

Yolanda Ceballos

Abril, 2022

Pequid Co.

Monterrey

Vive y trabaja en Glasgow, Reino Unido

El interés principal de Yolanda Ceballos se encuentra en la construcción y el funcionamiento de la memoria como mecanismo de narración de realidad y de ficción y de la influencia del paso del tiempo sobre éstas. Su práctica está íntimamente ligada con la arquitectura, teniendo un enfoque particular en la conexiones prácticas y simbólicas que existen entre su cuerpo y los espacios físicos y mentales.

Desde el 2013, Yolanda Ceballos ha estado haciendo un registro índice al que nombró *Teoría de la transición* y en el cual intenta mantener su memoria en el presente. Su proceso consiste en tres fases: *destrucción* (el registro de un sitio), *habitación* (la memorización de un tiempo y espacio) y *reconstrucción* (la construcción de una memoria en el presente). Esto funciona de manera similar a los estados básicos de la memoria: codificación de experiencias, almacenamiento de información y recuperación de ésta última traducida como memorias. La teoría de Ceballos tiene como referencia principal *Endless House* (1950-59) de Frederick Kiesler, en la cual explica la arquitectura orgánica como algo que crece respondiendo a las proporciones y necesidades de cada individuo. Yolanda Ceballos ha estado construyendo espacios conforme a sus proporciones, necesidades y memorias. Su *arquitectura* es interminable, tal como la casa de Kiesler; está en un eterno estado de transición y su único propósito es el de documentar un cuerpo en el sitio dentro de marcos de tiempo específicos.

Ceballos trabaja con materiales de construcción como concreto, yeso, acero, alambre, grafito y gis entre otros.

Se graduó de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey. Trabajó con los arquitectos Mauricio Rocha y Agustín Landa. En dos ocasiones obtuvo la beca del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) Nuevo León, en la categoría jóvenes creadores en artes plásticas. Participó en la Bienal Nacional de Monterrey, Artemergente y en la XII Bienal FEMSA, Programa Curatorial. Formó parte de la quinta edición del Programa Bancomer-MACG Arte Actual. Fue acreedora a la beca de Jóvenes Creadores del FONCA en la disciplina de escultura.

Su obra ha sido expuesta en el Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México; Museo Metropolitano, Centro de las Artes, Galería Ladrón Norte, FIFI Projects, Jerónimo Siller 11 en Monterrey y El cuarto de máquinas en la Ciudad de México, entre otros. En años recientes se ha incluido en colecciones privadas como Phillips/Yuyito.

Reconstrucción

Yolanda Ceballos encuentra maneras de integrar el concepto del tiempo dentro de la escultura, la pintura y el dibujo con el objetivo de mantener su memoria en un presente constante. Kierkegaard en *Either / Or* habla sobre cómo la música es la única forma de arte existiendo no solamente en un solo momento, sino en una sucesión de momentos, incluyendo al tiempo como algo que está pasando en este momento.

Desde 2013 Ceballos ha trabajado en un registro indexal de formas específicas del tiempo y el espacio de su existencia a través de una serie de ejercicios psicogeográficos donde ella desempeña recorridos cotidianos vinculando su ambiente físico, su memoria y sus expectativas personales.

Esta obra surge desde la memoria de un espacio que creó Ceballos cuatro años atrás y está construido con concreto blanco, yeso y varilla blanca. Mientras la varilla esté en contacto con la humedad continuarán oxidándose el concreto y el yeso haciendo la pieza siempre cambiante y en presente constante, mostrando algo que está pasando en una sucesión de momentos, tales como la música.

