

Carolina Berrocal

Selección de Obra

Ciudad de México, 1993

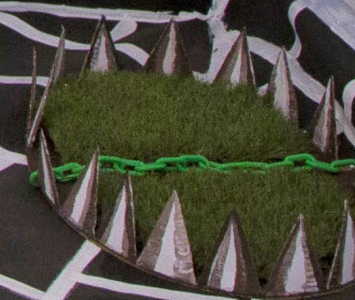
Me interesa explorar la plástica como un pensamiento errático y serpenteante que se traduce en formas y onomatopeyas visuales.

Sospecho constantemente de la profesión del arte, aunque mi sospecha parece más un voto de fé al trabajo artístico.

Lo matérico como lo experiencial se mantienen en lo performático, llevando a cabo acciones en la calle y con distintos personajes, donde abordo la identidad, la protesta y la frustración como algunos de los puntos de partida de estas.

Eso me mantiene en una tensión constante con mi práctica, apostando por experiencias colectivas que cuestionan las formas impuestas de hacer y trabajar.

<https://www.carolinaberrocal.net/>

Zig de Zag

2025

Cuarto de Proyectos, SOMA

Zig de Zag es una instalación pictórica que explora la figura del zigzag como un lenguaje serpenteante, a su vez propongo pensar en la onomatopeya de manera gráfica como una forma de traducir impulsos de energía súbita.

La colusión o el choque se genera por una energía que al ir más rápido se topa con pared. Esto lo relaciono a los límites de la mente como algo que alberga y contiene. Pienso en momentos de saturación, en un estado de ánimo alterado.

Esta sensación puede venir de otras maneras, pero me interesa pensar en la mente como un pararrayos.

Esa electricidad tiene una forma visual muy clásica de verse en las historietas o dibujos animados, esta es: el destello.

¿El destello es la representación gráfica de una chispa eléctrica? ¿Es posible hablar de un estado de ánimo parecido a una choque? ¿Podríamos relacionar el mundo de los dibujos animados con la ansiedad contemporánea?

No hay búho sin un ratón
Acrílico sobre papel algodón
56x65cm

Neuróticos Artísticos

2022-2025

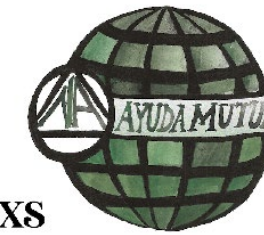
Neuróticos Artísticos es un proyecto que replica aspectos de los grupos de ayuda mutua para generar un espacio de escucha, diálogo y catársis en torno a la labor artística. Comprende una serie de talleres experimentales dirigidos a artistas visuales, enfocados en realizar una reflexión crítica y colectiva hacia las distintas problemáticas de la profesionalización artística contemporánea. Con el objetivo de abrir una dimensión más íntima y relajada, donde el artista pueda expresar sus inseguridades y tener un acercamiento distinto con su trabajo.

HACE UN LLAMADO

A TODXS

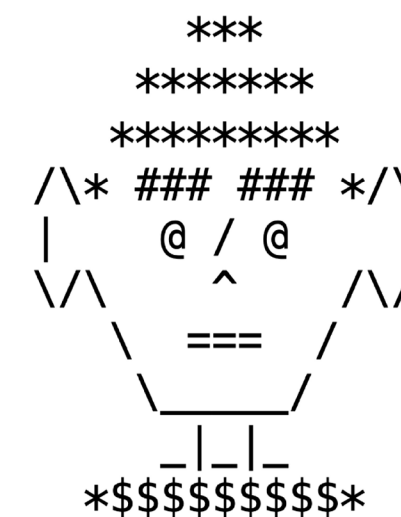
LXS ARTISTAS VISUALES

Un grupo basado en la escucha, en el que a partir del testimonio del otro es cómo podemos tener un acercamiento a la vez con uno mismo.

