secos, como imposible esperanza, reflejan las condiciones de un sitio que alcanzó su límite. Coloca de manera irónica y a la vez melancólica escombros erosionados que propone como reliquias —que son resultado de una muy particular arqueología que ha practicado por más de tres décadas—, como vestigios de una contemporaneidad que se consume y nos consume. Nos enseña a amar estos cascajos, que pueden transmitirnos una emoción estética al tiempo que funcionan como *memento mori* para encararnos con la finitud de nuestras vidas y construcciones.

En *Re-construcción de la memoria* se han incluido piezas e instalaciones pertenecientes a tres series que van del 2013 a la fecha. Con ellas el artista reflexiona sobre la historia del paisaje, la pérdida de los ecosistemas y la finitud de nuestra existencia. La ilusión, la simulación y el arte son aquí las herramientas que nos permiten pensar nuevas formas de relacionarnos con nuestro medio natural y, por consecuencia, con nosotros mismos.

Laura Ayala Castellanos

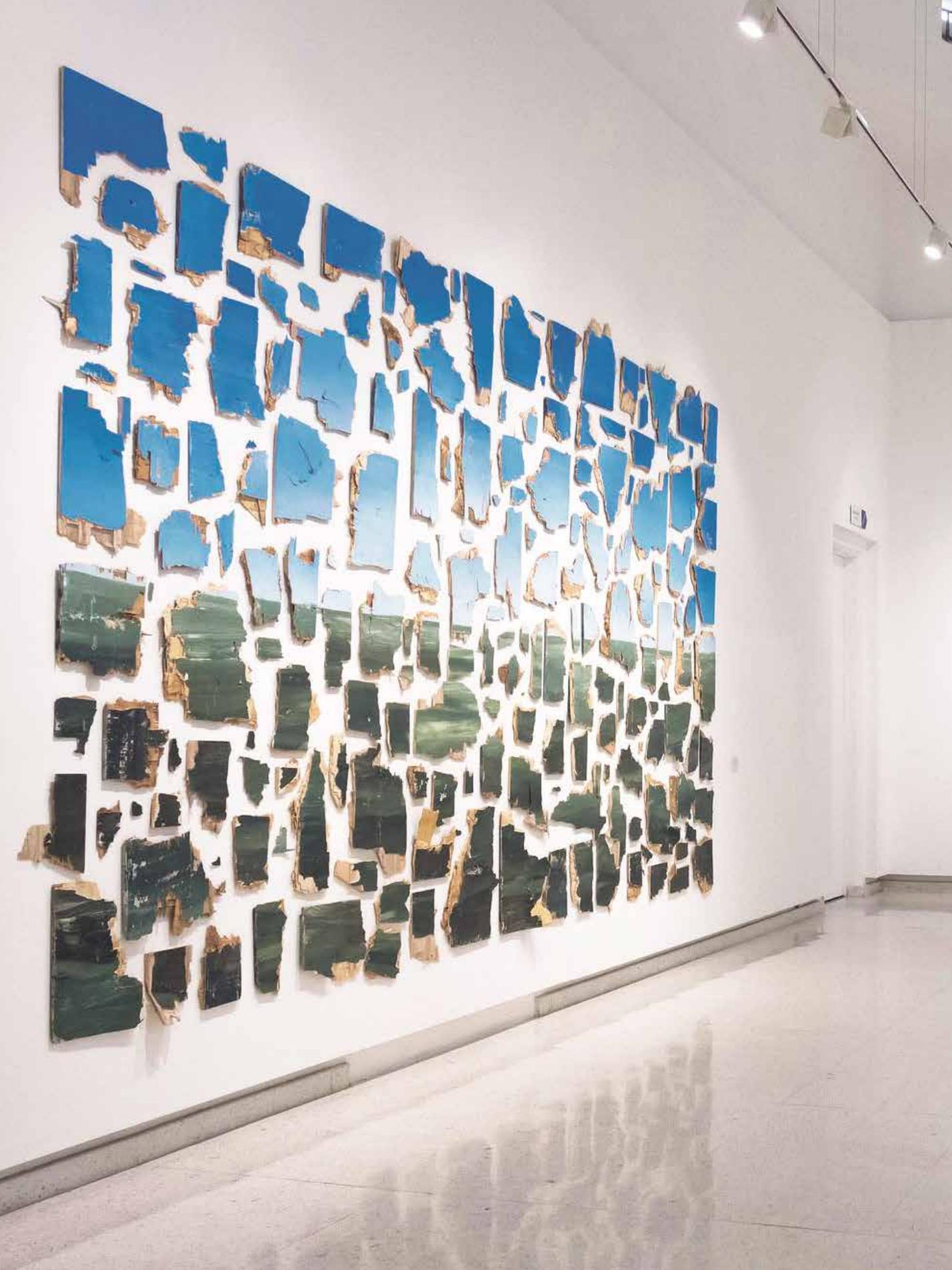
Curadora

Re-construcción
de la
memoria

DAVIS BIRKBS

10

Oasis

Malla de metal, pasto sintético y base
2013

Push N Shove

Malla de metal, pasto sintético
2013

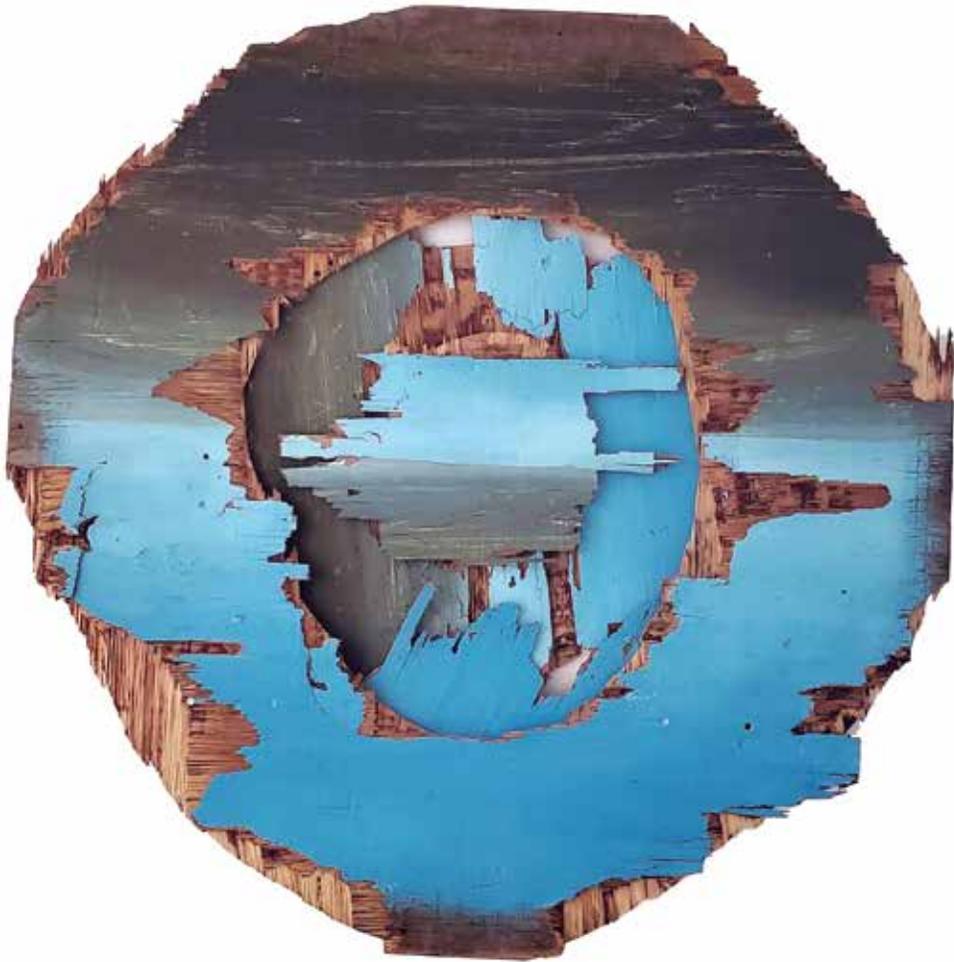
El reto

Pasto sintético, cadena de acero y retazo de tela
2013

Paisaje reconstruido 5

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2019