050916 - 300819, 2019

Yeso y alambre recocido sobre lienzo
180 x 180 cm

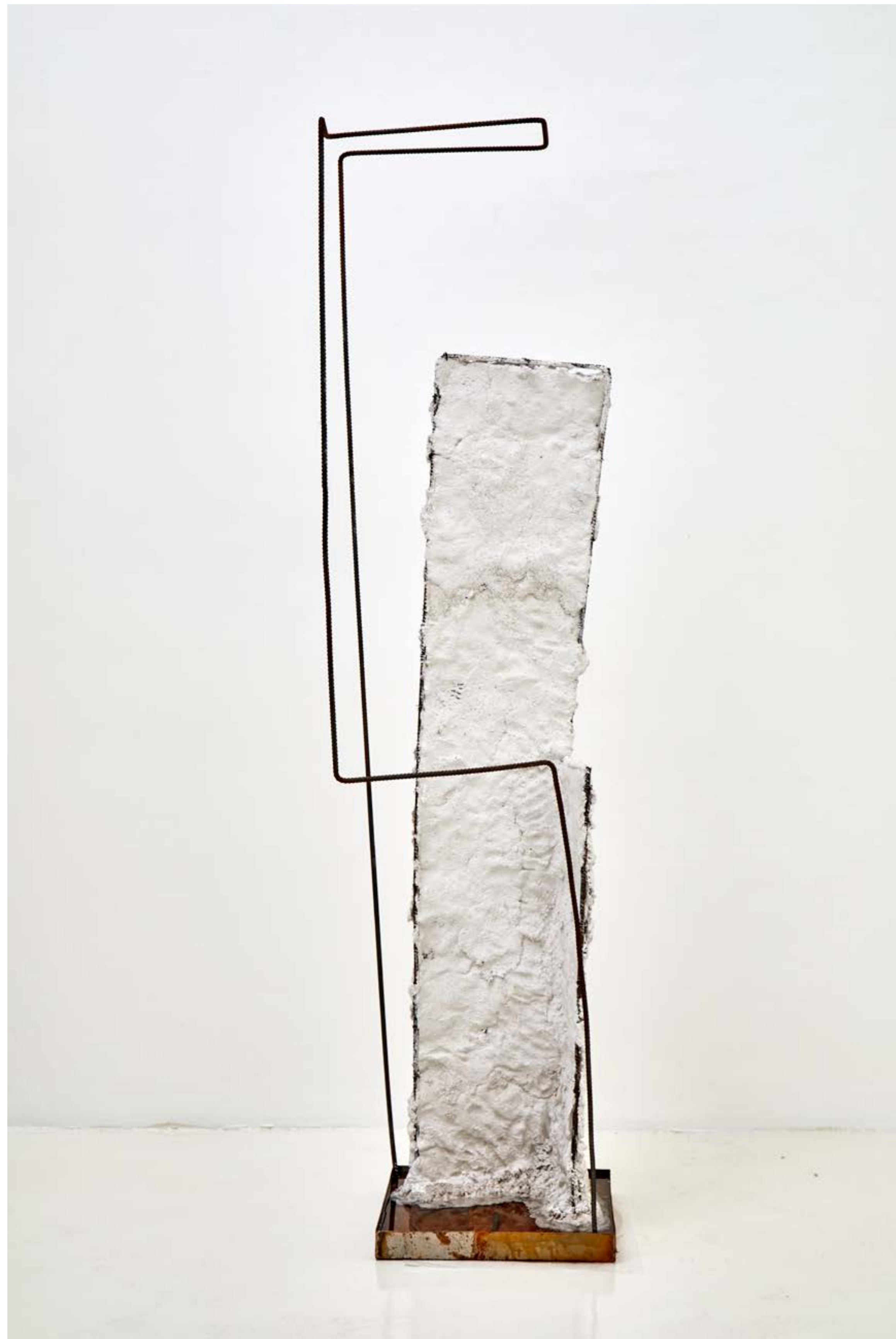
050916-200419, 2019

Yeso, alambre recocido, acero y agua
Medidas variables

*Reconstrucción escala 1:20, 1/81 -
6/81, 2019*

Yeso, alambre recocido, acero y agua
Medidas variables

*Reconstrucción 9/14, 1/14, 6/14,
13/14, 2019*

Cemento blanco, marmolina, varilla, ace-
ro y agua
210 x 42 x 42 cm c/u

change of state

change of state es parte del documento de desplazamientos del tiempo y espacio iniciado en 2013 por Ceballos. Para continuar registrando su memoria y seguir con el registro indexical que lleva realizando varios años, Ceballos encontró necesario construir un espacio para su cuerpo que proviniera de sí misma. Haber vivido en la misma habitación por un largo periodo de tiempo, la hizo consciente del espacio que toma su cuerpo y de aquel que dejará cuando ya no esté aquí.

Ceballos inicia las piezas de esta obra de trabajo a través de procesos de repetición que ayudan a recuperar la memoria. Sin embargo, mientras se repite, la pérdida de memoria va surgiendo y así, también diferencias entre cada repetición. De esta manera, crea una imagen tridimensional de su cuerpo a través de la serie de veinticinco esculturas, titulada *Repetición #1-25* (trabajo en proceso). La serie de *crash paintings* (trabajo en proceso) continúa dicha exploración al utilizar los mismos materiales que las esculturas pero a través de una imagen bidimensional. Como su título lo indica, los cuadros son resultado del impacto físico entre el cuerpo de la artista y los materiales que se han secado. La imagen generada del movimiento (visible en el lienzo) es lo que le interesa a Ceballos; sin embargo, sólo se podrá ver después de caer el resto de los materiales con el paso del tiempo una imagen se revelará. Para *Habitación 04/02/2022____to be drawn in 40 days* (trabajo en proceso) la artista dibuja un plano a mano alzada a partir de lo que ella ha llegado a pensar como una serie de reglas que Gilles Deleuze establece en *Diferencia y repetición* (1981). Los trazos los realiza en todas las direcciones a través de las mismas acciones, siempre hacia un centro. Así, el dibujo conlleva un grado de complejidad, ya que la artista debe memorizar los movimientos físicos que realizará, de manera que el proceso relevante es aquel que produce memoria, y no el dibujo en sí.

En piezas pasadas, la artista permitía que la apariencia del concreto fuera modificada sólo por las condiciones climáticas del espacio donde se ubicaba la pieza, pero en esta ocasión decidió tener control sobre el material. De esta manera, construye una instalación (*mecanismo atmosférico*) hecha para reproducir, a través de lluvia y neblina artificiales, el tiempo atmosférico de un día que experimentó en Glasgow; juntando en el mismo espacio el pasado, presente y futuro una y otra vez. Con este ejercicio de memoria, Ceballos quiere traer algo personal al presente. Al revivir constantemente el día, un cambio de color ocurrirá en las esculturas, a raíz de las sales que posee el concreto. Para la artista esto habla de la dualidad entre el negro y el blanco; y, la sal, según la alquimia, habla de la feminidad y del alma. Juntos pueden ayudar a que Ceballos eventualmente conecte su cuerpo con su alma.

Aproximándose el final del recorrido de la exposición, la artista decide el destino del tiempo y por tanto, se ha vuelto “Dios para un segmento de tiempo”^{*} al compartir una grabación de 24 horas (doblada en 12 horas); en ella se puede observar un paisaje con *Repetición #7/25*. Para llegar a dicha ubicación, Ceballos desplazó su cuerpo y pieza en un viaje en auto de seis horas desde Glasgow a Inglaterra, parando en Eye (Suffolk) y donde permanecerá su pieza de ahora en adelante. De manera sutil, dos tiempos y videos son superpuestos; uno

recorre el tiempo de manera natural (de pasado a futuro), mientras que el otro ha sido invertido del futuro al pasado.

PLACE BECOMES TIME [EL LUGAR SE VUELVE TIEMPO]
SPACE BECOMES MINE [EL ESPACIO SE VUELVE MÍO]**

(**El Lugar de los caminos muertos*, William Burroughs)

**Extracto de *Just Drifting* de Psychic TV)

Un texto de Mauricio Rocha acompaña la exposición.

Molde corporal dentro de escultura de
concreto

Repetición #1/25, 2020

Concreto, pigmento negro, cera y agua
Trabajo en proceso

https://youtu.be/eU_V9b86MaE

change of state, 2022

Vista de instalación
Pequod Co., Ciudad de México

*Repetición #2/25 (08/02/2021,
25.63455 N, 100.371229 W)
(19/09/2021, 55.87207 N, 4.27212
W) (trabajo en proceso), 2020*

Concreto, acero, luz neón, Arduino y
mecanismos de lluvia y niebla
160 x 40 x 40 cm

change of state, 2022

Vista de instalación
Pequod Co., Ciudad de México

*Repetición #2/25 (08/02/2021,
25.63455 N, 100.371229 W)
(19/09/2021, 55.87207 N, 4.27212
W) (trabajo en proceso), 2020*

Concreto, acero, luz neón, Arduino y
mecanismos de lluvia y niebla
160 x 40 x 40 cm

change of state, 2022

Vista de instalación
Pequod Co., Ciudad de México

*Repetición #2/25 (08/02/2021,
25.63455 N, 100.371229 W)
(19/09/2021, 55.87207 N, 4.27212
W) (trabajo en proceso), 2020*

