

USELESS
machines

Holland – Mexico, 2008

MÁQUINAS
inútiles

México – Holanda, 2008

Credits *créditos*

GALLERY • GALERÍA

Cristina Peraza Menéndez

PRODUCTION MANAGER • COORDINACIÓN GENERAL

Writing / Textos

Maestro Josu Iturbide

THE TRIUMPH OF THE FREE SPIRIT • EL TRIUNFO LÚDICO

Maestro Jorge Juanes

FORBIDDEN DEBRIS • DESECHOS PROHIBIDOS

Editorial / Edición

Roxanna Erdman

COPY EDITOR • CORRECCIÓN DE ESTILO

Lisa Heller

ENGLISH TRANSLATION • TRADUCCIÓN AL INGLÉS

Emma Peraza M.

Koen Yap

DUTCH TRANSLATION • TRADUCCIÓN AL HOLANDES

Odette Edwards M.

ART DIRECTION • DIRECCIÓN DE ARTE

León Felipe Chargoy

PHOTOGRAPHY • FOTOGRAFÍA

Printing / Impresión

Transcontinental S.A. de C.V.

PRINTED IN MEXICO • IMPRESO EN MÉXICO

MÁQUINAS *inútiles*, se terminó de imprimir en la ciudad de México en diciembre de 2007. En su producción se utilizaron los tipos SwiftCEEf Light, Bold; Edwardian Script Regular y Times Roman Italic. La edición consta de 500 ejemplares impresos a cuatro tintas en papel McCoy Matte Sappi Text 148 gr. y los forros en McCoy Matte Cover 270 gr.

The Dark Charm of the Movies (El oscuro encanto del cine)

1.80 x 1.00 x .80 m
Iron, metal sheet, pipe, plastic and glass
(hierro, lámina, tubo, plástico y vidrio)
Unique Piece • Pieza única
San José, 2002

NUTTELOZE *machines*

Holland — Mexico, 2008

Met zijn *nutteloze machines* zoekt de kunstenaar nieuwe vormen van zelf expressie.

Hij ontdekt ‘nieuwe’ materialen, processen, onderwerpen en motieven. Er ontstaat een nieuwe dialectiek doordat de kunstenaar gebruik maakt van afval materiaal met daarmee een vette knipoog naar de consumptie maatschappij.¹

Con sus máquinas inútiles el artista busca nuevas formas de expresión.

El descubre así ‘nuevos’ materiales, procedimientos, temas y motivos. Surge una nueva dialéctica por medio de la cual el artista hace uso de desechos dando así un vistazo a la sociedad consumista.

MÁQUINAS
inútiles

México — Holanda, 2008

¹ Tekst gebaseerd op The Triumph of the free spirit van Jose Iturbide en Forbidden Debris van Jorge Juanes

Forbidden *debris*

If joy is to come from discovery, explanations
must remain suppressed

– G. Braque

Today is clearly the age of machines, not only as mechanisms to serve humanity's desire for technical domination over the world but to trigger longing and intensity, even as a supplier of raw material for art and its unfettered production. Miguel Peraza takes note: guided by an intention to develop an esthetic-sculptural project in which seduction of form suppresses the instrumental goal, he has based his work on objets trouvés (instruments, pieces of wood, metal, precious stones) literally salvaged from the garbage heap. We speak of the creation of useless and versatile machines, which, in their mutating continuum, refuse being subjugated to an outside message or transcendental idea, since in their case, they are the unmentionable fusion of unfinished connections.

Our artist's work is partial to the playful side of machinery, where it poses, machine-like as a foundation for what is heterogeneous and multi-material. The pieces affirm difference without denying attraction. A web of permutations that are sensed before they are analyzed, whose precision lies in creating sculptural spaces in which anything may be displayed, undone and put back together by the passing viewer, beckoned to explore unexpected territories without even the aid of a compass.

Opaque and transparent textures. Mobiles and shrines, pendulums, storm warnings, scales that depend on the whim of the wind. Whatever, Miguel Peraza shows that celebration of the machine begins just when the latter breaks away from its technical-industrial dependence and the reign of precise calculation. So the artist calls on us to acknowledge and celebrate the gifts the earth offers, the moment when the interplay between raw and cultured material leads to the merging of art and previously suppressed technique. What is solid and spatial joins in the interplay, and no one wins. The experimental relationship with the world is constantly kept open. No closures. Life goes on ceaselessly. It is the time for independent body and space, and we can look at it as the moment for the world's poetic-sculptural redemption. All that happens in times of cultural destitution, hostile to proclamations of freedom. Art, however, endures, immortalizing debris.