Utilizando elementos de la profesionalización artística, junto con herramientas performáticas, discursivas y ficcionales para crear narrativas que jueguen y desafíen las maneras tácitas y autoimpuestas en las formas de crear.

<https://www.neuroticosartisticos.com/>

17 Pasos Para Tu Neurótico Artístico

Neuróticos Artísticos es un espacio que se ha generado en diversas ocasiones y lugares, comprende una serie de sesiones que podrían entenderse como una mutación pedagógica, utilizando aspectos como el performance, la escritura, el debate, el testimonio y la improvisación.

Esas formas nos han dado las herramientas para crear catalizadores para quienes tienen problemas con su trabajo y/o procesos, y así puedan desahogarlos de distintas formas.

Cabe destacar que N/Art es un proyecto sin fines de lucro, que no tiene un proceso de selección.

Es un espacio que se genera desde lo mutuo, desde que tú y yo necesitamos escucharnos.

N/Art comenzó siendo un espacio que se activó durante seis meses con encuentros quincenales, lxs artistas fueron seleccionados debido a la relación que tenía su trabajo con las inquietudes del proyecto y la afinidad que tenía de manera personal. Es importante destacar que son talleres planeados por artistas para artistas.

Los primeros artistas invitadxs fueron: So Caberera, Santiago Muedano, Daniela de la Torre, Cosa Rapozo y Bea Millón. Junto con ellxs se crearon talleres que ayudaron a contestar preguntas colectivas.

Cada artista invitadx tiene una manera peculiar de abordar el tema, la cual es acomodada en el cronograma de manera estratégica.

Para la segunda temporada recibimos el apoyo del PAC (Patronato de Arte Contemporáneo) y colaboramos con Obrera Centro, un espacio que alberga a la comunidad cultural y artística de la Ciudad de México.

En esta ocasión lxs artistas invitadas fueron: Betzamee Cortés, Aimee Suárez, Nelly César y Hellène Aligant

Every day man
Cerámica de baja temperatura
20x20x17cm
2021
Parte de la exposición
GUATA MAI DUIN

GUATA MAI DUIN

Interior 2.1, Guadalajara, 2021

GUATA MAI DUIN

Video monocal con audio,
cerámica de baja temperatura,
vela y florero de vidrio
Medidas variables
2021

Perpetuidad
Cerámica de baja
temperatura
90x60x3cm
2021
Parte de la exposición
GUATA MAI DUIN

GUATA MAI DUIN fue una exposición individual que desarrolló una forma plástica de abordar la pregunta constante en mi trabajo como artista: ¿Qué estoy haciendo? Decidí darle otra salida a la parálisis que la pregunta generaba y atacar este momento con acción desde gestos más espontáneos y humorísticos. La utilización de la cerámica se desarrolla desde elementos pictóricos y muestra otra parte de mi personalidad como artista que viene desde la ilustración. Este proyecto es un ejercicio donde me obligo a abandonar las preocupaciones éticas que siempre me cuestiono, muchas veces limitando mis propias capacidades plásticas por un temor a no ser tomada en serio. GUATA MAI DUIN es una forma de tomarme unas vacaciones de mis propias expectativas“profesionales” y por otro lado conquistar ese terreno propio de formulaciones que siguen generando una expresividad propia.

Im a Good Artist, Im a Mediocre Artist, Im a Bad Artist
 Cerámica de baja temperatura
 Medidas variables
 parte de la exposición GUATA MAI DUIN

ESTAR BIEN
 Cerámica de baja
 temperatura
 17x17x17 cm
 2020
 Parte de la exposición
 Espectro Pandémicos:
 Feminasty

ESTAR BIEN 2020

ESTAR BIEN es una serie de tres dioramas hechos en el contexto de la pandemia, donde exploro la sensación de confinamiento y un estado anímico que se encuentra asuente. Esta serie formó parte de la exposición virtual ESPECTROS PANDEMICOS convocado por el colectivo Feminasty el cual financió la producción de las piezas.