Concreto, acero, luz neón, Arduino y
mecanismos de lluvia y niebla
160 x 40 x 40 cm

change of state, 2022

Vista de instalación
Pequod Co., Ciudad de México

*Repetición #2/25 (08/02/2021,
25.63455 N, 100.371229 W)
(19/09/2021, 55.87207 N, 4.27212
W) (trabajo en proceso), 2020*

Concreto, acero, luz neón, Arduino y
mecanismos de lluvia y niebla
160 x 40 x 40 cm

*Habitación 04/02/2022____
to be drawn in 40 days (trabajo en pro-
ceso), 2022*

Grafito sobre papel algodón
250 x 250 cm

(change of state): crash painting (trabajo en proceso), 2021

Concreto, yeso y cera sobre lienzo
180 x 180 x 7 cm

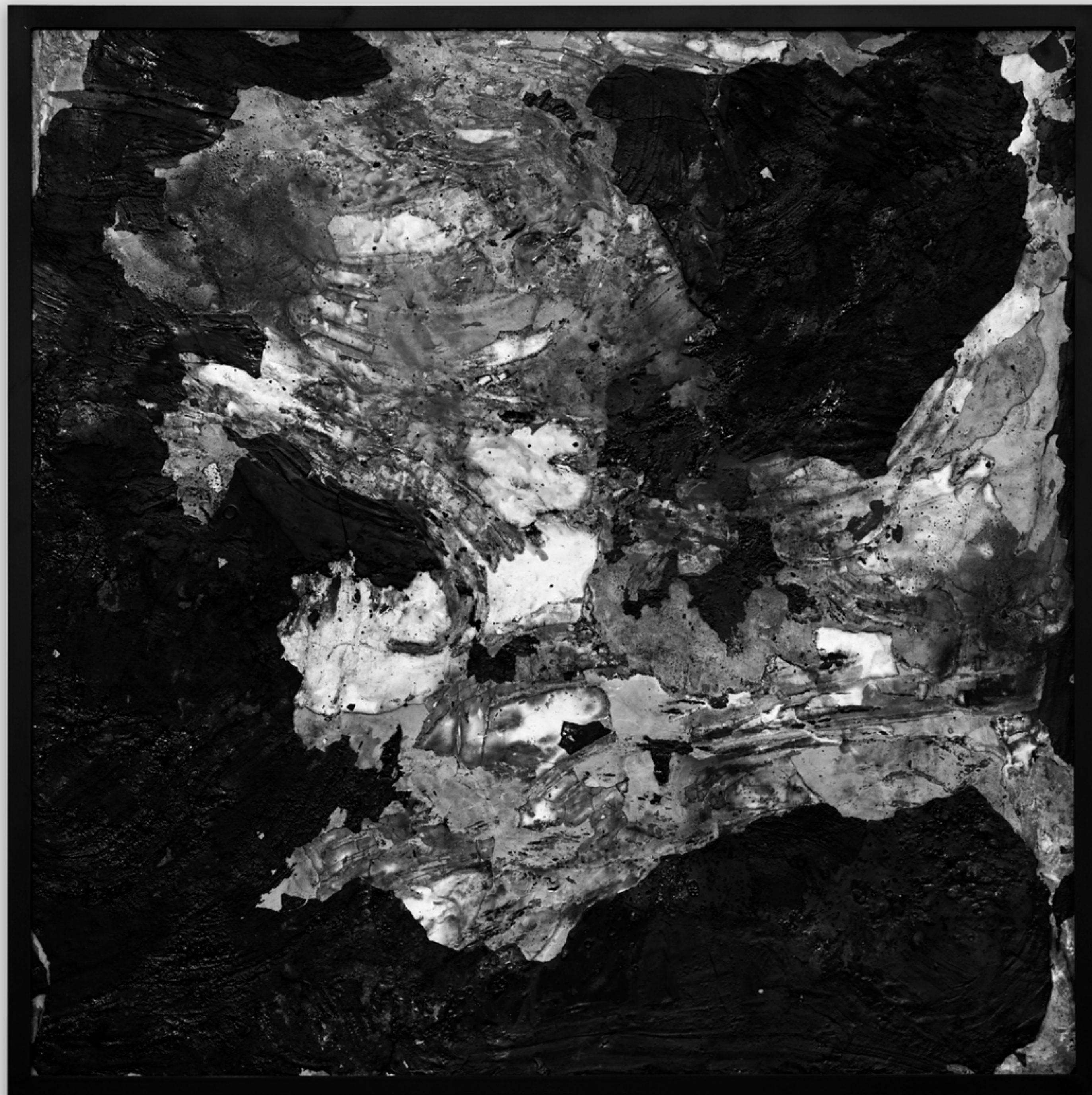
(change of state): crash painting (trabajo en proceso), 2021

Concreto, yeso y cera sobre lienzo
180 x 180 x 7 cm

(change of state): crash painting (trabajo en proceso), 2021

Concreto, yeso y cera sobre lienzo
180 x 180 x 7 cm

(change of state): crash painting (trabajo en proceso), 2021

Concreto, yeso y cera sobre lienzo
180 x 180 x 7 cm

Repetición #7/25 (52.31772 N, 1.14972 E) 14/01/2022, 15:30 - 15/01/2022, 15:30 (trabajo en proceso) (Still), 2022

*Grabación de 24 horas, doblada en 12 (videos sobrepuestos)
Video HD*

14/01/22-15/01/22 En Eye, Suffolk doblado en 12 horas, reproduciendo día y noche al mismo tiempo que en CDMX, empezando todos los días a las 11:00:00.

A las 1:59:00 de la hora del video, Júpiter aparece. En la parte superior derecha.

***Este es un segmento de tiempo.*

Lo puedes retroceder hacia atrás y adelantar

Lo puedes acelerar, desacelerar

Puedes aleatorizarlo, puedes hacer cualquier cosa que quieras con tu video

Habitación

Nuestro sentido de presencia es creado por nuestra capacidad de vincular un momento con el siguiente. Presencia es el ahora, y de acuerdo con Husserl, nuestras expectativas de un momento que está por ocurrir, así como aquel que acaba de ocurrir, construyen nuestro sentido del ahora. El ahora solo puede ser vinculado con alguien cuyas expectativas y memoria establecen los parámetros de la experiencia y la orientación en espacio.