– Jorge Juanes

Desechos *prohibidos*

Si la alegría surge del descubrimiento,
debería suprimirse toda explicación

– G. Braque

La era moderna es, sin duda, la era de la máquina, no sólo como arma al servicio de la voluntad de dominio técnico del mundo por parte del hombre, sino como incitadora de deseos e intensidades, inclusive en tanto le ofrece al arte material para su empresa libertaria. Miguel Peraza toma nota: guiado por la intención de dar lugar a una propuesta estético-escultórica en que la seducción de la forma derroca a la finalidad instrumental, basa su obra en objetos encontrados (piezas instrumentales, pedazos de madera, metales, piedras preciosas), literalmente resucitados de la basura. Hablamos de la creación de máquinas inútiles y polivalentes que en su continuidad mutante niegan cualquier subordinación a un mensaje exterior o a una idea trascendental, ya que en su caso se trata de la fusión indecible de correspondencias inconclusas.

La obra de nuestro artista toma partido por la parte lúdica de la máquina, donde maquinico se yergue como sustento de lo heterogéneo y de lo multimaterial. Obras que afirman la diferencia sin negar la atracción. Entramado de permutaciones sentidas antes que pensadas, cuyo rigor estriba en dar lugar a espacios escultóricos en que todo puede exponerse, descomponerse y recomponerse mediante el tránsito del espectador a quien, sin el auxilio de brújula alguna, se invita a explorar territorios inesperados.

Texturas opacas, texturas transparentes. Móviles y santuarios, péndulos, anuncios de tormenta, balanzas entregadas al capricho del viento; sea lo que sea, Miguel Peraza muestra que la fiesta de la máquina empieza justamente cuando la misma rompe con la subordinación técnica-industrial y el imperio del cálculo exacto. El artista nos convoca entonces a reconocer y festejar los dones que la tierra nos ofrece, momento en que el juego entre la materia en bruto y la materia culturizada da pie a la unión del arte y la técnica previamente derrocada. Lo sólido y lo espacial entran al juego y nadie gana. La relación experimental con el mundo se mantiene siempre abierta. Cero clausuras. La vida continúa sin cesar. Es la hora del cuerpo y el espacio insubordinados y, veámoslo así, el momento de la redención poético-escultórica del mundo. Todo ello ocurre en tiempos de indigencia cultural, hostiles a la afirmación de la libertad. Empero, el arte resiste; inmortaliza el desecho.

– Jorge Juanes

The triumph of the *free spirit*

The problem of he who creates, a problem of the oeuvre—the creator's pride or secret shame—may be that of rebirth, a phoenix that is, from time to time, amazingly reborn from among its own ashes and void.

– Henri Michaux, 1972

I have been writing about this sculptor's work for over ten years, and while I am also proud to consider him a personal friend, this has in no way affected the content. This exhibit underscores an aspect that Peraza has paid little attention to before now: a sense of irony. Not that the artist is humorless, but it has taken some doing for him to shed the guise of academic sobriety, his adherence to the demands of a traditional trade instilled in him by his father, a naturalist sculptor through and through. Our artist's work has always been the product of an inner struggle involving bronze, its patinas, the skillful reproduction of a model, complex casting processes, the technologies and techniques he handles perfectly. All that weighed against the desire to create out of nothing, the yearning to break out of the mold, to communicate and express himself, not merely conveying what he realizes he knows but rather what he doesn't, what is there to be discovered, the thoroughly creative aspects that often emerge without our knowing where they had been hidden.

This exhibit, the first one, in fact, to have a title reflecting fresh self-irony (*Useless Machines*), makes use of many plastic-sculptural resources, which were previously barely nuances. Here, his typical architectural aspects disappear, and methods from previous exhibits, such as *Monumental Embryos* and *Future Archeology*, have been forsaken; likewise, figuration, the human body as a constant reference (simply look back at *Sculptural Urbanism*), is gone. Instead, recalling *Other Ways*, his most heterogeneous show, from five years ago, the artist has been working, nearly starting from scratch. Eluding most of his own references, he is opening up a broad path of expression—from materials to procedures, including subject matter and motifs—and introducing dialectic dissimilar from the bulk of his work. What works is fostered. Formal chromatic variety finds its place; coincidence with avant-garde art history, as well; Calder, Pevsner and Brancusi, but also Duchamp and Picasso, permeate these works, in which he also, inevitably, involves himself. He gets all wrapped up in the irony we mentioned at the outset, the humor that uncovers the playful triumph. As long as the sculptor keeps having fun, we'll have artwork for plenty of time.

