

Tala Madani (Iran, 1981)

Rear Projection: ASP, 2014

[Retroproyección: ASP]

Oil on canvas

[Óleo sobre tela]

La Colección Jumex, Mexico

Tala Madani is an animator and figurative painter. In Madani's cartoon-like images, bodily taboos appear to break aesthetic conventions. The balding middle-aged man in *Rear Projection: ASP* is a common motif in her paintings. Through this absurd portrayal of masculinity, Madani delivers a satirical critique of power dynamics and patriarchal authority. The coexistence of absurd humour and intimation of violence is a means of conveying critical social commentary on who and what is represented, in art and broader culture.

Tala Madani es animadora y pintora figurativa. En las imágenes caricaturescas de Madani, los tabúes corporales parecen romper las convenciones estéticas. El hombre calvo de mediana edad de *Rear Projection: ASP* es un motivo habitual en sus pinturas. A través de esta representación absurda de la masculinidad, Madani ofrece una crítica satírica de las dinámicas de poder y la autoridad patriarcal. La coexistencia del humor absurdo y la insinuación de la violencia es un medio para transmitir un comentario social crítico sobre quién y qué se representa en el arte y en la cultura en general.

Daniela Rossell (Mexico, 1973)

Third World Blonds (Harem Room), 2002

[Rubias del Tercer Mundo (Habitación del harén)]

C-print

[Impresión cromogénica]

La Colección Jumex, Mexico

Daniela Rossell's acclaimed photographic series *Third World Blonds*, portrays women from Mexico City's elite social circles. Photographed in their extravagantly decorated homes, the sitters are shown posing against fantastical and often kitsch backdrops that blur the line between reality and performance. Despite the works being made in collaboration with women who were part of the artist's social group, the series raised questions about whether Rossell was documenting privilege or critiquing it.

La aclamada serie fotográfica *Third World Blonds*, de Daniela Rossell, retrata a mujeres de los círculos sociales más elitistas de la Ciudad de México. Fotografiadas en sus casas decoradas de forma extravagante, las modelos posan ante fondos fantásticos y a menudo *kitsch* que difuminan la línea entre la realidad y la representación. A pesar de que las obras se realizaron en colaboración con mujeres que formaban parte del grupo social de la artista, la serie planteó preguntas sobre si Rossell estaba documentando los privilegios o criticándolos.

Liliana Porter (Argentina, 1941)

Trabajo Forzado [Forced Labour], 2003

Miniature figure and earth

[Figura en miniatura y tierra]

La Colección Jumex, Mexico

Liliana Porter is one of the most significant figures in Argentinian contemporary art. Her multimedia practice speaks to the disconnect between reality and its representation and combines conceptual and critical approaches with a Pop Art sensibility. Porter incorporates her collections of figurines and antique toys as a means of representing the mundanity of everyday life. In *Trabajo Forzado [Forced Labour]*, the miniature figure, seemingly shoveling earth from the shelf onto an outsized heap below speaks to the existential futility of our day-to-day activities.

Liliana Porter es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo argentino. Su práctica multimedia aborda la desconexión entre la realidad y su representación, combinando enfoques conceptuales y críticos con una sensibilidad pop. Porter incorpora sus colecciones de figuritas y juguetes antiguos como medio para representar lo mundano de la vida cotidiana. En *Trabajo Forzado [Forced Labour]*, la figura en miniatura, que parece estar paleando tierra de la estantería para acumularla en un montículo descomunal, evoca la futilidad existencial de nuestras actividades cotidianas.

Álvaro Urbano (Spain, 1983)

Granada Granada (Jazmín, costilla de Adán), 2023

[Granada Granada (Jazmin, Adam's Rib)]

Metal and paint

[Metal y pintura]

La Colección Jumex, Mexico

Álvaro Urbano animates architectural and botanical histories by infusing them with his “what-if” narratives. The project *Granada Granada*, which refers to both the Spanish name for pomegranate, and the Andalusian city, imagines a romantic encounter between the Mexican architect Luis Barragán and the Spanish poet Federico García Lorca.

The characters and their fictional relationship are suggested here as two interweaving plants native to their respective countries. They are part of a larger body of work that acts as “the mute witnesses of the encounter”.

