

valeria montoya | portfolio | www.valeriamontoya.xyz | valerixmontoya@gmail

index

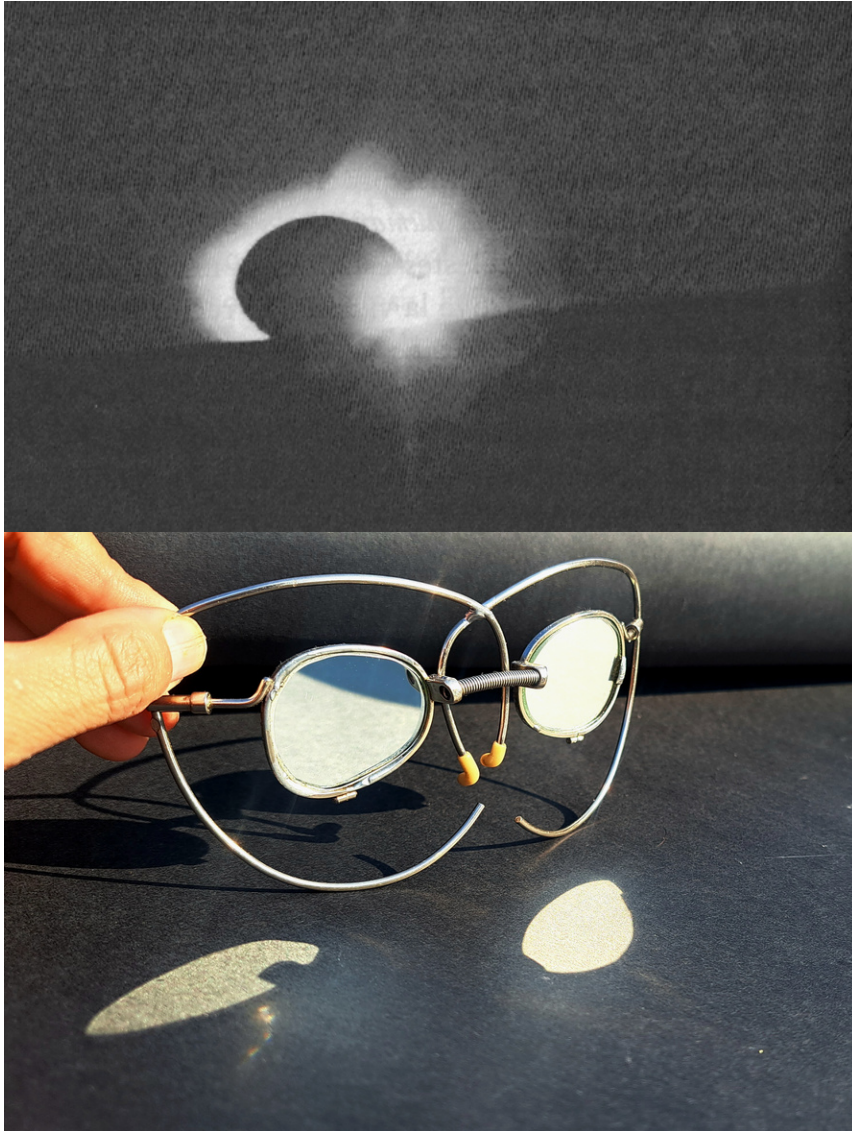
3 esculturas solares / sunlight sculptures

5 esculturas de cabello humano / hair sculptures

7 cazadores de cabellera / hunting grounds

10 cv

Las imágenes reflejadas en estos espejos se llevan sobre el cuerpo, y es desde el cuerpo que se transmiten simultáneamente.

Un juego de perspectivas y una proyección de imágenes en movimiento en forma de reflejos, y brillos; que me ayudan a aprender a ver usando otras partes de mi propio cuerpo que no necesariamente están centradas en los ojos.

Un proyecto satelital de esta serie consiste en la creación de partituras para hacer cantar al sol. Traducciones de rayos solares a sonido y movimiento corporal, la cual está en proceso.

This wearable is part of a series of work that instigate moving images that aren't mediated by any kind of electronic or simulation device, while exploring embodiment as a sensorial practice.

ENG

The landscape reflected in these mirrors is carried on the body, and it is from the body that it is transmitted simultaneously.

A game of perspectives and a projection of moving images using reflected images, shades and shines.

With these wearables I'm trying to learn how to see by using other parts of my own body that aren't necessarily centered in the eyes.

A satellite project in this series consists of a set of scores to make the sun sing. Translations from sun rays to sound and bodily movement, which is currently in progress.

El cabello, como extensión del cuerpo humano, me ayuda a navegar a través de una serie de esculturas que sirven como archivo de la historiografía del cabello y sus implicaciones corporales, raciales y femeninas.

El archivo está en proceso y se enriquece con donaciones de cabello. Las esculturas toman la forma de látigos, banderas, para explorar el concepto de 'armas blandas', que también sirve como metáfora de la dinámica espacial y de poder que algunos cuerpos ejercen sobre otros.

ENG

Hair, as an extension of the human body, helps me navigate through a series of sculptures that serve as an archive of the historiography of hair and its bodily, racial, and feminine implications.