– Josu Iturbe

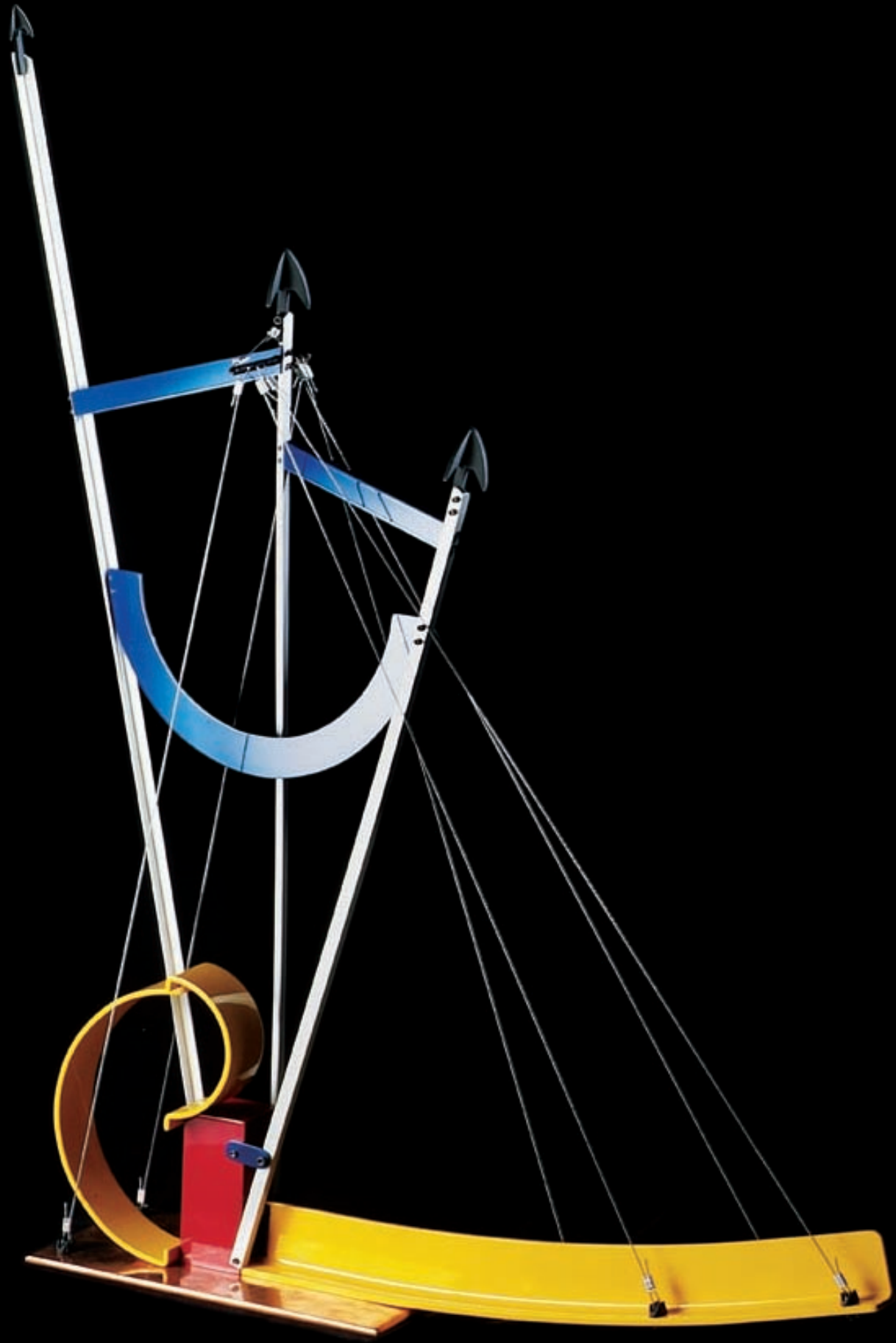
El triunfo *lúdico*

El problema de quien crea, problema de la obra —orgullo o secreta vergüenza del creador— es quizá el del renacimiento, ave fénix que, periódica, asombrosamente, renace de sus cenizas y de su vacío.