En la escultura ESTAR BIEN relaciono esta sensación como un estado mental, que representa un espacio en blanco, una fuga que al mismo tiempo llega a ser un signo de saturación y una forma de escape a todas las informaciones que recibimos en el día. Me interesa hacer presente la fisicalidad de los muros que habitamos, su condición cuadrada y la mimetización que tiene nuestro cuerpo, donde se olvida ese espacio amplio más allá de nuestros muros y cómo estos recaen sobre nuestros cuerpos de una manera psicológica. Estos muros nos sirven de resguardo al “afuera”, sin embargo hay un miedo por el exterior que puede llegar a invadirnos en los espacios más íntimos.

GET OUT!
 Cerámica de baja temperatura
 17x17x18cm
 2020
 Parte de la exposición
 Espectro Pandémicos: Feminasty

No soy espinosa, nací espinada

2020

No soy espinosa, nací espinada
Cerámica de baja temperatura y estructura de fierro
60x60x35cm
2020

Esta pieza fue creada para la exposición “Hierbas de Asfalto” una muestra guanajuatense que reunía el trabajo de artistas que se identifican con el género femenino, pero que cuestionan los estereotipos impuestos en éste.
“No soy espinosa, nací espinada” habla sobre una actitud frente al afuera, formada por la necesidad de vivir en alerta o la defensiva, siempre mostrando fortaleza. Sin embargo, ese mecanismo de defensa se transforma en una capacidad de resiliencia que también puede tomar otras formas desde la ternura, el cuidado y la escucha.

UNA ACTITUD
UNA DEFENSA
UNA SENSACIÓN DE ALERTA

UNA ARQUITECTURA DEL MIEDO A LA AUTODEFENSA

Registro del juego *100 estudiantes de arte dijeron*
FAD Galería Autónoma
Video monocal con audio
11'22''min
2019

<https://youtu.be/zgS-UBax3Dk?si=JxO8f48VDG9F5cXT>

100 estudiantes de arte dijeron

2018-2020

Una investigación realizada en cuatro distintas universidades: Universidad de Guanajuato, Universidad del Estado de México, Facultad de Artes Visuales y Diseño y Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado.

Este proyecto generó una serie de entrevistas y encuestas para indagar en la comunidad artístico estudiantil y sus pensamientos en torno al arte contemporáneo, la profesionalización y la disidencia como discurso artístico. Creando un show en vivo, réplica del programa televisivo *100 mexicanos dijeron*, se generó un ejercicio de autoreconocimiento donde al jugar se desdoblaron las referencias y los lugares comunes que hay dentro la educación artística. Con cada universidad se realizaron distintas salidas plásticas de los resultados, como estadísticas en forma de escultura, videos y dibujos que fueron mostrados en la galería de cada universidad. Posteriormente hubo una mesa de debate en torno a los resultados y entrevistas generadas.

¿Cómo definirías lo que es arte contemporáneo?
Uno de los resultados de las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño (FAD UNAM)
Video monocal con audio
3'38''min
Galería Autónoma
2019

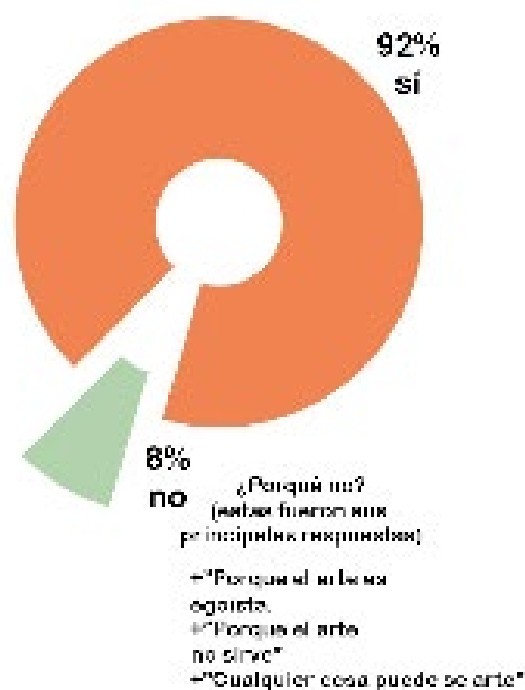
¿Cómo definirías lo que es arte contemporáneo?

