

ENTRECruzAMIENTOS DE LA COLECCIÓN JUMEX

#05

LA REPRESENTACIÓN DE LA ECONOMÍA

Entrecruzamientos de la Colección Jumex
La representación de la economía

La representación de la economía Kit Hammonds

Lari Pittman (1952). *Untitled #33 (A Decorated Chronology of Insistence and Resignation)* [Sin título #33 (Una decorosa cronología de insistencia y resignación)], 1994. Acrílico, óleo y esmalte sobre panel de madera

El dinero, al ser un tema particularmente complejo en el arte, desestabiliza la división entre el valor cultural y el económico. También alude al sentimiento común de que el arte es un producto de lujo y de élite, lo que es en parte cierto para las obras que se encuentran en los museos de arte y colecciones personales, o que se comercializan en las casas de subastas para captar grandes cifras. Sin embargo, esta perspectiva ignora la realidad de que la gran mayoría del arte no tiene tanto valor financiero, y que el arte de diferentes tipos rodea nuestros hogares, lugares de trabajo y medios de comunicación, por lo que está tan presente como el dinero que usamos a diario. Cuando los artistas contemporáneos eligen centrarse en su práctica en las representaciones del dinero, el comercio y la economía, no es sólo una posición crítica sino también una exploración de las representaciones de una “cosa” inherentemente conceptual que damos por sentado.

En “La desmaterialización del objeto de arte de 1966 a 1972”, la artista y escritora Lucy R. Lippard denominaría al advenimiento del arte conceptual como un punto de inflexión radical en el arte contemporáneo. No obstante, no debe ser visto como algo aislado de la estética. El arte conceptual fue acompañado, y de hecho respondió a una revolución más amplia que desmaterializó la información de todo tipo a través de los avances de la informática y la comunicación. La forma en que se utilizaba y circulaba el dinero fue una de las transformaciones más significativas de la época que impactó en la vida cotidiana.

En concreto, en 1966 se estableció el uso de la tarjeta de crédito universal. No sólo comenzó a reemplazar al dinero en efectivo, sino que —y quizás más significativamente— aplazó los reembolsos hacia el futuro. Ya no era necesario tener dinero en la cuenta bancaria, o inclusive pedir un préstamo específico para poder gastar libremente hasta el día de la devolución. El espíritu del arte conceptual siguió la misma trayectoria. Sin un objeto, la obra de arte “vivía en la cabeza”, para parafrasear el título de la exposición seminal de arte conceptual de Harald Szeemann de 1967.

Las pinturas de Lari Pittman de los años 90 incluían a menudo los logotipos de las principales tarjetas de crédito, irrumpiendo los espacios producidos en sus composiciones con siluetas de actos sexuales, manos llamativas con uñas de colores brillantes, vaqueros y otros personajes arquetípicos junto con patrones decorativos. En este tumulto, el crédito es parte de un paisaje artificial de deseo, ahora una herramienta esencial, aunque corrompida, en su realización inmediata.

De hecho, el dinero es un objeto imaginario. Si bien valoramos mucho lo que tenemos, es una herramienta de intercambio. Incluso el dinero en sí mismo es sólo una “promesa”, un objeto intermediario para retrasar un intercambio directo entre cosas de diferentes valores. El dinero, desde el principio, es un retraso, un intersticio en el tiempo entre la adquisición y el gasto. La forma en que se representa a través de gráficos y símbolos, y cómo estos se relacionan con las experiencias, es una preocupación estética para los artistas.

El cheque firmado de Gabriel de la Mora no tiene ningún valor o, mejor dicho, sólo uno potencial que juega con la idea del valor de la obra de arte. Vender un cheque en blanco es en términos habituales un riesgo, ya que se da el poder del dinero

propio a otra persona para que decida. La obra de De la Mora contiene una sutil indicación de este libro abierto ficticio, y en un entrelazamiento de dinero y persona, la firma está cuidadosamente formada por un cabello humano.