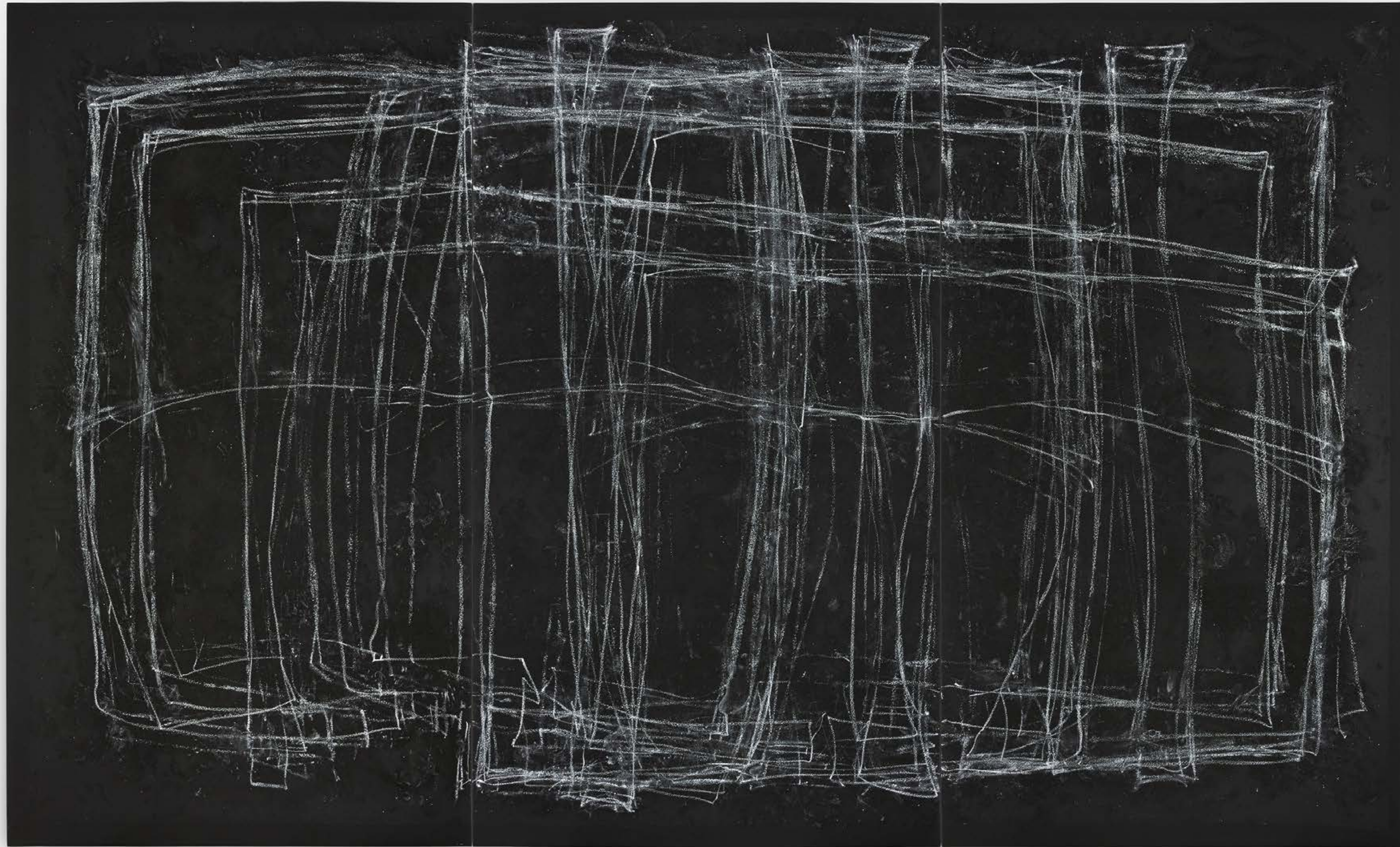
Yolanda Ceballos experimenta, mapea y memoriza ciertos espacios. Varios años después ella trata de recuperar la memoria de aquel lugar. El movimiento continuo del tiempo tiene la capacidad de modificar o de destruir una memoria, de esta manera ella trata de recrear esto con el movimiento continuo de su cuerpo como un instrumento de dibujo. Ceballos repite la misma imagen de su memoria en un pizarrón colocado en el piso donde ella va dibujando y borrando al mismo tiempo.

La memoria está suspendida en el ahora. En esta transición entre destrucción y reconstrucción, generada por el paso del tiempo y las expectativas del futuro donde cualquier movimiento adicional puede completamente cambiar la memoria.