The archive is in process and it's enriched through hair donations. The sculptures take the form of whips and flags, as this representation allows me to explore the concept of 'soft weapons', and it also serves as a metaphor for the spatial and power dynamics that some bodies exert over others.

Foto / Pic I: Archivo de látigos, en proceso / whip archive, in progress

Foto II / Pic II: Banderas, Hoff Center, Iowa, 2023

Tráficos de Bondades,Exhibición Colectiva

Kindness Trafficking, Group Show

A partir de las implicaciones espaciales y terrestres que surgen por la creación de una nueva línea de tren en el sur de México, Cazadores de Cabellera/Hunting Grounds, explora la intrincada relación entre el ferrocarril, los cuerpos y los lugares que habitan, especialmente en el contexto de México, y abre una conversación actual sobre una nuevo muro invisible que se está formando en la parte centro-sur del continente Americano debido a la creación de una nueva línea de ferrocarril.

La investigación comienza con la visita al Centro de Documentación de Historia y Genealogía Local de Omaha, Nebraska, en EEUU. En donde un un fragmento de cuero cabelludo perteneciente a William Thompson, se preserva desde 1867, como el único testimonio del primer derrocamiento exitoso liderado por hombres de color en contra de un tren en esa región.

ENG

"Cazadores de Cabellera/Hunting Grounds" employs the archaeology of suspicion as a critical and interpretive approach aimed at unearthing and questioning spatial narratives related to the train and its tracks. It begins with a visit to the Center for Local History and Genealogy Documentation in Omaha, Nebraska, in the USA, where a fragment of scalp has been preserved since 1867 as the sole testimony of the first successful overthrow led by men of color against a train in that region.

Through an exploration of the spatial and terrestrial implications arising from the creation of a new train line in southern Mexico, "Cazadores de Cabellera/Hunting Grounds" delves into the intricate relationship between the railroad, bodies, and the places they inhabit, particularly in the context of Mexico.

Valeria Montoya (*Estado de México, 1983*)

Valeria emplea la ficción especulativa y la arqueología de la sospecha para examinar nociones como la modernidad y la epistemología política de los cuerpos. Utiliza principalmente materiales y técnicas análogas, incluyendo cabello humano, dispositivos y tecnologías electromagnéticas, así como la interacción senso-motriz del cuerpo asistida por la luz solar.

Formación Académica y Práctica Pedagógica Actual:

Valeria posee una Maestría en Arte e Investigación Artística, con especialidad en entornos de medios, por la Universidad de Barcelona (2013). Desde 2017 dirige The Lab Program: Art-research & Mobility Network, un laboratorio de arte y movilidad artística, con base en la Ciudad de México, centrado en explorar prácticas artísticas de sitio específico, entornos narrativos y sus cruces entre espacio y cuerpo. En el 2022 abre el patio interior de su apartamento: Patio Trasero, para investigar sobre la producción y gestión del espacio doméstico y habitable desde las prácticas artísticas y curatoriales.

Su práctica ha sido mostrada y preservada gracias al apoyo de instituciones nacionales e internacionales de las que destacan:

Fundación Jumex-Programa Educativo, (2023), Festival Radial Tsonami, Chile, (2023), Allied – Kyiv Biennial, The Visual Culture Research Center, Kiev, Ucrania, (2021), MA Narrative Environments, Central St. Martins, UK (2020); Carico Massimo, Livorno, Italia (2020); Sin Cinta Previa, Chiquimarca Projects, Chicago, USA (2020), Fundación Museo Amparo, Puebla, México (2019); Archivo Eject: Video Performance, en resguardo en el Centro de Documentación, Ex-Teresa Arte Actual, Ciudad de México (2019); III Bienal del Paisaje, Nogales' Museo de Arte de Nogales, Sonora Mexico (2019); Heinrich Böll-Stiftung Bremen (2019); MEIO Cura-Flotar Programa (2019); Reitir: International Collaboration Project, Siglufjörður, Islandia (2017).

Valeria is a mixed media artist, her practice explores the relationship between imagination and embodiment, challenging the conventional limits of artistic representation of the human body. Valeria employs speculative fiction and the archaeology of suspicion to examine notions such as history, modernity, and the political epistemology of bodies. She primarily uses analog materials and techniques, including human hair, electromagnetic devices and technologies, and the sensorimotor interaction of the body assisted by sunlight.

In her pedagogical practice, she uses urban walking as a situated tool to investigate methodologies for artistic practice that help to untrain the gaze and learn to see with other parts of the body, beyond the eyes.

Current Art Practice & Academic Background:

Backgrounded in Fine Arts with an MFA in Art-Research and Media Environments, Barcelona, University (2012).

Currently and Art Educator at UDLAP Fine-Arts, Puebla, Mexico. Since 2017 she runs The Lab Program: Art-research & Mobility Network, an art laboratory focused on exploring art methods that consider site-specific art making, embodiment and space, as a narrative environments. Currently she is running Patio Trasero an experimental and domestic space, focus on investigate dissident ways of living the domestic, through artistic and curatorial practices.

-
valeriamontoya@gmail.com
www.valeriamontoya.xyz
+525515306136