Otra imagen reconocible de la economía de mercado son los gráficos que rastrean el valor de las materias primas y las divisas a medida que aumenta y disminuye en picos y valles a lo largo del tiempo. Aunque pocos de nosotros podemos usar o entender los detalles de tales gráficos, ellos instantáneamente infieren comercio, acciones y participaciones. La escultura a gran escala de Gabriel Kuri ve tal gráfico expandido en una plataforma que contiene varios objetos, entre ellos una silla de oficina y otros objetos cotidianos que vinculan la vida tangible con la influencia intangible de la economía. El trabajo de Kuri ha examinado frecuentemente los residuos del comercio, usando recibos de caja como material e imagen, incluyendo las alfombras tejidas a mano que reproducen los restos efímeros de las compras menores en efectivo. En la práctica de Kuri, el aprovechamiento de la cultura visual de la economía proporciona un punto de contacto con la experiencia vivida y el paisaje abstracto del dinero, comúnmente alrededor de las áreas que por lo general son ignoradas o descartadas y que, a pesar de ello, dejan su huella en nuestras vidas.

Estos hilos casi invisibles de la economía a través de la vida cotidiana aparecen en la instalación de Marco Rountree Cruz, una cortina que muestra la lista de ganadores de préstamos hipotecarios. Colgado del techo para formar un punto, al principio podría parecer una flecha ascendente indicativa de éxito. Sin embargo, la información en sí misma, que revela la competencia por el apoyo financiero que hace realidad los sueños de un hogar permanente, muestra la fragilidad y la

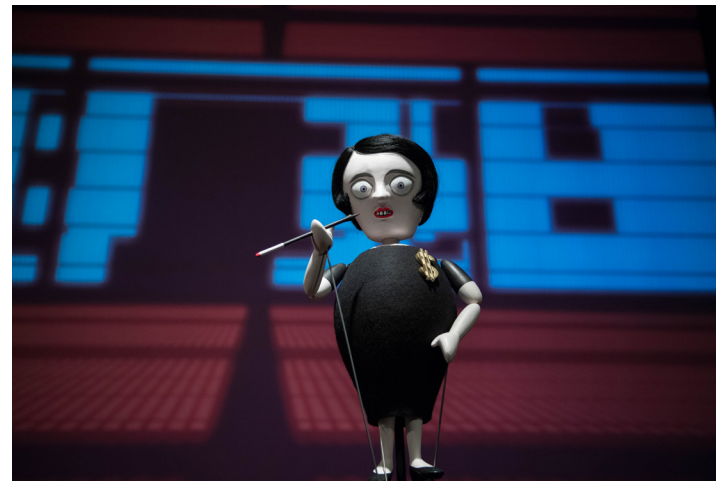
casualidad de las decisiones sobre las necesidades básicas de las personas.

Si bien aparecen como un resumen, los inventarios y balances parciales de Eduardo Abaroa también sugieren la ineludible influencia de la economía a través de su título. En la pieza, la aplicación de pegamento sobre el papel implica tablas de cálculo. La fotografía de Candida Höfer del Banco de Nuremberg muestra uno de los corredores ocultos de poder a través del cual se transporta el dinero. También añade una escala humana a los ciclos económicos en su enfoque del pasaje vacío y fríamente corporativo.

La fotografía de Höfer muestra las cajas de seguridad de la riqueza guardadas bajo llave por individuos. Por otro lado, *One [Uno]* (2008), de Wilfredo Prieto, esconde la riqueza a plena vista con un solo diamante verdadero mezclado con miles de imitaciones. Invita a especular sobre si podríamos ser afortunados, hacernos ricos con un hallazgo fortuito. Entre estas dos obras, Höfer y Prieto nos presentan los sueños y las desigualdades en las que se basa el capitalismo moderno.