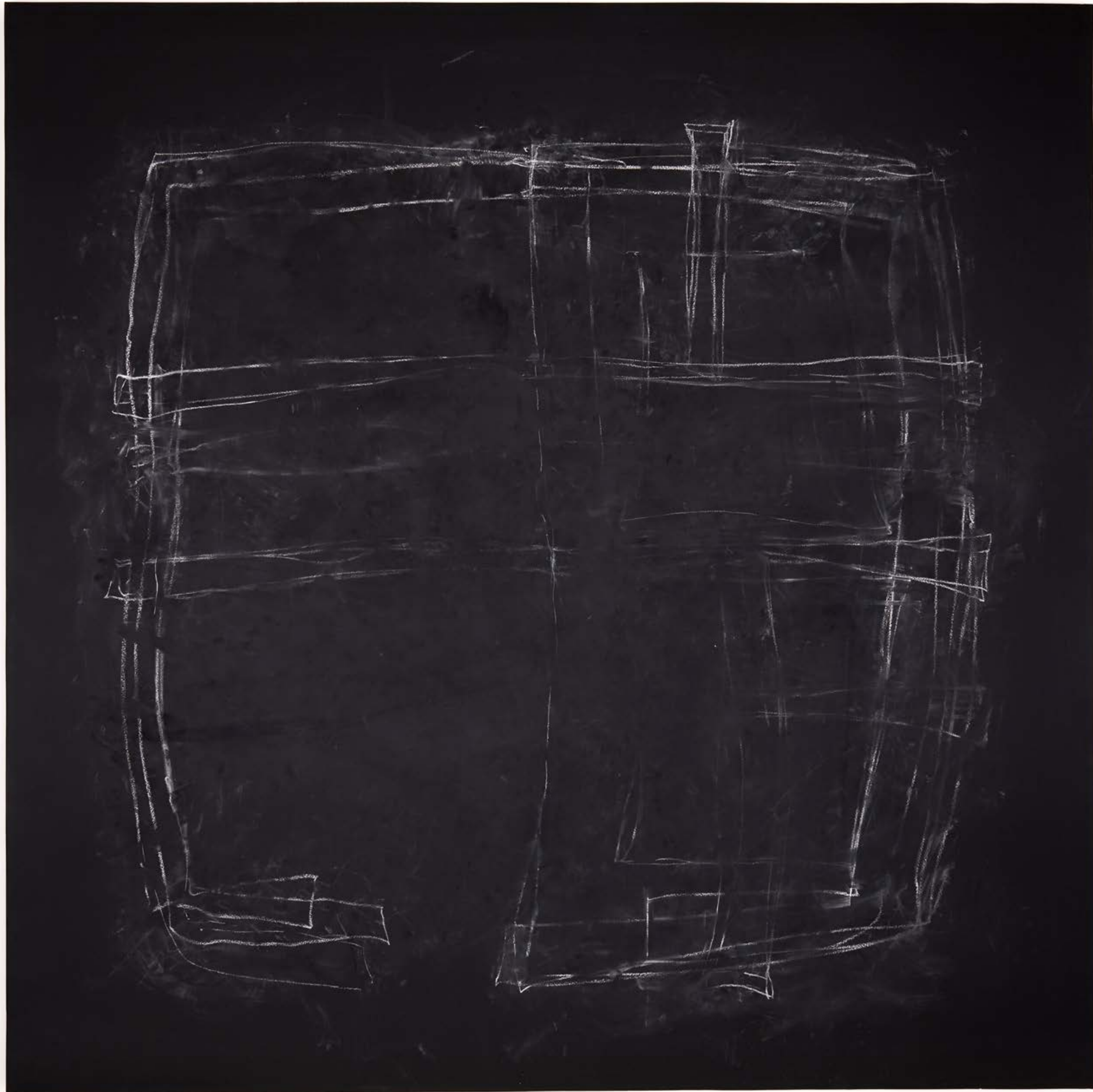
Habitación #108, 2019

Pintura y gis sobre tablaroca
328 x 605 cm

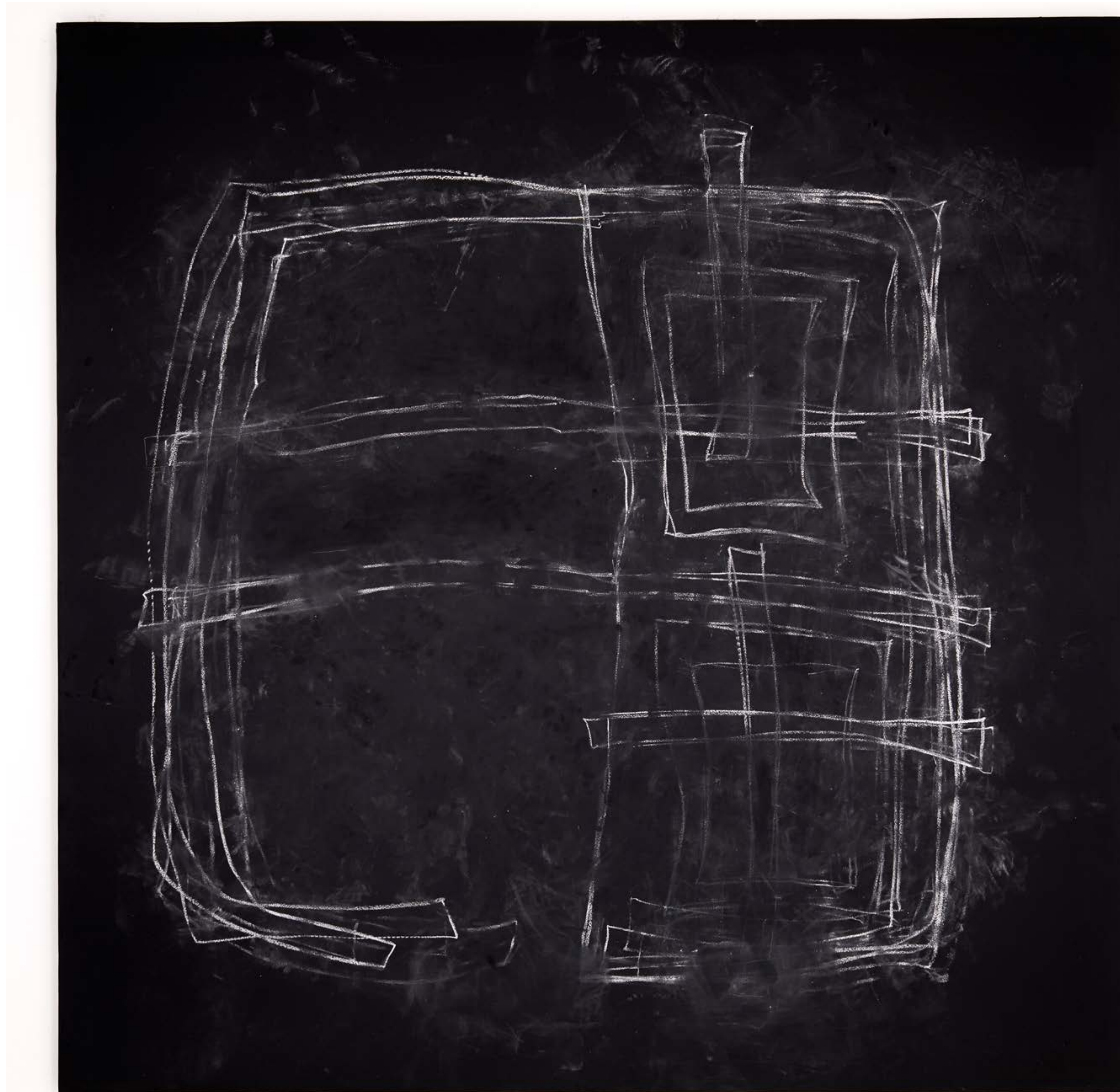
Habitación #36, 2019

Pintura y gis sobre tablaroca
180 x 300 cm

Habitación #125 -1, 2018

Pintura y gis sobre tablaroca
246 x 246 cm

Habitación #125 -3, 2018

Pintura y gis sobre tablaroca
246 x 246 cm

Destrucción - Habitación

Los espacios que componen el registro indexal de Yolanda Ceballos se encuentran en una transición entre la destrucción y la reconstrucción, y ella los memoriza al hacer una medida del tipo antropométrico que resulta en una memoria corporal que se apropia dicho espacio.