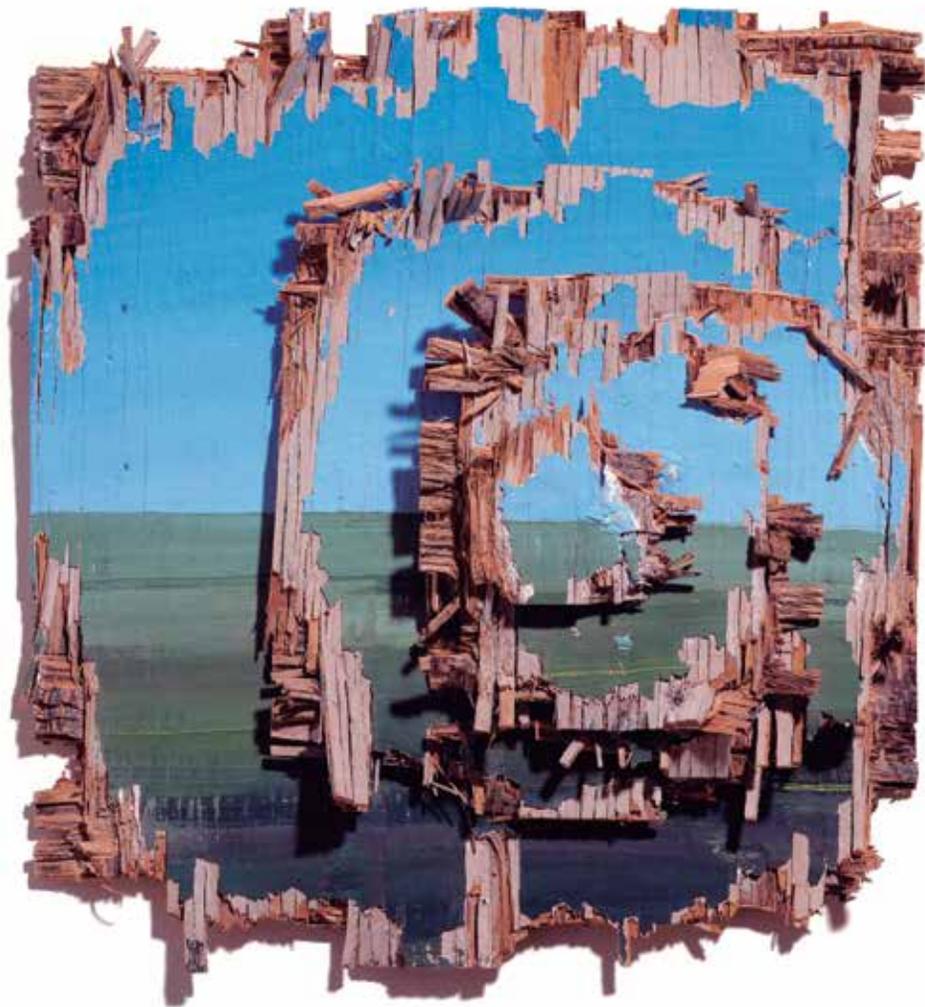
Paisaje reconstruido 6 B

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2021

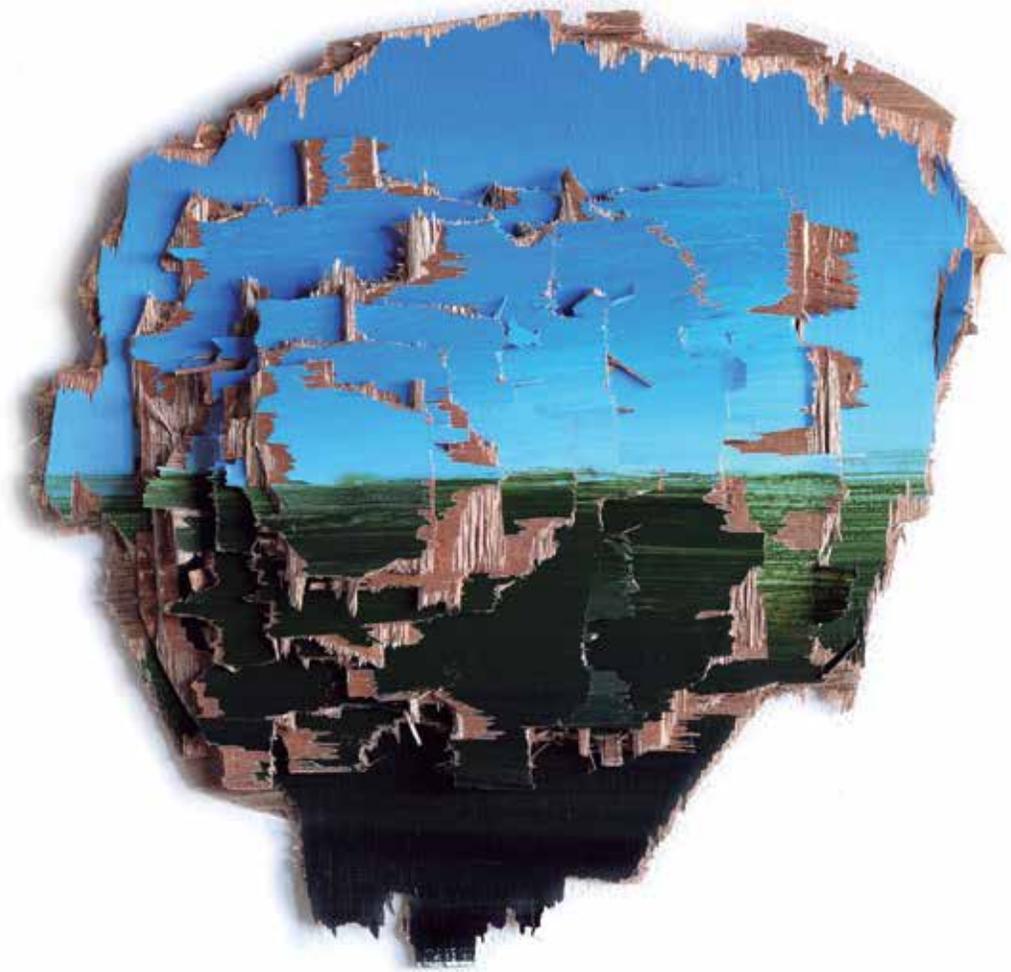
Paisaje reconstruido 7

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2019

Paisaje reconstruido 11 B

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2022

Paisaje reconstruido 27

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2021

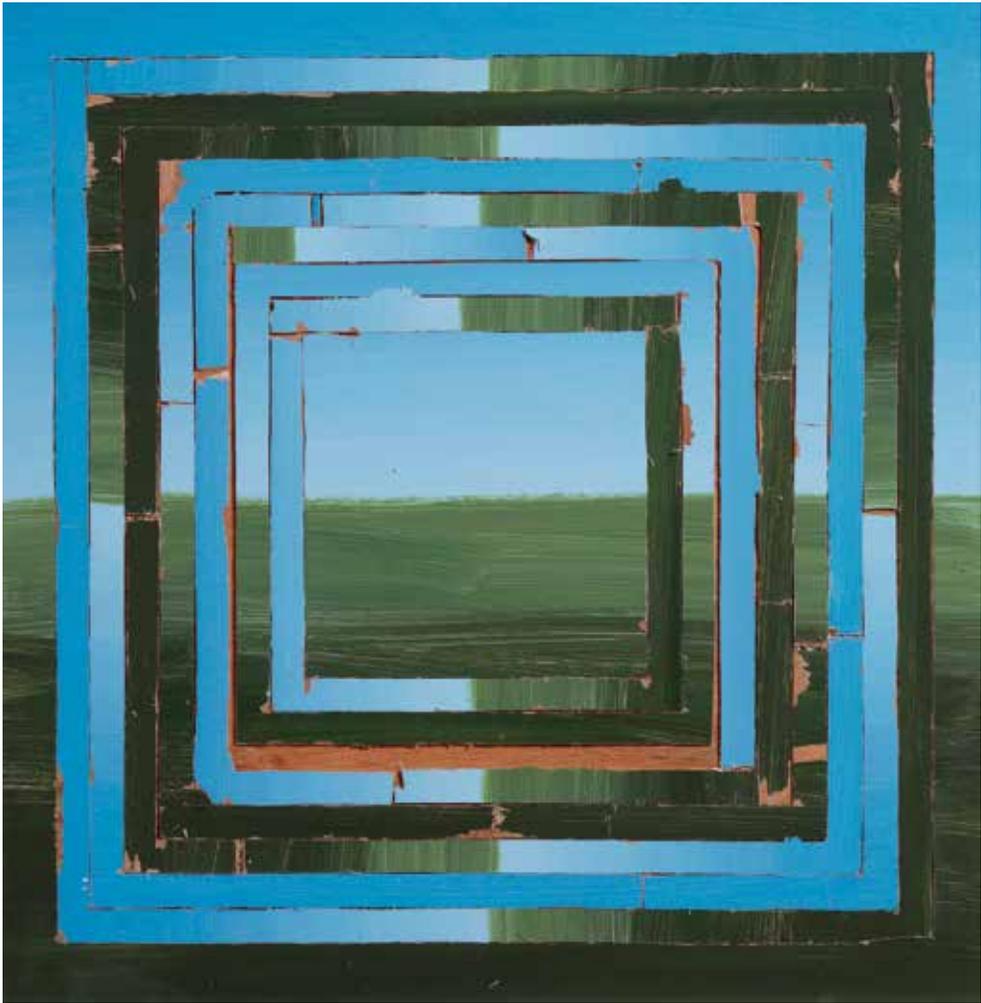
Paisaje reconstruido 30

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2021

Paisaje reconstruido 37

Pintura acrílica sobre triplay recuperado y tela
2022

Paisaje reconstruido 38

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2022

Paisaje reconstruido 39

Pintura acrílica sobre triplay recuperado
2022

Paisaje ajustable

Pintura acrílica sobre triplay, tornillos y rondanas de metal
2022

LA SALA

A partir de la serie DeTuR (2012)