Los espectáculos de títeres y videos de Pedro Reyes de la serie *Baby Marx* han explorado de manera humorística las influencias de la economía dentro de la política y el pensamiento contemporáneos. Como figura fundacional de la economía, Karl Marx se esforzó por crear las condiciones para derrocar la desigualdad producida por el capitalismo. Otros pensadores, como Adam Smith —con quien el bebé Marx de Reyes debate en una de las primeras entregas de la serie—, vio el capitalismo como un gran nivelador.

La intención es que estos conceptos abstractos sean más tangibles, comprensibles incluso para los niños y también constituyan una caricatura crítica y satírica de cómo el dinero

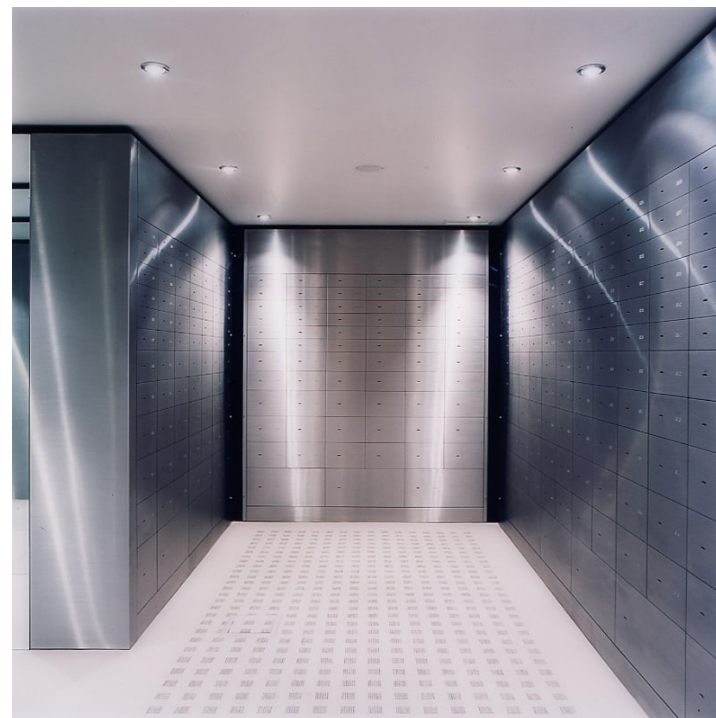

Pedro Reyes (1972). *Ayn Randy*, 2018. Papel japonés, madera y tela

da forma a nuestras vidas. El episodio más reciente, *Los robots no lloran* (2018) se centró en asuntos modernos y actuales. Los personajes incluían a Donald Trump y Ayn Rand entre sus titiriteros. Rand fue autora de novelas como *Atlas Shrugged* (1957) [*La rebelión de Atlas*, en español] una prosa modernista que ha sido adoptada por los políticos del libre mercado para su celebración de la riqueza y el liberalismo desde los años 80 hasta el presente, precursora de la ideología de Trump.

Con la ayuda de estas referencias y representaciones de la economía, los artistas contemporáneos han ampliado su idea de lo que constituyen los paisajes de hoy más allá de lo físico. Sin embargo, hay un precedente de tales representaciones en el arte. Entre los ejemplos más notables se encuentra el retrato de Thomas Gainsborough del *Sr. y la Sra. Andrews* (1750), acaudalados terratenientes que se sientan en un paisaje que muestra los entonces nuevos límites de la tierra, en el marco de una revolución agrícola y económica en la Europa del siglo XVII. Otro ejemplo es la obra maestra de Holbein, *Los embajadores* (1533), en donde ellos están de pie ante una mesa llena de símbolos de riqueza comprados gracias al comercio mundial. Por lo tanto, la tradición del arte que representa el capital es parte de la historia del arte tanto como su presente. No obstante, lo que ha cambiado es que los sistemas económicos han pasado de estar integrados en el paisaje a circular como conceptos mediante símbolos intangibles.

Kit Hammonds es curador en jefe del Museo Jumex.