(Emergencias-Resurgencias, Henri Michaux, 1972)

Hace más de diez años que escribo acerca del trabajo de este escultor, de quien me precio de ser amigo, y no por ello los textos se han convertido en panegíricos. En esta muestra se recalca un aspecto que hasta ahora Peraza ha apreciado poco: hablamos de la ironía. No es que el escultor carezca de humor, pero le ha costado un tanto quitarse el embozo de seriedad académica, ese apego al rigor propio de un oficio tradicional heredado de su padre, escultor netamente naturalista. En la obra de nuestro artista siempre ha estado presente una pugna interna entre el bronce, sus pátinas, la habilidosa reproducción de un modelo, los complejos procesos de la fundición, las tecnologías y técnicas que domina “al dedillo”. Todo ello contra el deseo de crear de la nada, el anhelo de romper los esquemas, de expresar y expresarse, no tanto lo que “sabe” que sabe, sino lo que no, lo por descubrir, lo netamente creativo que surge muchas veces de no sabemos dónde.

En esta exposición, la primera incluso con título cargado de fresca autoironía (*Máquinas inútiles*), se ponen en juego muchos recursos plástico-escultóricos que antes eran apenas matices. Aquí los aspectos arquitectónicos típicos desaparecen, los derroteros de muestras anteriores, como *Embriones monumentales* o *Arqueología del futuro*, fueron abandonados; lo mismo la figuración, el cuerpo humano como referencia constante (baste recordar el *Urbanismo escultórico*). Es más bien con la mente puesta en *Otros modos*, su muestra más heterogénea de hace cinco años, a partir de donde el artista, casi haciendo tabla rasa, se ha puesto a trabajar. Eludiendo la mayoría de sus propias referencias inaugura un camino ancho hacia la expresión: desde los materiales hasta los procedimientos, pasando por los temas y motivos, se impone una dialéctica que altera lo común de sus esfuerzos. Lo fortuito se fomenta, la variedad cromática y formal se imponen, la cita de la historia del arte de vanguardia encuentra asiento. Calder, Pevsner, Brancusi, pero también Duchamp y Picasso, permean estas obras, en las que inevitablemente se cita a sí mismo. Ahí entra de lleno en la ironía que mencionamos al principio, el humor que destapa el triunfo lúdico. Mientras el autor siga divirtiéndose, tendremos obra para rato.

Celestial Navigators
(Navegantes celestiales)

91 x 74 x 15 cm
Aluminum, copper and stainless steel
(aluminio, cobre y acero inoxidable)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2007

The Wind Miracle
(El milagro del viento)

100 x .30 x .30 cm

Marble, cooper sheet, brass, wood and stainless steel cable
(mármol, lámina de cobre, latón, madera y cable de acero inoxidable)