Álvaro Urbano da vida a historias arquitectónicas y botánicas infundiéndoles sus narrativas hipotéticas. El proyecto *Granada Granada*, que hace referencia tanto al nombre español de la granada como a la ciudad andaluza, imagina un encuentro romántico entre el arquitecto mexicano Luis Barragán y el poeta español Federico García Lorca. Los personajes y su relación ficticia se sugieren aquí como dos plantas entrelazadas, originarias de sus respectivos países. Forman parte de un conjunto más amplio que actúa como “testigos mudos del encuentro”.

Pedro Reyes (Mexico, 1972)

Museum of Hypothetical Lifetimes, 2011

[Museo de las vidas hipotéticas]

Mixed media installation

[Instalación de técnica mixta]

La Colección Jumex, Mexico

Museum of Hypothetical Lifetimes is reflective of Reyes's playful exploration into the experiences of therapy. The installation provides the stage for a therapeutic activity that invites the public to curate their personal life. Using a model museum and a collection of objects and figurines, a “therapist”—in this instance a member of SLG staff—leads the visitor through this process at specific times throughout the exhibition run. Psychoanalysis and architecture are among Reyes's core interests in the fundamental modern ideas underpinning our lives.

Performances will take place weekly on Saturdays throughout the exhibition run.

Visitor guidance: this is performance art, the performer is not a trained mental-health professional. The work may evoke emotional responses. Please engage only if you feel comfortable, and know that you may leave at any point. You are not required to participate or share anything personal.

El *Museum of Hypothetical Lifetimes* [Museo de las vidas hipotéticas] refleja la exploración lúdica de Reyes sobre las experiencias de la terapia. La instalación proporciona el escenario para una actividad terapéutica que invita al público a curar su vida personal. Utilizando un museo en miniatura y una colección de objetos y figuritas, un “terapeuta” —en este caso, un miembro del personal de SLG— guía al visitante a través de este proceso en momentos específicos a lo largo de la exposición. El psicoanálisis y la arquitectura se encuentran entre los principales intereses de Reyes en las ideas modernas fundamentales que sustentan nuestra vida.

Los performances se realizarán cada sábado durante la duración de la exposición.

Atención: este es un performance artístico, el intérprete no es un profesional cualificado en salud mental. La obra puede provocar reacciones emocionales. Participe sólo si se siente cómodo; puede marcharse en cualquier momento. No es necesario participar ni compartir información personal.

Annette Messenger (France, 1943)

Dissection II, 1997

[Disección II]

Plush fabric, child's jumpsuit, string

[Tejido de felpa, mono infantil, cuerda]

La Colección Jumex, Mexico

Annette Messenger draws on children's stories and their characters to question established social norms and fixed identities. By incorporating familiar cartoons, toys and children's clothing into her work, she challenges the boundaries between high and low culture, male and female, and intellect and emotion. In *Dissection II*, Messenger opens up a plush toy and a child's jumpsuit as if performing an autopsy. The result is an unsettling work that challenges our expectations of objects typically associated with innocence, comfort and safety.

Annette Messenger se inspira en los cuentos infantiles y sus personajes para cuestionar las normas sociales establecidas y las identidades determinadas. Al incorporar dibujos animados, juguetes y ropa infantil a su obra, desafía las fronteras entre la alta y la baja cultura; lo masculino y lo femenino; la inteligencia y la emoción. En *Dissection II* [Disección II], Messenger abre un peluche y un mono infantil como si estuviera realizando una autopsia.

El resultado es una obra inquietante que desafía nuestras expectativas sobre objetos que normalmente asociamos con la inocencia, la comodidad y la seguridad.

Bruce Nauman (USA, 1941)

Good Boy, Bad Boy, 1985

[Niño bueno, niño malo]

Video installation

[Video instalación]

60'

La Colección Jumex, Mexico

A key figure in video and conceptual art since the 1960s, Bruce Nauman explores defined systems, such as language or architecture. In this work, two professional actors repeat variations of the verb *to be*, working through pronouns such as *I*, *You*, and *We*, eventually moving toward *This*.

As the actors explore and speak these words in different emotional tones, their expressions and gestures gradually fall out of sync, highlighting how communication can break down.

