

Julieta Aranda

n. 1975, CDMX / vive y trabaja en Berlín, Alemania y Nueva York, EUA.

Regresando un Regalo

(2023)

Performance, video, grabación de audio, mecanismo de caja musical, papel, alambre, cartón, pintura, carbón, vinil

Dimensiones variables

Hace 120 años, la ciudad de Berlín regaló a México un conjunto de 200 instrumentos musicales llamados armonipanes. El armonipan es un instrumento automático, similar a los pianos reproductores y las cajas de música, que reproduce canciones populares pregrabadas en un mecanismo similar a una tarjeta perforada, encerrado en una caja de madera lujosamente decorada con incrustaciones de motivos florales de madera. Los armonipanes eran fabricados por la empresa Frati & Co., situada en la calle Schoenhauser Allee nº 73 de Berlín, y eran un instrumento muy popular en las actuaciones públicas callejeras de la Alemania de la época. Hay que tener en cuenta que los intérpretes alemanes no tenían formación musical, y manejaban los armonipanes con la misma técnica con la que se maniobraban las antiguas picadoras de carne. Era habitual que vistieran un uniforme de aspecto vagamente militar.

Las 200 cajas que llegaron a México contenían una selección pregrabada de canciones populares mexicanas y alemanas de la época, como polcas, valsos y corridos. Rápidamente se popularizaron y se convirtieron en un elemento básico de la vida cotidiana en el centro de Ciudad de México.

A lo largo del siglo pasado llegaron a ser tan familiares que parecían una costumbre local; hoy en día casi nadie sabe que proceden de Alemania (a pesar de que llevan el nombre del fabricante y la dirección de Berlín). En los últimos 60 años, sólo una persona sabía afinar estos instrumentos mecánicos: el señor Alfonso Lázaro García, tristemente fallecido en 1965. Durante las décadas siguientes, los instrumentos se desafinaron por completo, hasta el punto de que los sonidos que producen hoy en día parecen totalmente abstractos y las melodías apenas son reconocibles, si es que lo son. Sin embargo, la tradición de hacer sonar estos instrumentos en las calles es tan fuerte que a la mayoría de la gente no le importa el extraño ruido que oyen salir de estos objetos y, en recompensa, dan dinero a los músicos.

Regresando un Regalo consiste en traer uno de los armonipanes y a su intérprete de Ciudad de México a Berlín durante una semana, durante la cual tocará en varios lugares públicos, entre ellos la dirección de la antigua fábrica de armonipanes, y solicitará donativos tal y como hacen los intérpretes de armonipanes en México. En la exposición, una caja de música toca una canción desafinada del armonipan que visita Berlín.

ACERCA DE LA ARTISTA

En su práctica artística, Julieta Aranda compone encuentros sensoriales con la naturaleza del tiempo y la literatura especulativa. Observa la cambiante relación del ser humano y la Tierra a través de una lente multidisciplinaria, enfocando ciencia y tecnología, humanidades ambientales, encuentros entre múltiples especies, inteligencia artificial y subjetividades colectivas. Trabajando con instalaciones, escultura, video y medios impresos, está comprometida con la exploración del potencial de las temporalidades y de la “poesía de la circulación”. Sus proyectos desafían las fronteras entre sujeto y objeto, al mismo tiempo que abarcan los encuentros fortuitos, la autodestrucción y los procesos sociales.

Sus instalaciones y proyectos temporales – que frecuentemente examinan interacciones sociales y el rol que la circulación de los objetos juega en los ciclos de producción y consumo – son intensamente específicos de sitio. Mucha de su obra explora el concepto del tiempo, algunas veces para considerar nociones alternativas de la experiencia temporal y otras veces para aproximarse a la arbitrariedad y la liberación del tiempo.

Julieta Aranda ha recibido numerosas subvenciones y becas al mérito de instituciones como el FONCA, la Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México (1995-1996), la Escuela de Artes Visuales (1995-1999), el Consejo Nacional de Revisión (1996-1999) y la Universidad de Columbia (2004) en Nueva York. También ha sido artista invitada en UNIDEE, el programa internacional de la Fondazione Pistoletto en Biella, Italia (2006), así como en IAPSIS, el International Artists Studio Program de Estocolmo (2006) y en la residencia internacional Recollets de París (2008). Su obra se ha expuesto en instituciones de renombre internacional como el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (2009), el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York (2009), el Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo (2010) y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, España (2010), así como en festivales internacionales de arte como la Bial de Liverpool (2010), Documenta Kassel, Alemania (2012) y la Bial de Shanghai (2012). Aranda participa activamente desde 2003 en e-flux, plataforma de publicaciones, archivo, proyecto artístico, plataforma curatorial y empresa cultural fundada por Anton Vidokle en 1998.

www.facebook.com/julieta.aranda @julietaaranda