

VII Bienal | 2024

La Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, en sus 25 años de existencia, se ha consolidado como uno de los certámenes más relevantes en el ámbito de las artes plásticas en México. Desde su creación se impulsó como un premio estratégico al interior del estado de Jalisco y ha contribuido de manera notable al fomento de las artes plásticas promoviendo la pintura, sus diferentes discursos y expresiones plásticas de las distintas zonas geográficas del país.

1442
Artistas inscritos

2433
Obras registradas

352
Artistas Consolidados

1090
Artistas Emergentes

588
Artistas Mujeres

20
Artistas No binarios

834
Artistas Hombres

Participación estatal

Jalisco retoma la delantera en número de inscritos, en esta ocasión el estado de Durango aumentó en participación, sumado a ello artistas provenientes de este estado fueron reconocidos en esta edición puesto que obtuvieron una mención honorífica en la categoría de artistas consolidados así como el primer lugar en la categoría de artistas emergentes.

CONVOCATORIA

[Ver documento](#)

Jurado

Davis Birks

Es un artista que, tras obtener su BFA con honores de la Universidad del Estado de Arizona, se estableció en México para convertirse en una figura precursora del arte contemporáneo en Puerto Vallarta. Su producción se caracteriza por ser profundamente multidisciplinaria, utilizando medios que van desde la escultura y la pintura hasta la instalación, la fotografía y la práctica social. Las exploraciones temáticas de Birks abarcan una amplia gama de intereses que incluyen la geopolítica, la economía y el medio ambiente, reflejando su compromiso con asuntos sociales amplios.

Dicho trabajo ha alcanzado exposición internacional en Asia, Europa y América, y forma parte de colecciones públicas importantes, como el Museo de Arte Latinoamericano (MoLaa). Además de su labor creativa, el artista ha dedicado esfuerzos al desarrollo institucional en la costa de Jalisco desde 1987, colaborando en la fundación de la Oficina de Proyectos Culturales (OPC) y asesorando a diversas instituciones culturales locales siendo miembro del comité asesor del Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, y ha trabajado como asesor del comité del Instituto Vallartense de Cultura.

Elizabeth De Jesús

Artista visual enfocada principalmente en la pintura, cuyo trabajo explora las edificaciones y espacios de uso común como lugares de memoria y construcción de identidad. Egresada y maestra en Artes Visuales por la UNAM, ha participado en más de 90 exposiciones en México y otros países, además de contar con varias muestras individuales, incluida "Im bau" exhibida en Clandestina Gallery en Miami, Florida en Estados Unidos de Norteamérica.

Ha recibido premios de adquisición, becas de producción y realizado residencias artísticas en Canadá, Alemania y Sudáfrica. Su obra aparece en catálogos, revistas especializadas y colecciones públicas y privadas en México y el extranjero, como la Universidad de Guadalajara, el Museo Pedro Coronel y el Auditorio Nacional.

Ha sido tutora en programas de apoyo a la creación artística de la Secretaría de Cultura y ha obtenido diversos reconocimientos en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, incluyendo el primer lugar en 2022. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.

Juan Carlos Pereda

Originario de la Ciudad de México, cuenta con formación académica en Historia del Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus trabajos de investigación se han inclinado por el arte moderno y contemporáneo, en específico sobre la obra del artista Rufino Tamayo por lo que ha sido curador de su obra desde 1986.

A lo largo de su trayectoria ha tenido varios cargos en instituciones museísticas de gran prestigio en nuestro país como el Museo Nacional de Arte y el Museo Tamayo. Ha realizado numerosas curadurías de varias muestras antológicas de la obra de Rufino Tamayo así como de la Colección de Arte Moderno Internacional del Museo Tamayo.

Tiene en su haber varias publicaciones de sus trabajos de investigación y ha coordinado en diferentes ocasiones la Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Actualmente es el subdirector de colecciones del Museo Tamayo.