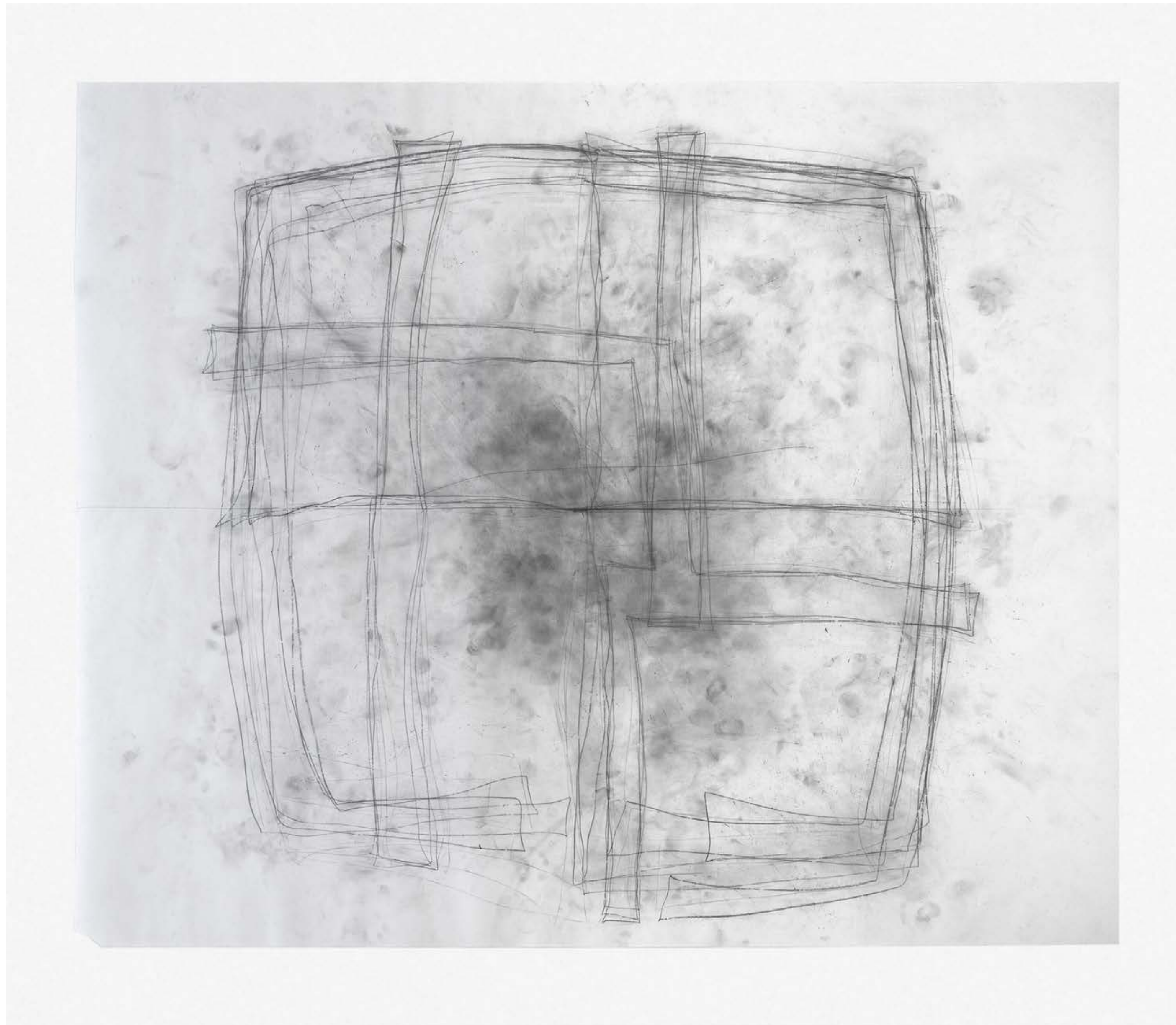
Desplazando el sitio original y el tiempo, Ceballos trae la memoria de este evento al presente, el cual repite en una serie de yuxtaposiciones o superposiciones. Los dibujos corresponden a sus proporciones corporales, y funcionan como planos para construir esculturas hechas con materiales que cambian con el tiempo.

La pieza funciona como un “no sitio / no tiempo”, resultando en un dibujo de algo que ya no existe físicamente a excepción que en la memoria y cuerpo de Ceballos. Cada vez que ella recuerda, la memoria muta, mientras que el pasado y futuro inciden en ella. Sin embargo, se mantiene en el momento presente por la fragilidad de la memoria, haciéndola en estos momentos eterna.