Candida Höfer (1944). *Bank Nürnberg* [Banco Nuremberg], 1999. Impresión cromogénica

Representing Economics Kit Hammonds

Gabriel Kuri (1970). *Reforma fiscal 2007* [2007 Tax Reform], 2007.
Painted chipboard, weatherproof roofing roll, silicone and assorted objects
and materials

Money is a particularly thorny subject for art, one that unsettles the division between cultural value versus economic ones. It also touches on a commonly held feeling that art is a luxury and elite commodity—which is in part true of the work held in art museums and personal collections, or that traded in auction houses to headline figures. Yet it overlooks the reality that the vast majority of art does not have such financial worth, and that art of different types surrounds in our homes and workplaces, and in the media, as ever present as the money we use daily. When contemporary artists choose to focus on representations of money, commerce and economics in their work it is not only critical position but also an exploration of representations of an inherently conceptual ‘thing’ that we take for granted.

“The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972”, as artist and writer Lucy R. Lippard would go on to call the advent of conceptual art, was a radical turning point in contemporary art. Nevertheless, it should not be seen as isolated to aesthetics. Conceptual art was accompanied, indeed responded to a broader revolution that dematerialized information of all kinds through computing and communication advances. How money was used and circulated was one of the most significant transformations at the time that impacted on day to day living. Most notably 1966 saw the introduction of the universal credit card. Not only did this begin to replace cash, but, and perhaps more significantly, it deferred repayments

into the future. One no longer needed to have money in one's account, or even ask for a specific loan, in order to spend freely, until repayment day. The spirit of conceptual art was along the same trajectory. Without an object, the work of art 'lived in one's head' to paraphrase the title of Harald Szeemann's seminal exhibition of conceptual art from 1967.

Lari Pittman's paintings from the 1990s frequently included the logos of major credit cards disrupting the spaces produced in their compositions that include sexual acts in silhouette, garish hands with brightly coloured nails, cowboys and other archetypal characters along with decorative patterns. In this melee, credit is part of an artificial landscape of desire, now an essential, if corrupted tool in its immediate fulfilment.

In fact, money is an imaginary object. While we put great value on what we have, it is a tool of exchange. Even cash itself is only a 'promise', an intermediary object to delay a direct exchange between things of different values. Money, from its outset, is a delay, an interstice in time between acquisition and expenditure. How, then, it is represented through charts and symbols, and how these relate to experiences, is an aesthetic concern for artists.

Gabriel de la Mora's signed cheque has no worth, or rather only a potential one that plays with the idea of the artwork's value. Selling a blank cheque is in usual terms a risk, giving over the power of one's own money to someone else to decide. De la Mora's work contains a subtle indication of this fictional open book, and an intertwining of money and person, the signature is carefully formed from a human hair.

Another recognisable image of market economics are charts tracking commodity and currency value as it rises and falls in peaks and troughs over time. While few of us may use

Gabriel de la Mora (1968). *Cheque firmado* [Signed check], 2010. Human hair on paper

or understand the details of such charts, they instantly infer trading, stocks and shares. Gabriel Kuri's large-scale sculpture sees such a chart expanded into a platform containing various objects including an office chair and other everyday objects linking tangible life with the intangible influence of economics. Kuri's work has frequently looked at the residue of commerce, using till receipts as both material and image including the hand-woven rugs reproducing the usually discarded, ephemeral traces of minor cash purchases. In Kuri's practice, drawing from the visual culture of the economy provides a point of contact with lived experience and the abstract landscape of money, frequently around the areas normally overlooked or discarded that nevertheless leave their trace in our lives.

These almost invisible threads of the economy through lives appears in Marco Rountree Cruz's installation is a curtain showing the list of winners of mortgage loans. Hung from the ceiling to form a point, at first it might appear to be an upward arrow indicative of success. Yet the information itself, revealing the competition for financial support that realizes dreams of a permanent home reveals the fragility and happenstance of decisions over people's basic needs.

While initially appearing as an abstract composition, Eduardo Abaroa's superficial inventories and balances also suggests the inescapable influence of economics through its title. The application of glue to paper implies tabulation charts. Candida Höfer's photograph of the Nuremberg Bank shows one of the hidden corridors of power through which money travels. It also adds a human scale at economic cycles in its vision of empty and clinically corporate passageway.