Instalación

Ladrillos, arena, escombros erosionados, pasto y árboles secos

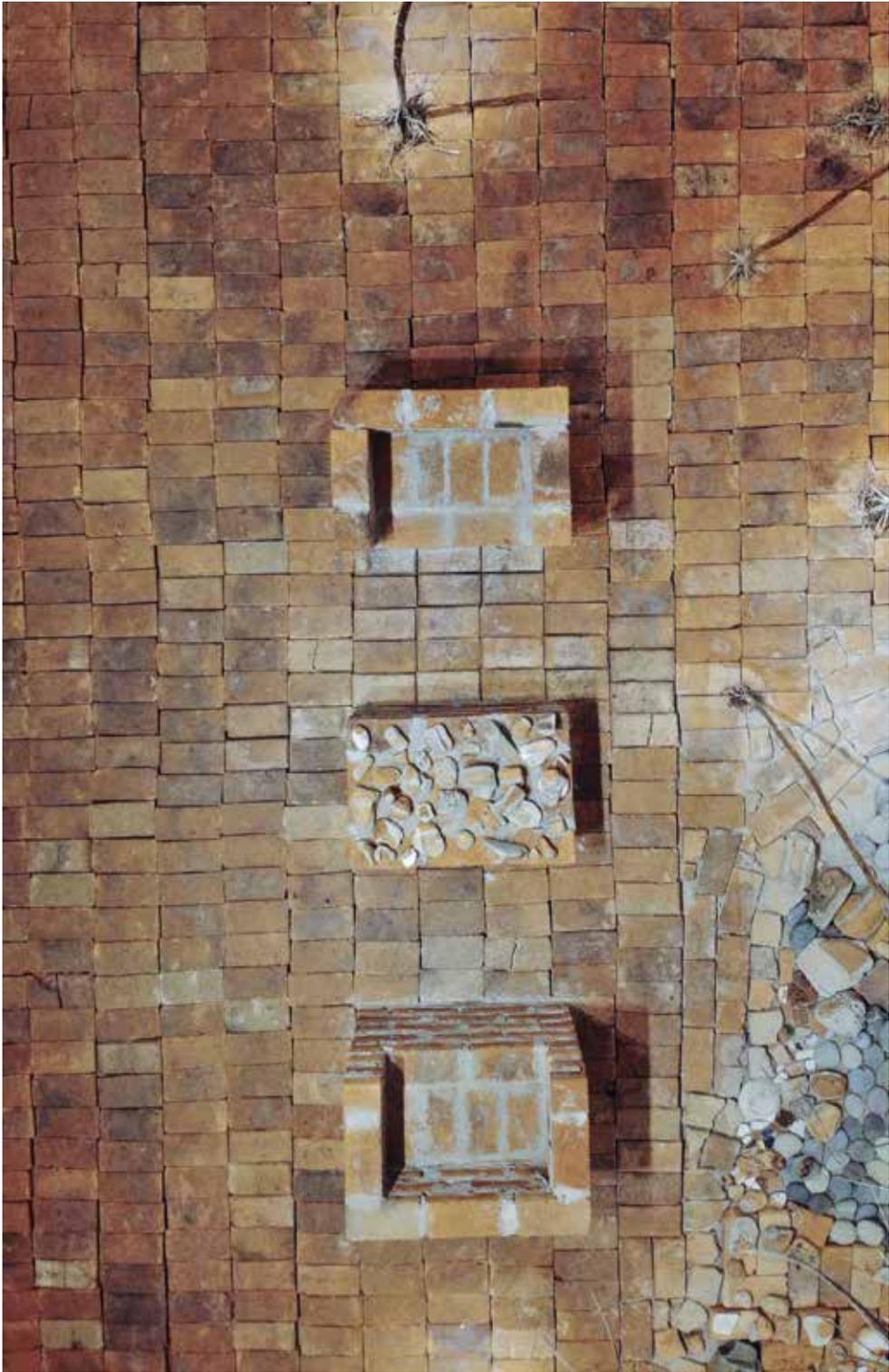
2022

EN MEMORIA

A partir de la serie Paisajes reconstruidos (2019)

Instalación

Pintura al óleo, reproducción en vinilo, mobiliario, espejos, cortinas, árboles artificiales y pasto sintético

2022

DAVIS BIRKS

Artista

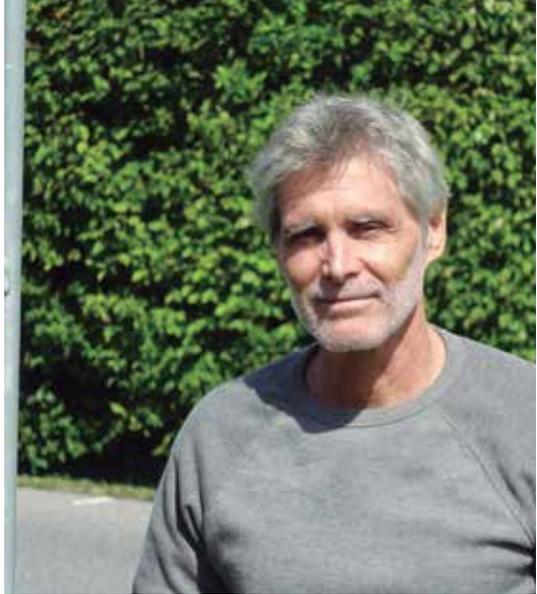
Nacido en 1957, es originario de Seattle, Washington. Actualmente vive y trabaja en Puerto Vallarta, Jalisco.

Gracias a una beca, asistió a la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1985. Con los máximos honores se graduó, en 1986, de la Arizona State University donde se especializó en Bellas Artes. Retornó a México para establecerse, de manera intercalada, en Guadalajara y Puerto Vallarta, ciudades en las que se convirtió en pionero del arte contemporáneo.

Su trabajo se define por múltiples investigaciones a través de diversas disciplinas. Por medio de la escultura, la instalación, la pintura y, más recientemente, la fotografía y la práctica social explora una amplia gama de intereses como las interrelaciones colectivas, la geopolítica, la economía, el medioambiente y la historia.