<https://youtu.be/Z91uAtUR6d8?si=ggCuiMMdNWyijlZR>

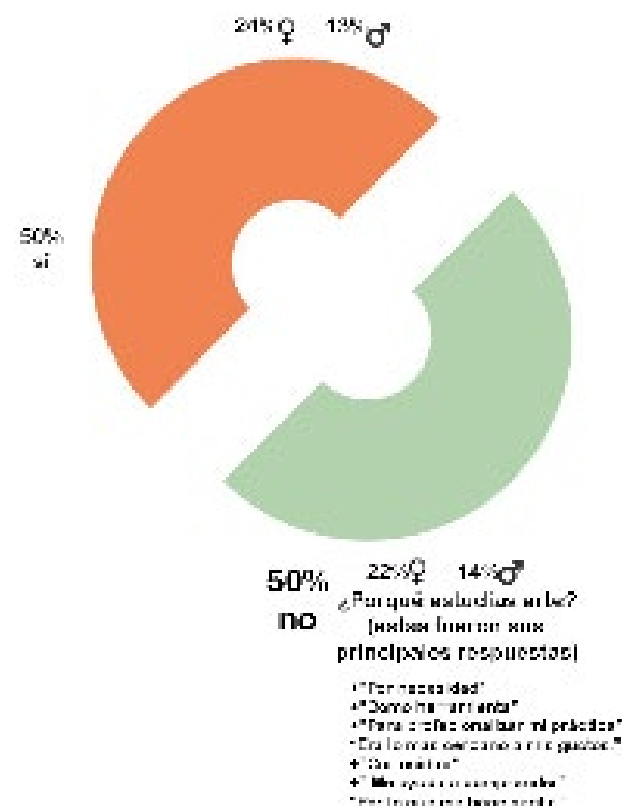

Ven a conocer tu destino
Estrategia para entrevistar a los estudiantes de la UAMex y UG
2018-2019

¿Crees que el arte conlleva una responsabilidad?

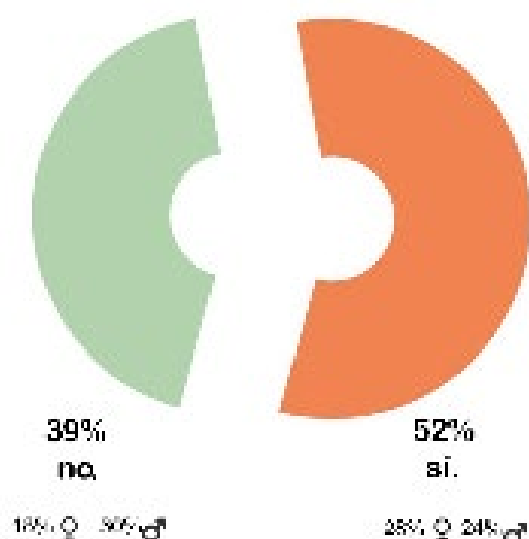
¿Te consideras artista?

¿Piensas producir arte para mantenerte?

¿Te gustaría ser famos@?