Höfer's photography shows the safe boxes of wealth locked away by individuals. Wilfredo Prieto's *One* (2008), on

the other hand, hides wealth in plain sight with a single real diamond mixed with thousands of imitations. It invites speculation on whether we might be lucky, get rich through a chance find. Between these two works, Höfer and Prieto present us with the dreams and the inequalities in which modern capitalism is based.

Pedro Reyes's puppet shows and videos in the *Baby Marx* series have examined in humorous ways the influences of economics within contemporary politics and thinking. As the foundational name in economics, Karl Marx strived for conditions that would overthrow the inequality capitalism. produced. Other thinkers, such as Adam Smith, with whom Reyes's *Baby Marx* debates in one of the early instalments of the series, saw capitalism as a great leveller.

The intention is to make these abstract concepts more tangible, understandable even for children, and provide a critical and satirical caricature of how money shapes our lives is at the heart of Reyes's project. The most recent episode *Robots Don't Cry* (2018) focused on modern and current affairs. The characters included Donald Trump and Ayn Rand among its puppet-players. Rand was the author of novels such as *Atlas Shrugged* (1957), a modernist prose that has been adopted by free market-led politicians for its celebration of wealth and libertarianism from the 1980s to the present, a forebearer of Trump's ideology.

Through these references and representations of economics, contemporary artists have expanded their idea of what constitutes today's landscapes beyond the physical. Nevertheless, there is a precedent for such representations in art. Among the most notable examples are Thomas Gainsborough's portrait *Mr. and Mrs. Andrews* (1750), wealthy landowners who sit in a

landscape showing the then new land enclosures, part of an agricultural and economic revolution at in the 17th century Europe. Earlier examples include Holbein's masterpiece *The Ambassadors* (1533) who stand before a table filled with symbols of wealth bought about from global trade. Therefore, the tradition of art depicting capital is part of the history of art as much as its present. What has changed, however, is that economic systems have moved from being inscribed in the landscape to circulating as concepts through intangible symbols.

Kit Hammonds is Chief Curator, Museo Jumex.

Wilfredo Prieto (1978). *Uno [One]*, 2008. Diamond crystals and one true diamond

Lista de obra

Sam Durant (1961)
Inversion, Proposal for the Five Dollar Bill (Huey Newton, Founder of the Black Panther Party for Self-defense)
[Inversión. Propuesta del billete de cinco dólares (Huey Newton, Fundador del Partido Pantera Negra para la Autodefensa)], 2001
Díptico, grafito sobre papel enmarcado
133 × 103 × 3.3 cm cada uno

Gabriel de la Mora (1968)
Cheque firmado, 2010
Pelo humano sobre papel
7.5 × 17 cm

Candida Höfer (1944)
Bank Nürnberg [Banco Nuremberg], 1999
Impresión cromogénica
140 × 140 cm

Gabriel Kuri (1970)
Gobelino políptico franja magenta (aeropuerto), 2008
Conjunto de cuatro gobelinos tejidos a mano
240 × 115 cm (Aeropuerto)
315 × 150 cm (Mikasa)
170 × 150 cm (Sport City)
215 × 115 cm (Cremerie)

Gabriel Kuri (1970)
Reforma fiscal 2007, 2007
Tablero de aglomerado pintado, rollo de tejado a prueba de agua, silicona y objetos y materiales variados
242 × 1200 × 244 cm

Lari Pittman (1952)
Untitled #33 (A Decorated Chronology of Insistence and Resignation)
[Sin título #33 (Una decorosa cronología de insistencia y resignación)], 1994
Acrílico, óleo y esmalte sobre panel de madera
122.2 × 91.5 × 4.3 cm

Marco Rountree Cruz (1982)
Sin título (Fovissste), 2008
Cortina hecha con las listas de ganadores del concurso de un préstamo hipotecario, colgando del techo apoyado en una de sus esquinas
Dimensiones variables