Special edition • Edición especial
Mexico, 2005

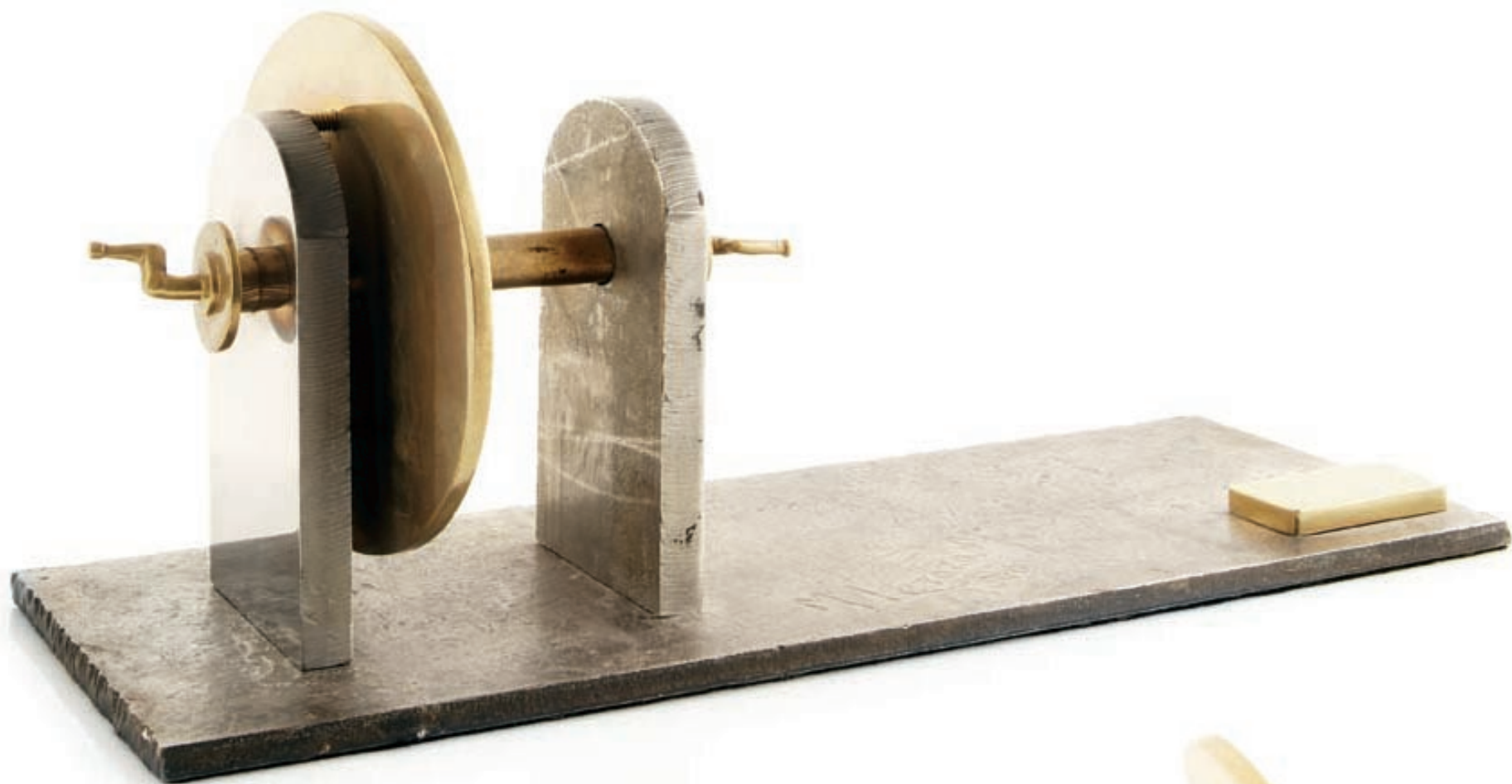
Ice machine
(Máquina de hielo)

41 x 46 x 24 cm
Blown glass, wood and stainless steel
(vidrio soplado, madera y acero inoxidable)
Edition 1/5 • Pieza numerada 1/5
Mexico, 2001