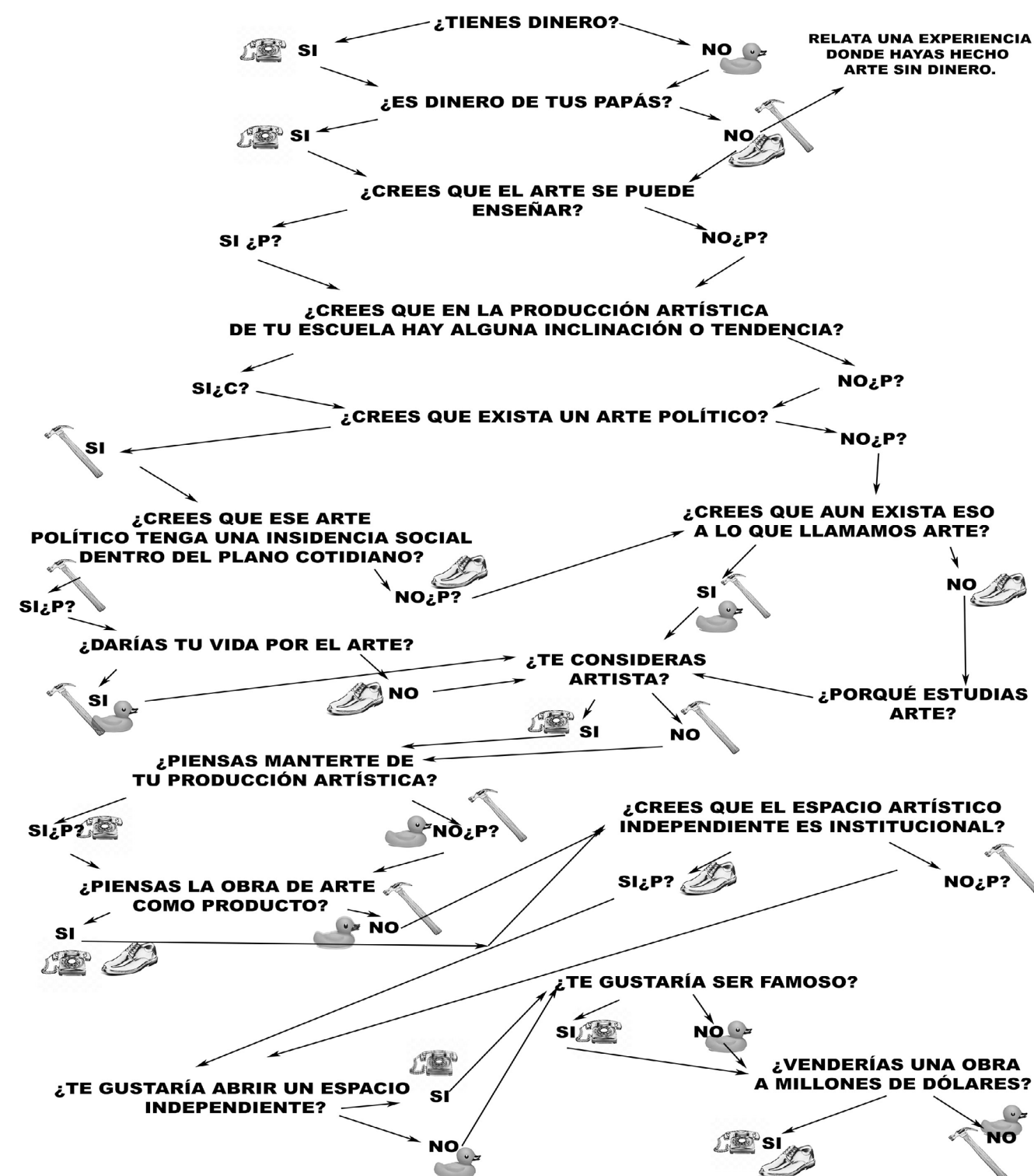

El proyecto constó de varias etapas, la primera fue llevar a cabo las encuestas, 100 encuestas por universidad y 50 entrevistas grabadas en audio o video.

La encuesta fue utilizada para el juego, esta tenía preguntas ceñidas para respuestas concretas, donde se indagó en las referencias que cada gremio estudiantil podría tener en común.

Para las entrevistas se realizaron dos estrategias para llevarlas a cabo, una de ellas fue *Ven a conocer tu destino* una actividad que a modo de test virtual te dice el perfil y el destino que tendrás. Mientras respondías el test, se iba archivando las respuestas en una grabadora. Las entrevistas tenían preguntas más abiertas lo cual permitió crear distintas salidas plásticas para analizar e interpretar las respuestas.