Figura clave del videoarte y el arte conceptual desde la década de 1960, Bruce Nauman explora sistemas definidos, como el lenguaje o la arquitectura. En esta obra, dos actores profesionales repiten variaciones del verbo “ser”, utilizando pronombres como “yo”, “tú” y “nosotros”, para acabar llegando a “esto”. A medida que los actores exploran y pronuncian estas palabras con tonos emocionales indiferentes, sus expresiones y gestos se van desincronizando gradualmente, poniendo de relieve cómo se puede romper la comunicación.

Eva Kořátková (Czech, 1982)

Theatre for 6 Hands, 2016

[Teatro para 6 manos]

Metal, textile

[Metal, textil]

La Colección Jumex, México

Eva Kořátková is an installation artist and filmmaker who explores the relationship between the collective and the individual. She often uses educational institutions and systems to symbolize social alienation and emancipation. In *Theatre for 6 Hands*, the puppet-like figures are evocative of the comfort and security provided by “transitional objects” used by children. However, their cage-like metal structures suggest control and restriction. Each puppet represents different marginalized individuals.

Eva Kořátková, artista de instalaciones y cineasta, explora la relación entre lo colectivo y lo individual. A menudo utiliza instituciones y sistemas educativos para simbolizar la alienación social y la emancipación. En *Theatre for 6 Hands*, las figuras parecidas a marionetas evocan la comodidad y la seguridad que proporcionan los “objetos transicionales” usados por los niños. Sin embargo, las estructuras metálicas en forma de jaula sugieren control y restricción. Cada marioneta representa a diferentes individuos marginados.

Isa Genzken (Germany, 1948)
Schauspieler II [Actors II], 2014
[*Schauspieler II (Actores II)*]

Mixed media
[Técnica mixta]
La Colección Jumex, Mexico

Isa Genzken first came to attention in the 1970s as a minimalist sculptor. In the early 1990s her work took a radical shift towards assemblages made from found materials and consumer goods. Influences from design, punk music, and the media came to the fore. In the *Schauspieler* series, Genzken presents mannequins styled in distinctive clothing and make-up, some of which comes from her own wardrobe. The artist portrays archetypes of creative individuals whose personal styling signifies how they position themselves apart from mainstream society.

Isa Genzken llamó la atención por primera vez en la década de 1970 como escultora minimalista. A principios de la década de 1990, su obra dio un giro radical hacia los ensamblajes realizados con materiales encontrados y bienes de consumo. Las influencias del diseño, la música punk y los medios de comunicación pasaron a primer plano. En la serie *Schauspieler*, Genzken presenta maniquíes con ropa y maquillaje distintivos, algunos de los cuales proceden de su propio armario. La artista retrata arquetipos de individuos creativos cuyo estilo personal denota cómo se posicionan al margen de la sociedad mayoritaria.

Ana Segovia (Mexico, 1991)

I've been meaning to tell you, 2023

[He querido decirte]

Oil on canvas

[Óleo sobre tela]

La Colección Jumex, Mexico

Ana Segovia is a painter who challenges traditional ideas of masculinity, particularly as they appear in the history of Mexican cinema. In *I've been meaning to tell you*, Segovia presents a series of paintings that depict scenes from an unrealized film written by the artist. Drawing inspiration from 1980s teen movies such as *Footloose* and *Dirty Dancing*, Segovia reimagines familiar themes through a queer lens. Displayed on a structure that suggests a film set, fragments of the script are available in the gallery. For the exhibition Segovia has worked with designer Iván Martínez to create a poster project shown in the local area during October.

Ana Segovia es una pintora que desafía las ideas tradicionales de masculinidad, especialmente tal y como aparecen en la historia del cine mexicano.

En *I've been meaning to tell you*

[He querido decirte], Segovia presenta una serie de pinturas que representan escenas de una película no realizada, escrita por la artista. Inspirándose en películas para adolescentes de los años ochenta como *Footloose* y *Dirty Dancing*, Segovia reimagina temas familiares a través de una lente *queer*. Exhibidos en una estructura que sugiere un plató de cine, en la galería se pueden ver fragmentos del guion. Para la exposición, Segovia ha colaborado con el diseñador Iván Martínez en la creación de un proyecto de carteles que se exhibirá en la zona de la SLG durante octubre.