Obras ganadoras

Artistas Consolidados

PRIMER LUGAR

Figuras y torbellino

Marco Antonio Arce Anguiano
Temple y óleo sobre madera.
40 x 40 cm cada pieza, tríptico
2024

El proceso de dibujo se desarrolla usando geometría de proyección isométrica. La figura matriz de la pieza se construye a partir de tres círculos consecutivos en un eje horizontal, que son divididos por 24 líneas radiales de 15 grados al centro de cada circunferencia. Los puntos resultantes se unen a modo de escalera alternando líneas horizontales y verticales desde la base del primer círculo pasando por la altura mayor del círculo central hasta la base del tercer círculo, de la figura resultante se proyectan las líneas horizontales a manera de "renglones" en toda la figura y las líneas verticales se alteran un renglón si, uno no, para formar una figura que asemeja un muro.

Dicha figura base la denomine muro ondulado, dicho "muro", es la base que posteriormente se proyectará en los figuras. A partir de esa figura se traza utilizando un programa de dibujo por vectores, "Illustrator" Adobe. Vidrio de huevo sobre madera de triplay de caoba, con óleos hechos a mano con moleta de vidrio sobre placa de mármol. La preparación de la madera también se hace a mano aplicando una capa de cola de conejo como sellador y luego se prepara una creta de carbonato de calcio y blanco de titanio.

SEGUNDO LUGAR

Baldío, de la serie habitantes de la incertidumbre

Oscar Rafael Soto Barbosa
Mixta (óleo, acrílico, enameles y fragmentos de pintura sometidos a procesos de lijado, esgrafiado y remoción) sobre panel de madera entelado.
200 x 200 cm
2024

Estas obras forman parte de la serie Habitantes de la Incertidumbre, en la cual pretendo expresar el caos de la vida y la forma en la que el humano se ve sometido a la espinosa y cruda realidad, una realidad que a veces incerti duebrme que parece difícil de ignorar (catástrofes, sequías, violencia, crisis sociales-económicas, etc.) En las composiciones los elementos se someten a un proceso de ficcionalización, donde la figuración funciona como un anclaje identificador y la abstracción busca abrir la obra a una mayor interpretación que se comunique con la intención, más allá de la razón. Estéticamente, es un acto de contemplación y reflexión que aspira conectar con una experiencia poética ante un panorama desafiante, hostil y en apariencia desolador. Al final, pienso que estas obras son para mí una especie de distopías que funcionan a manera de exorcismos, pues al pintarlas, algo dentro de mí sigue teniendo la esperanza de darle orden al caos, de tratar de entender aquello difícil de comprender, de despojarme de lo pasado, con el fin quizás, de trascender esa condición y aspirar a conectarme con una realidad aparte que no obedezca a las limitaciones sino a las posibilidades.

TERCER LUGAR

Entierro - Teresa Margolles (Serie: Nuevos Clásicos)

Circe Irasema Manzano
Óleo y transfer acrílico sobre madera con cartón.
13 x 18 cm
2024

Estructurado como una maqueta a escala 5:1 de más de 40 piezas, esta obra forma parte de una serie de pintura titulada Nuevos Clásicos, que busca interpretar, citar y rediseñar los contenidos de las cajitas de cerillos "Los Clásicos de lujo" de la compañía mexicana La Central cerillera —un artículo emblemático de la cocinas locales—, cuya función durante décadas fue la de promocionar didácticamente arte, específicamente pinturas europeas relevantes o distinguidas de la Historia del Arte 'Universal'. Este juego de pinturas, incluyendo 'Entierro' - Teresa Margolles (2024) es una versión idealizada e irónica de dicha campaña publicitaria, que reproduce, mediante pinturas de pequeño formato, una selección de obras de artistas mexicanos, o radicados un tiempo en México, que destacaron y apuntalaron el arte institucional del país durante siglo XX. La obra está hecha sobre un bastidor de madera y cartón, recubierta por todas sus caras con una técnica de transfer acrílico que reproduce parcialmente los rasgos físicos de la cajetilla de cerillos teniendo como cara frontal (principal) la ventana de una obra de arte pintada al óleo.