VEN A CONOCER TU DESTINO

Fuga de Gas, Oro por Roca o cuando piensas mucho en algo

**Obra Negra Espacio, Guanajuato
2019**

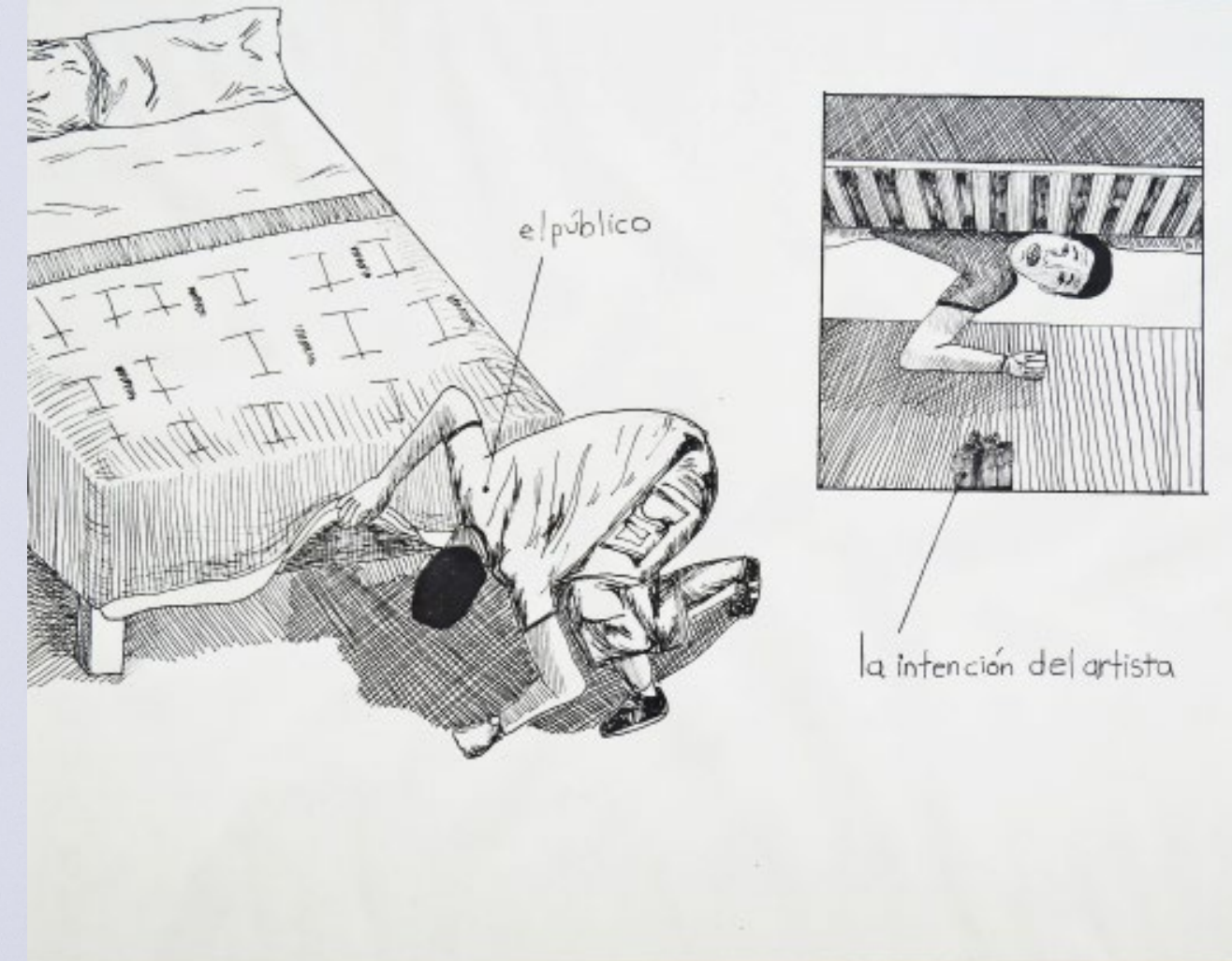
¿Cómo podemos criticar aquello que es parte de nosotros?