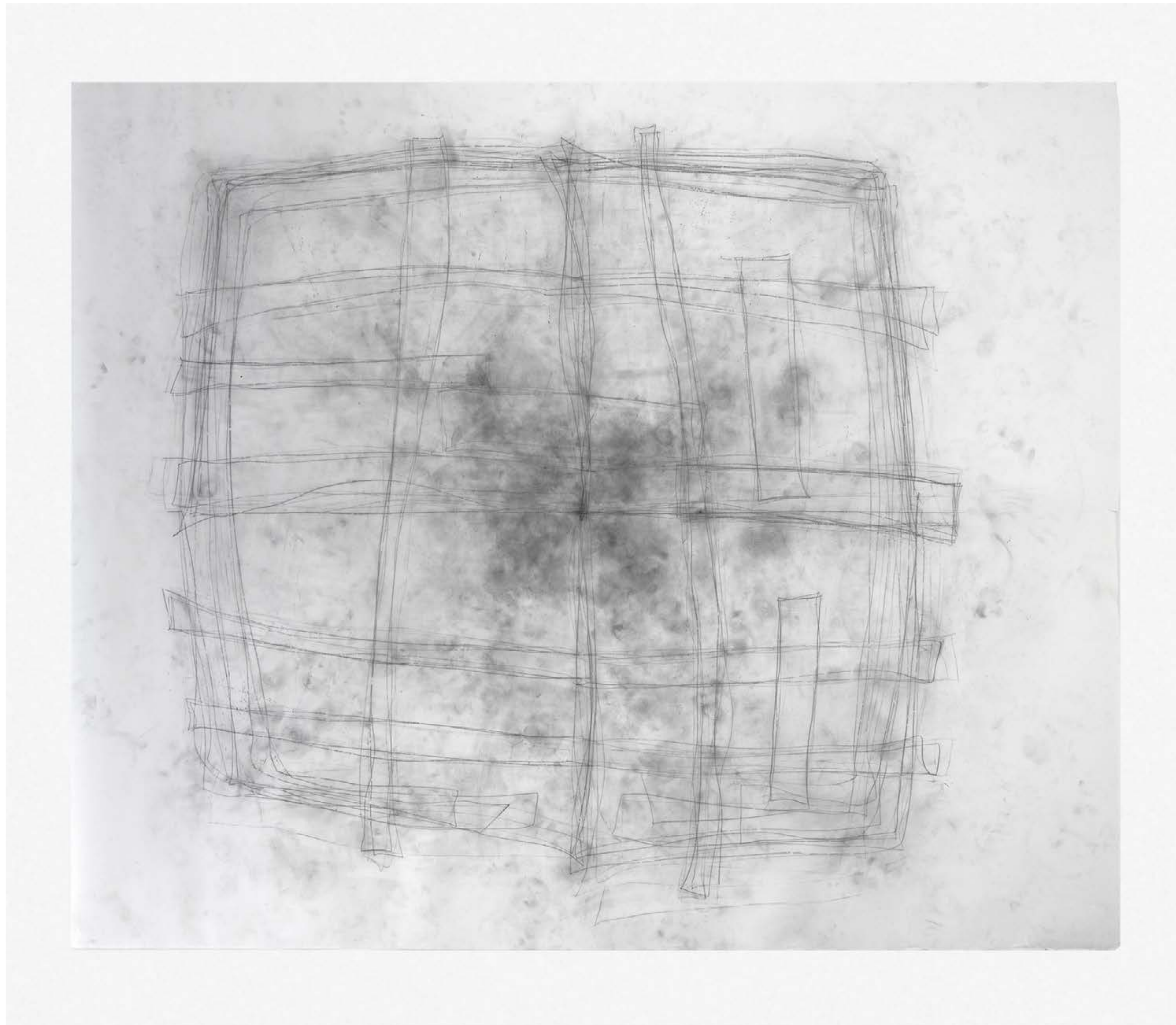
Habitación #1183, 2019

Carboncillo sobre lona
Instalación

Habitación #3, 2018

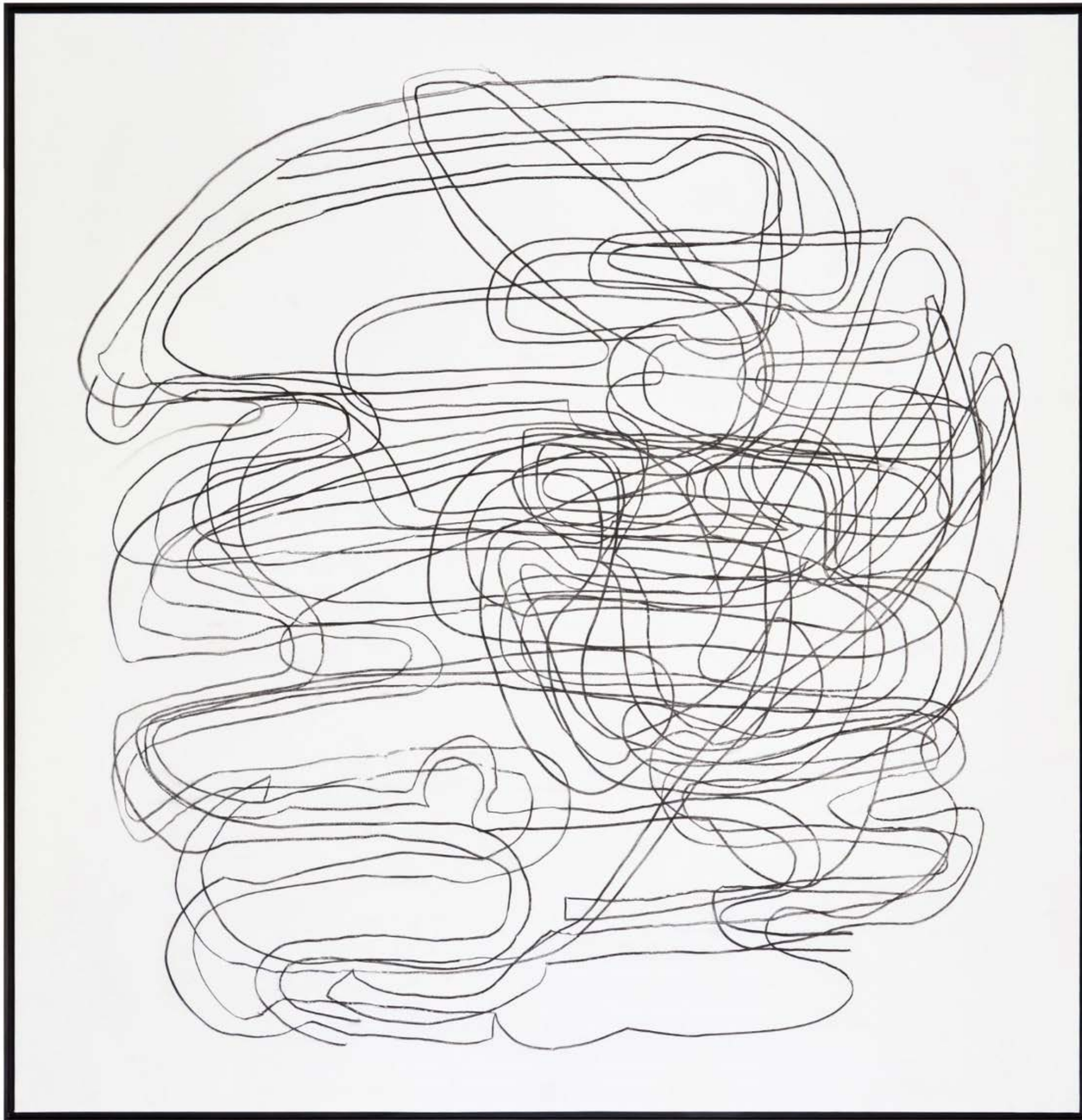
Grafito sobre papel albanene
180 x 220 cm

Habitación #4, 2018

Grafito sobre papel albanene
180 x 220 cm

*Teoría de la transición: Desplazamiento,
2017*

Carboncillo sobre papel
254 x 247 cm

Teoría de la transición: destrucción - habitación - reconstrucción

Yolanda Ceballos ha intentado mantener sus memorias en un tiempo presente continuo por alrededor de seis años a través de un registro indexal que ella llama “*Teoría de la transición*”.

Este consiste en tres fases: *destrucción* (el registro de un sitio), *habitación* (la memorización de un tiempo y espacio) y *reconstrucción* (la construcción de una memoria en el presente).

Esto funciona de manera similar a la cognición de la memoria: codificación de experiencias, almacenamiento de información y recuperación de ésta última traducida como memorias.