Artistas Emergentes

PRIMER LUGAR

Crónicamente insatisfecho

Job Ramirez
Mixta
90 x 110 cm
2024

Esta es la tercera obra del tríptico "Retrato de Hermanos". En ella, exploro el constante sentimiento de insatisfacción, incluso al alcanzar metas, y la desmedida autoexigencia que impulsa a querer siempre más. ¿De dónde surgen estos sentimientos? Con esta obra no busco responder por completo a esta pregunta, sino acercarme a una posible respuesta, aunque no sea definitiva. La obra se desarrolla en un salón de clases, inspirado en mi experiencia universitaria.

Creo que las instituciones educativas contribuyen significativamente a este padecimiento conocido como insatisfacción crónica. Esta pieza es la más personal del tríptico, ya que experimenté estos sentimientos de insatisfacción y autoexigencia durante mi etapa universitaria, la cual culminó en un fuerte episodio de depresión.

SEGUNDO LUGAR

Habitar

Jhoana Anahi Camacho Flores
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
2023

Esta obra parte del paisaje y el retrato para explorar la restauración de memorias desde mi experiencia personal con la amnesia retrógrada aislada, que se caracteriza por la imposibilidad de recordar sucesos del pasado de tipo autobiográfico y la alteración de la memoria. Las narrativas del paisaje me permiten ordenar la realidad conjugando la persona con el lugar, haciendo de la composición un retrato completo. Así mismo la relación que tiene el paisaje con la figura consiste en "darle lugar" a partir del cual puedo crearme a mí misma. La paleta de color en los paisajes alude a tonos de piel dado que es un retrato, que a su vez también pueden ser colores que no corresponden a la naturaleza porque entra en juego la sinestesia. El paisaje es intervenido con un retrato de espaldas, negando su identidad, un recuerdo incompleto, un área vacía en la memoria. La casa nos habla de reposo, protección y de habitar, de formar parte de lo social, la toma de conciencia de sí mismo con respecto al mundo. Estos elementos surgen como una analogía entre la memoria y la ruina; personajes que han prescindido del color en referencia al olvido y el lugar íntimo, una declaración del silencio.

TERCER LUGAR

Estudio por la noche (Reinaba la misma noche y seguía lloviendo)

Rodrigo Navarro Ceballos
Óleo sobre tela
116 x 159 cm
2024

Esta pintura hecha con óleo sobre tela representa el estudio en el que actualmente trabajo. Parece estar algo desordenado, en uso, pero con una serie de bastidores en blanco, representando un futuro incierto. Buscaba también hacer un juego entre el título de la obra, el cual hace alusión a lo abrumador de la noche (tomado de una línea de la novela "Los Demonios" de Dostoevsky) y el interior representado, reflejando la acción de preferir quedarse dentro, en un lugar seguro, a enfrentarse a la oscuridad del exterior. La distribución de los objetos sugieren acciones que se han ido dejando a la deriva hasta que esta especie de orden del desorden ha tomado protagonismo en el panorama. Con esta obra busco representar una situación de un individuo más en el mundo, que se encuentra varado e inmóvil ante la gran situación que lo supera y parece no tener otra opción ni angustia mas allá que la de protegerse del exterior y seguir con su vida. He querido jugar con distintas cualidades de la pintura, entre momentos de aguadas junto con otros lugares más matéricos, así como con la proporción de los objetos y la perspectiva.

La obra seleccionada por el jurado calificador de la pasada edición como imagen para la VII Bienal de Pintura JAM es la pieza **Im Bau 6 Norte** de Elizabeth De Jesús Espinosa, quien obtuvo el **primer lugar** en la categoría de **artistas consolidados** con otra de sus obras en la edición 2022.

Catálogo VII Bienal

Próximamente podrás ver el catálogo de esta edición en su versión digital.