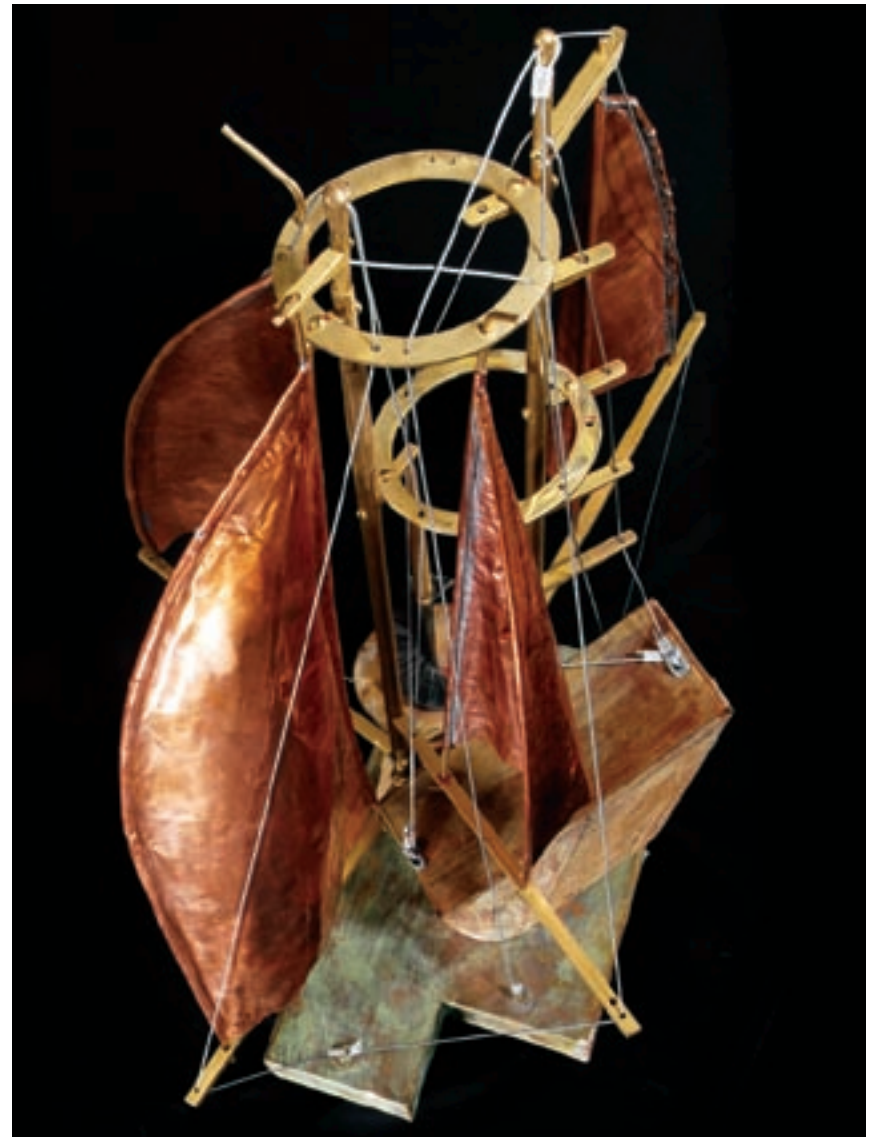

Useless Machine
(Máquina inútil)

19 x 41 x 16 cm
Iron, stainless steel and bronze
(hierro, acero inoxidable y bronce)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2000

Empty Column (Columna de vacío)

60 x 50 x 40 cm

Copper sheet, wood, brass and steel cable
(hoja de cobre, madera, latón y cable de acero)

Test piece • Prueba de autor
Mexico, 2006

Erosion
(Erosión)

30 x 20 x 20 cm
Wood, bronze and porcelain
(madera, bronce y porcelana)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2007

Time Restoration
(Restauración del tiempo)

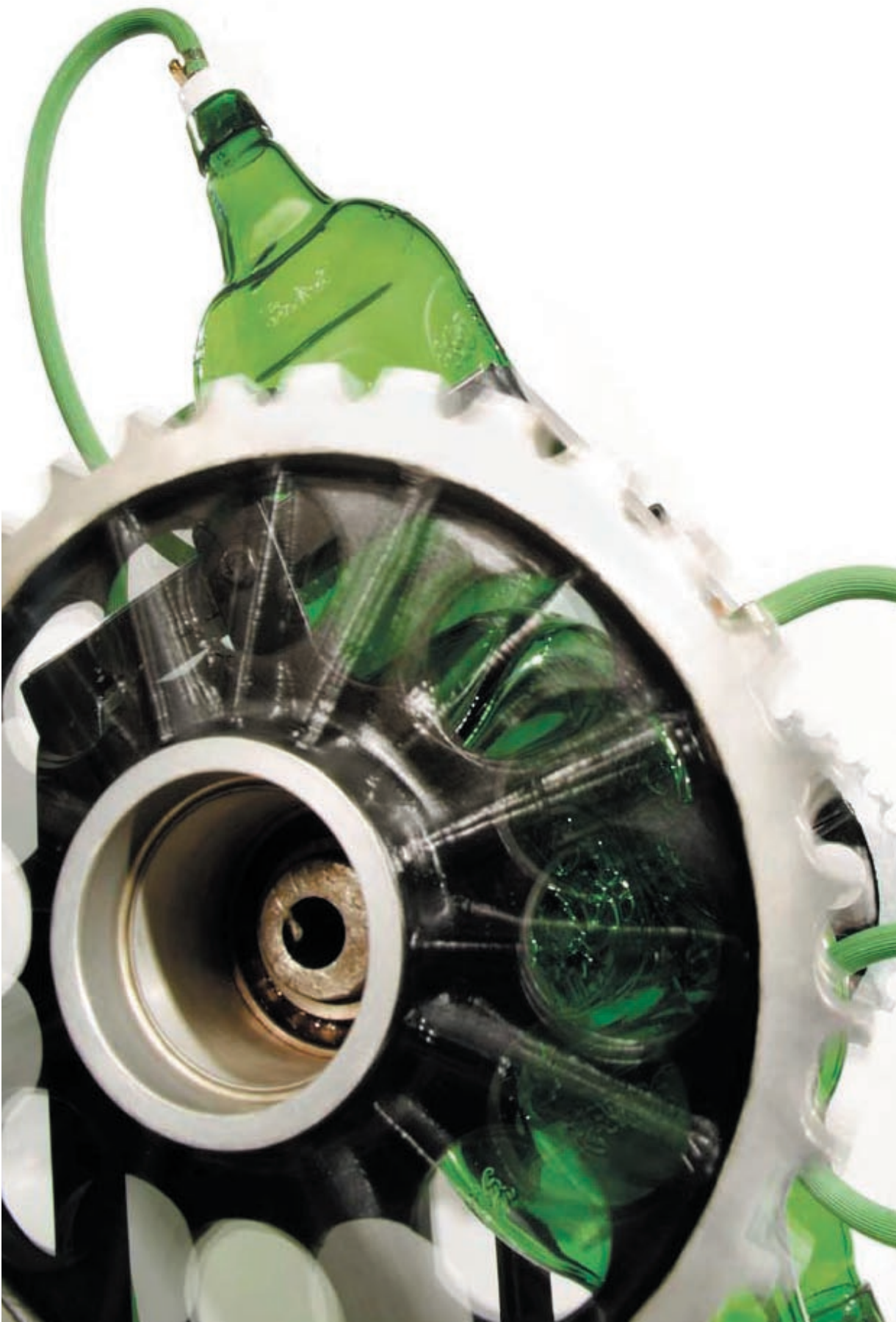
43 x 38 x 30 cm
Wood and bronze
(madera y bronce)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2005