Wilfredo Prieto (1978)
Uno, 2008
Cristales de diamante y un diamante verdadero
Dimensiones variables

Pedro Reyes (1972)
Ayn Randy, 2018
Papel japonés, madera y tela
45 × 23 × 16 cm

Pedro Reyes (1972)
Trump, 2018
Papel japonés, madera y tela
25 × 15 × 11 cm

Eduardo Abaroa (1968)
Inventarios y balances/Tensión superficial, 2007
Pegamento sobre papel
30.5 × 20.3 cm cada uno

Lista de obra

Minerva Cuevas (1975)
Numismática hacendaria, 2007
9 fotografías antiguas, recortes de libros y 20 monedas antiguas en vidrio lacado, caja de madera y 12 lupas
11.5 × 52.7 × 42.5 cm

List of works

- Sam Durant (1961)
Inversion, Proposal for the Five Dollar Bill (Huey Newton, Founder of the Black Panther Party for Self-defense), 2001
Diptych, graphite on paper framed
133 × 103 × 3.3 cm each
- Gabriel de la Mora (1968)
Cheque firmado [Signed check], 2010
Human hair on paper
7.5 × 17 cm
- Candida Höfer (1944)
Bank Nürnberg, 1999
C-print
140 × 140 cm
- Gabriel Kuri (1970)
Gobelino políptico franja magenta (aeropuerto) [Magenta stripe polyptych gobelin tapestry (airport)], 2008
Set of four hand woven wool gobelins
240 × 115 cm (Airport)
315 × 150 cm (Mikasa)
170 × 150 cm (Sport City)
215 × 115 cm (Cremerie)
- Gabriel Kuri (1970)
Reforma fiscal 2007 [2007 Tax Reform], 2007
Painted chipboard, weatherproof roofing roll, silicone and assorted objects and materials
242 × 1200 × 244 cm
- Lari Pittman (1952)
Untitled #33 (A Decorated Chronology of Insistence and Resignation), 1994
Acrylic, oil and enamel on wood panel
122.2 × 91.5 × 4.3 cm
- Marco Rountree Cruz (1982)
Untitled (Fovissste), 2008
Curtain made with the lists of winners from the contest for a mortgage loan, hanging from the roof supported by one of its corners.
Variable dimensions
- Wilfredo Prieto (1978)
Uno (One), 2008
Diamond crystals and one true diamond
Variable dimensions
- Pedro Reyes (1972)
Ayn Randy, 2018
Japanese paper, wood and fabric
45 × 23 × 16 cm
- Pedro Reyes (1972)
Trump, 2018
Japanese paper, wood and fabric
25 × 15 × 11 cm
- Eduardo Abaroa (1968)
Inventarios y balances/Tensión superficial [Inventories and Balance Sheets/Superficial Tension], 2007
Glue on paper
30.5 × 20.3cm each
- Minerva Cuevas (1975)
Numismática hacendaria (The Numismatics of Haciendas), 2007
9 antique photographs, book cuttings, and 20 antique coins on lacquered glass, wooden box, and 12 magnifying glasses
11.5 × 52.7 × 42.5 cm

Entrecruzamientos de la Colección Jumex
La representación de la economía
JUN.2020

Traversing the Collection
Representing Economics

Editor [Editor]
Kit Hammonds

Coordinación editorial [Editorial Coordinator]
Arely Ramírez

Diseño [Design]
Daniel Carbajal

La serie *Entrecruzamientos* de la Colección Jumex aborda temas clave en el arte contemporáneo.

Este cuadernillo descargable es sin fines lucrativos y forma parte del programa Museo en casa del Museo Jumex.

Todas las obras: La Colección Jumex, México.

The *Traversing the Collection* series addresses key issues in the contemporary art.

This downloadable booklet is non-profit and is part of the Museo en casa program of Museo Jumex.

All works: La Colección Jumex, Mexico.

© Fundación Jumex, A.C. 2020