Bas Jan Ader (Netherlands, 1942-lost at sea 1975)

I'm Too Sad to Tell You, 1971

[Estoy demasiado triste para decirte]

16mm transferred to DVD

[16mm transferido a DVD]

3'21"

La Colección Jumex, Mexico

Bas Jan Ader was a Dutch artist who worked between Holland and Los Angeles. His work has been described as “emotional conceptualism,” blending emotions and conceptual art. In *I'm Too Sad to Tell You*, Ader records himself crying and attempting to hold back tears. Shown without sound, the cause of his sorrow, and whether it is real or acted, remains undisclosed. A sense of failure runs through Ader's work, especially in how he approached communication and physical actions. In 1975 the artist was lost at sea while attempting to sail solo from the United States to Europe in a boat he built himself. His disappearance led to years of speculation that the tragedy was part of his artistic practice.

Bas Jan Ader fue un artista holandés que trabajó entre Holanda y Los Ángeles. Su obra ha sido descrita como “conceptualismo emocional”, una mezcla de emociones y arte conceptual. En *I'm Too Sad to Tell You* [Estoy demasiado triste para decirte], Ader se graba a sí mismo llorando e intentando contener las lágrimas. Sin sonido, la causa de su tristeza, y si es real o fingida, permanece desconocida. La sensación de fracaso impregna la obra de Ader, especialmente en su forma de abordar la comunicación y las acciones físicas. En 1975, el artista desapareció en el mar mientras intentaba navegar en solitario desde Estados Unidos a Europa en un barco construido por él mismo. Su desaparición dio lugar a años de especulaciones sobre si la tragedia formaba parte de su práctica artística.

James Lee Byars (USA, 1931-1997)

The Perfect Kiss, 1974

[El beso perfecto]

Performance

La Colección Jumex, Mexico

James Lee Byars was described as a “romantic minimalist.” His practice includes expressive and often temporary performance, gesture, painting, sculpture and installation. The works crossed boundaries across personal, social, and conceptual acts. *The Perfect Kiss* was first performed by the artist who entered the gallery to blow a kiss to the audience in an act that lasted mere seconds. Through this small gesture, Byars gave form to ideals of love and perfection. The piece is performed intermittently throughout this exhibition with actors dressed in the artist’s recognisable costume of a hat and trench coat.

James Lee Byars fue descrito como un “minimalista romántico”. Su práctica incluye performances expresivos y a menudo temporales, gestos, pintura, escultura e instalaciones. Sus obras traspasaron las fronteras entre lo personal, lo social y lo conceptual. *The Perfect Kiss* [El beso perfecto] fue interpretado por primera vez por el artista, cuando entró a una galería para lanzar un beso al público en un acto que duró apenas unos segundos. A través de este pequeño gesto, Byars dio forma a los ideales del amor y la perfección. La pieza se interpreta de forma intermitente a lo largo de la exposición con actores vestidos con el reconocible traje del artista, compuesto por un sombrero y una gabardina.

Clotilde Jiménez (Hawaii, 1990)

Leopoldo, 2024

Bronze

[Bronce]

La Colección Jumex, Mexico

Primarily known for collage and ceramic sculptures, Clotilde Jiménez considers his work a form of storytelling. The bust of *Leopoldo* is a sculpture of the lead character in his opera, *The Grotto: An Opera in 2 Acts*. This was Jiménez's first performance work, commissioned by the Museo Jumex in 2024. *The Grotto* tells the story of Leopoldo who is enticed into a cave by water spirits while playing in a river in Mexico. On his return home the same day, it appears as though five years have passed. His community disown Leopoldo as cursed. Alone, Leopoldo emigrates to the United States illegally. Based on a true story, the opera, is a contemporary parable of exclusion and dispossession.

Conocido principalmente por sus collages y esculturas de cerámica, Clotilde Jiménez considera su obra una forma de contar historias. El busto de *Leopoldo* es una escultura del personaje principal de su ópera *La Gruta: una ópera en dos actos*. Esta fue la primera obra escénica de Jiménez, encargada por el Museo Jumex en 2024. *La Gruta* cuenta la historia de Leopoldo, que mientras juega en un río en México es atraído a una cueva por espíritus del agua. Cuando regresa a casa ese mismo día, parece que han pasado cinco años. Su comunidad lo repudia por considerarlo maldito. Solitario, Leopoldo emigra ilegalmente a Estados Unidos. Basada en una historia real, la ópera es una parábola contemporánea sobre la exclusión y el despojo.