Double Spiral
(Espiral doble)

42 x 23 x 14 cm
Aluminum, bronze and brass
(aluminio, bronce y latón)
Test piece • Prueba de autor
Mexico, 2006

Spirits Extraction
(Extracción de espíritus)

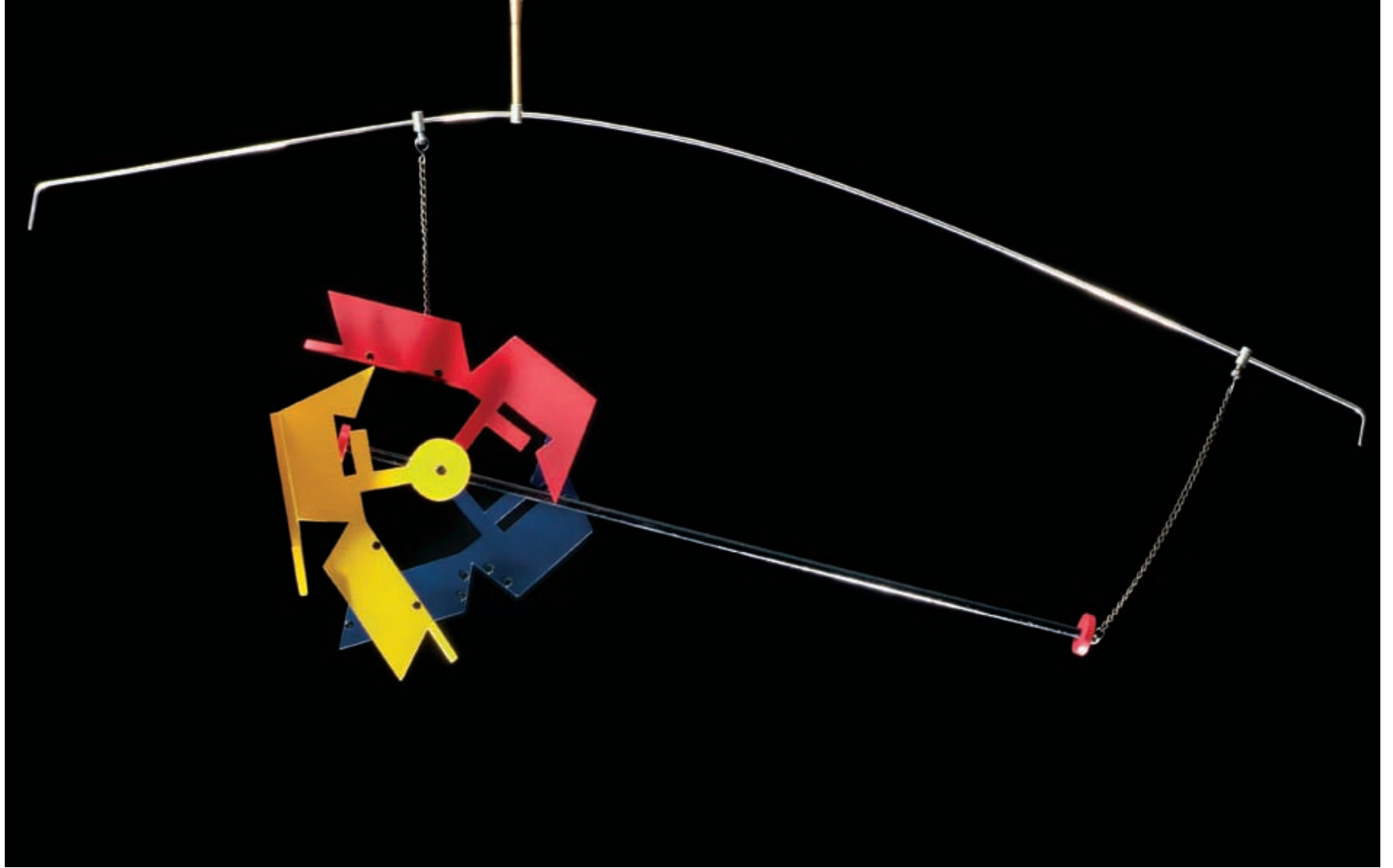
70 x 60 x 40 cm
Glass, iron, aluminum and rubber
(vidrio, hierro, aluminio y hule)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2002