Su obra ha sido expuesta en numerosas muestras individuales y colectivas presentadas en América, Europa y Asia, asimismo, forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, como las del Museum of Latin American Art (MOLAA) de Long Beach, California; el Museum of Fine Arts (MFAH) de Houston, Texas; el Santa Barbara Museum of Art (SBMA) de Santa Bárbara, California; el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) de Guadalajara, Jalisco y el Instituto Cultural Cabañas (ICC) de Guadalajara, Jalisco.

Además de su trabajo como artista, desde 1987, ha impulsado el desarrollo de iniciativas gestionadas por la Oficina de Proyectos Culturales (OPC) de Puerto Vallarta. Es asesor del Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Rudolf Müller

Re-construcción
de la
memoria

DAVIS BIRKS

Moisés Vizcarra Schiaffino
Coordinación Editorial

Diego Espejel Jiménez
Edición

Francisco Cuéllar Hernández
Diseño Editorial

Laura Ayala Castellanos
Curadora

Andrea Báez Jiménez
Carlos Díaz Corona
Leopoldo Antonio Garnica Amador
Fotografía

Davis Birks agradece especialmente a:

Susana Birks • Arq. Jorge Alberto Ramírez Robles (P20 Arquitectos) • Arq. Carlos Elizondo Jiménez
Arq. Pablo Zamudio (ZAP-Arquitectura + Paisaje) • Arq. Benjamín Hernández Ledesma (PROIEKTUM)
Rudolf Müller • Daniel Astorga Ángel • Margarito Astorga Hernández • Omar Alonso Vázquez García
Carlos Díaz Corona

Proyecto beneficiado por el Sistema
de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General

Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Guillermo Arturo Gómez Mata
Secretario General

Ángel Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural

GRODMAN

Gladys Grodman

UN SUEÑO, UN LEGADO / A DREAM, A LEGACY

Comité Administrativo Revisor del Legado Grodman

Ricardo Villanueva Lomelí

Rector General de la Universidad de Guadalajara

Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Representante de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América

Ellen R. Eade

Representante Inicial de la Herencia de Pyrrha Gladys Grodman

University of
Guadalajara
Foundation | USA®

Raúl Padilla López

Presidente de la University of Guadalajara Foundation | USA

Luis Gustavo Padilla Montes

Vicepresidente Ejecutivo de la University of Guadalajara Foundation | USA

Ángel Igor Lozada Rivera Melo

Vicepresidente de Asuntos Culturales de la University of Guadalajara Foundation | USA

Maribel Arteaga Garibay
Dirección

Alfredo Moseley Ochoa
Administración

Diego Espejel Jiménez
Investigación y Edición

Sandra Reyes Velasco
Comunicación y Difusión

Mariana Guadalupe Fierros Vaca
Elifonso González Jiménez
Miguel Ángel Gutiérrez Chavira
Gerardo Daniel Lira Torres
Jorge Adrián Vidal Palomera
Mantenimiento

Moisés Vizcarra Schiaffino
Exposiciones y Vinculación

Andrea Parga Jiménez
Asistencia de Dirección

Artemio García Uribe
Héctor Pureco Hernández
Juan Pablo Rivera Almaraz
Museografía

Wendy Monteón Orozco
Auxiliar de Contabilidad

Lucina de la Cruz López Cortés
Comercialización

Nereida Noemí Navarro Pita
Patrimonio y Compras

Ana Laura Camacho Puebla
Mariana Madrigal Navarro
Conservación y Registro

Judith Martínez Ponce
Recursos Humanos

Elizabeth Olmeda Vargas
Contabilidad

Hindra Medina
Responsable de Museografía

Francisco Cuéllar Hernández
Diseño

Rafael Rivera Pérez
Seguridad

Aldo de Jesús Bugarín Escoto
Diseño Museográfico

Florencia Mayagoitia Veloz
Servicios Educativos y Atención a Grupos

Andrea Báez Jiménez
Fotografía

José Miguel Aguayo Salazar
Servicios Generales

Re-construcción de la memoria. Davis Birks.

Se terminó de imprimir en diciembre de 2022
en los talleres de Coloristas y Asociados, S.A de C.V.

La edición consta de 300 ejemplares