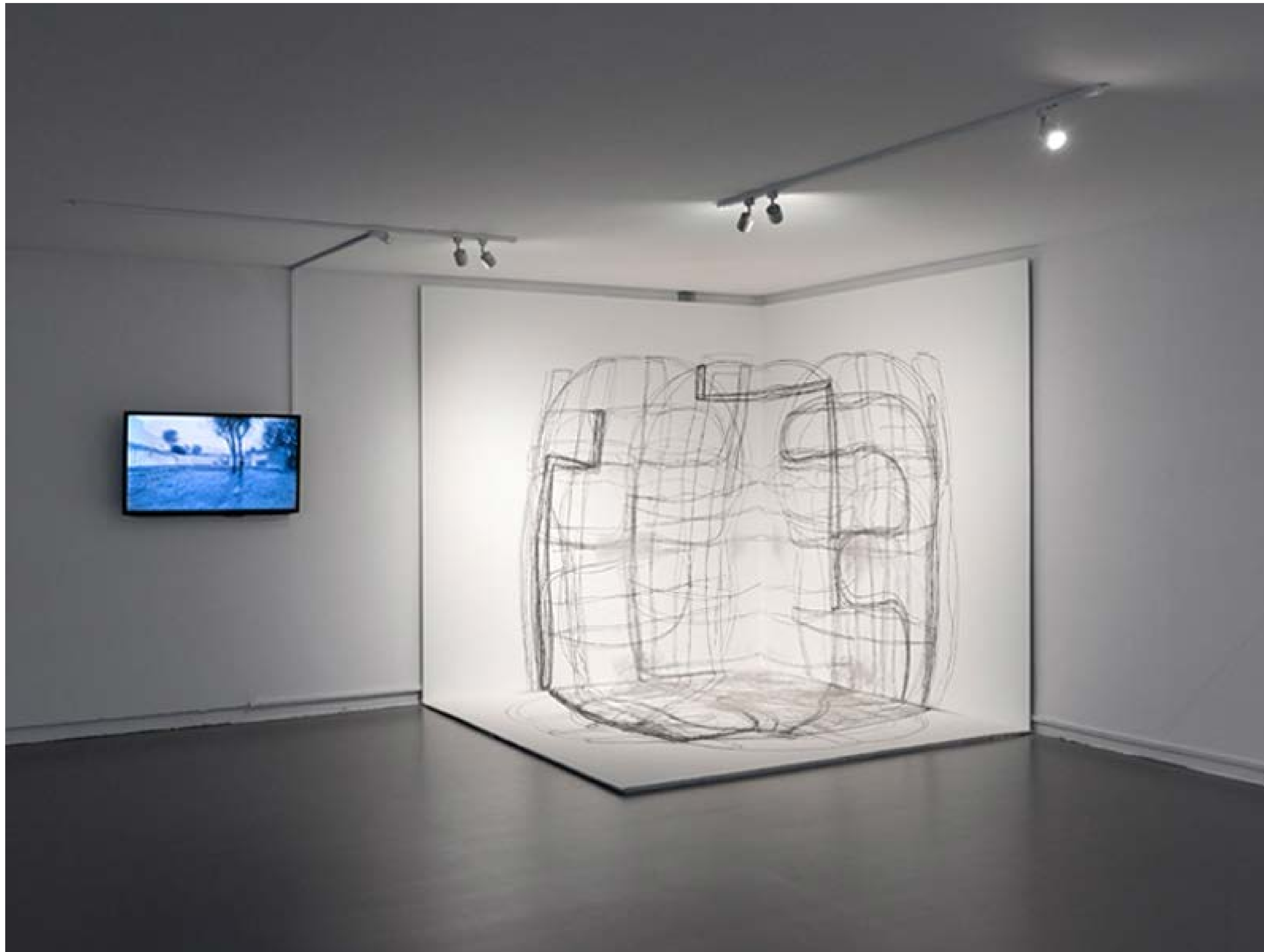
Frederick Kiesler en su *Endless House* (1950-59) explica la arquitectura orgánica como algo que crece respondiendo a las proporciones y necesidades de cada individuo. Yolanda Ceballos ha estado construyendo espacios conforme a sus proporciones, necesidades y memorias. Esta arquitectura es interminable, en el sentido de un eterno estado de transición y su único propósito es el de documentar un cuerpo en el sitio dentro de marcos de tiempo específicos.

*Teoría de la transición: Destrucción,
Habitación, Reconstrucción, 2018*

Escultura: Varilla y barro
Dibujo: Carboncillo sobre papel
Video: 5:00 min
Medidas variables

<https://youtu.be/4BDY1kuJxog>

Yolanda Ceballos
(Monterrey)

FORMACIÓN

2021-2023, Maestría en Arte, Glasgow School of Art, Glasgow, Reino Unido

Arquitectura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, México

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2022
change of state, Pequod Co., Ciudad de México, México

2019
Cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Terreno #42, Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, México

2015
Teoría de la transición #398, Museo Metropolitano de Monterrey, Monterrey, México

2014
Hidden, Jerónimo Siller 11, Monterrey, México

Untitled, Galería FIFI Projects, Ciudad de México, México

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2020
En el mundo cualquier cosa está conectada a otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es ese tercero, exposición de realidad virtual, app de Pequod Co, Ciudad de México, México

Creadoras. Mujeres Artistas en el Patrimonio de Nuevo León, Centro de las Artes, Monterrey, México

Carbón, Ladron tu galeria, San Pedro Garza García, México

2018
#núcleo, Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, México

Modos de ver, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México, México

Premio Estatal Arte Nuevo León, Centro de las Artes, Monterrey, México

2017
La nueva onda del silencio, El cuarto de máquinas, Ciudad de México, México

2016
XII Bial FEMSA, Poéticas del

decrecimiento, ¿Cómo vivir mejor con menos?, Programa Curatorial, Centro de las Artes; Lugar Común, Monterrey, México

2015
Bial Nacional Arte Emergente Conarte, Centro de las Artes, Monterrey, México

2014
CUATRO, Studio Aldo Chaparro, Ciudad de México, México

On invisible pause, Galería FIFI Projects, Ciudad de México, México

2013
Untitled, Galería FIFI Projects, Monterrey, México

RESIDENCIAS
2019, Programa de residencias Fundación Casa Wabi, Puerto Escondido, México

BECAS Y RECONOCIMIENTOS
2020, Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Escultura, México

2018, Jóvenes Creadores, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Escul-

tura, México
2016, Programa BBVA Bancomer-MACG 5o edición, Ciudad de México, México
2016, Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), Jóvenes Creadores, proyecto “Teoría de la transición: habitación”, Nuevo León, México
2013, Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), Jóvenes Creadores, proyecto “La casa”, Nuevo León, México

2008, Premio Cátedra Blanca CEMEX (primer lugar), Monterrey, México

COLECCIONES
Colección del Centro de las Artes Monterrey, Monterrey, México

Phillips/Yuyito, México