A Pressure Drop
(Una gota de presión)

120 x 140 x 55 cm
Iron, glass and woven henequen
(hierro, vidrio y tejido de henequén)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2001

The Pinwheel
(El rehilete)

40 x 90 x 21 cm
Wood, stainless steel and bronze
(madera, acero inoxidable, y bronce)
Test piece • Prueba de autor
Mexico, 2006

Industrial Roofs (Techos industriales)

140 x 80 x 60 cm
Iron, stainless steel and bronze
(hierro, acero inoxidable y bronce)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2002

The Dead Prophet
(El profeta muerto)

160 x 130 x 44 cm
Iron and brass
(hierro y latón)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2001

The First Mobile III
(El primer móvil III)

35 x 52 x 22 cm
Stainless steel and iron
(acero inoxidable y hierro)
Single piece • Pieza única
Mexico, 2002

Miguel Peraza

Miguel Peraza, *escultor*

www.miguelperaza.com

With a career of over 30 years, constantly evolving and producing, he has created over 350 small and 45 monumental pieces. While some are figurative and others abstract, a third category combines the two forms of expression. He has exhibited in Mexico, Chile, Costa Rica, Colombia, France, The United States and Holland, among others.

His work has been distinguished by both critics and collectors. In 2005, he was nominated for the National Science and Art Award by Monterrey Tech, the ITAM and León Technological University. In 1995, he was awarded the Ariel for Art Direction in the film *Bienvenido-Welcome* (1993) by Gabriel Retes. He is also an authority on the art market, teaching courses and seminars, as well as addressing conferences in private and public universities throughout Mexico and abroad. His book *El arte del mercado en arte* (1990, 2nd edition in 1998, by the Iberoamericana University and Miguel Angel Porrúa bookseller-editor), is a basic text in the field.

Su trayectoria suma más de treinta años de evolución y producción ininterrumpidas con más de 350 obras de pequeño formato y 45 obras monumentales. Son figurativas, abstractas o con la combinación de ambas expresiones. Ha expuesto en distintos países como México, Chile, Costa Rica, Colombia, Francia, Estados Unidos y Holanda.

Su quehacer tiene el reconocimiento de críticos y coleccionistas: candidato por el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y la Universidad Tecnológica de León, al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005. Recibió en 1995 el Ariel por la Dirección de Arte en la película *Bienvenido-Welcome* (1993) de Gabriel Retes. Es experto en el mercado de arte; imparte cátedra, seminarios y conferencias en universidades privadas y públicas en México y el extranjero. Su libro *El arte del mercado en arte* (1990, reeditado en 1998, por la Universidad Iberoamericana y Miguel Angel Porrúa, librero-editor), es texto básico en la materia.

ARTANA
LATIN AMERICAN FINE ART

Presents

USELESS *machines*
Holland – Mexico, 2008

ARTANA – Latin American Fine Art
Noordeinde 159 2514 GG Den Haag, Netherlands

www.artana.nl

Urban *work* • Obra *urbana*

La Sierra de las Lomas
(La Sierra de las Lomas)

2.26 X 2.40 X 1.20 m.
Stainless steel, iron and wood
(acero inoxidable, hierro y madera)
Unique Piece • Pieza única
Mexico City Cd. de México, 2002

Urban *work* • Obra *urbana*

Scales
(La Balanza)

7.5 m. de altura
Iron and stainless steel
(hierro y acero
inoxidable)
Unique Piece • Pieza
única
UNAB, Colombia, 2002

Pinwheel
(Rehilete)

6.80 x 11.20 x 3.75 m
Aluminum, iron and stainless steel
(aluminio, hierro y acero inoxidable)
Unique Piece • Pieza única
ITESM-CEM Mexico State ITESM-CEM Edo. México, 2006