Y si lo hacemos ¿dónde nos sitúa? En parte, lo que podemos hacer es reírnos de nosotros mismos dentro del lenguaje que nos unifica y disipa al mismo tiempo; abrazar la paradoja inmanente que nos atraviesa dentro de la práctica artística.

Dentro de la muestra las fichas técnicas entablaban un diálogo directo con el espectador, intentando adelantar el pensamiento sobre la obra de éste.

La exposición utilizó el cublo blanco para ahondar en lo que se concibe como “arte contemporáneo”.

El ir tras bambalinas, el afterparty de las piezas artísticas, el sex appeal de lo ascéptico. ¿Qué es el arte contemporáneo y dónde se encuentra la crítica y la ética hoy en día? No sabemos exactamente, pero por lo menos existela posibilidad de hacer una exposición que se apoye de su ambigüedad artística para hablar al respecto.

La intención del artista, el público
Tinta sobre papel
21x27 cm
2019
Obra Negra Espacio
De la serie “Sé que existen los memes”

*Esto es una maqueta de un museo de arte contemporáneo
pero también es una encuesta*
Maqueta del MAC de Niteroi, Brasil

En esta obra se le pedía al público contestar la pregunta sobre el significado del arte contemporáneo, y lanzar desde el centro de la maqueta una bola roja si pensaba que la maqueta era arte contemporáneo, y una azul si no.

Eso ya lo hicieron
Impresión Lenticular
40x70cm

Conforme camina el espectador la imagen se mueve, en ella vemos la acción de un pastelazo a la cara que devela la frase del título de la obra.

Un cartón de huevos, 4 discursos
Pedestal, huevos, cartón y cuatro fichas técnicas

¿Soy más inteligente ahora?

2019

<https://youtu.be/cZyTkdPFdII?si=RyaT3Xm2BR65TA39>

¿Soy más inteligente ahora?
Video-performance
Monocanal con audio
10'30"

Una entrevista en forma de retrospectiva sobre Javier Dumont, un artista mexicano, joven y exitoso que muestra su mundo al foro de ART21.

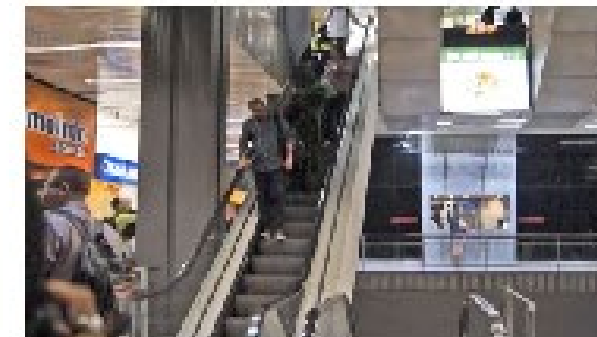
Con gran confianza Javier habla sobre su forma de trabajar, lo que le inspira, sus procesos creativos y sus obras favoritas.

Evidentemente tiene mucho que decir, y una audiencia quien lo escucha.

¿Soy más inteligente ahora? es un video performance que trata de abordar algunos gestos con los que el macho intelectual se pavonea dentro del mundo del arte. ¿Cuáles son las otras caras de la misoginia y el machismo más allá de la sexualidad? Dentro del mundo intelectual y fuera de él, hay también otra forma de discriminación, y esta tiene que ver con las ideas, la escucha y la subestimación. El sistema del arte, partícipe del gran legado patriarcal crea un ambiente acogedor para que el artista enuncie sus ideas y éstas sean acogidas de la mejor manera. Es ese mecanismo de depósito de confianza y fe que hay entre un agente y otro. En el video, se enaltece y se caricaturiza a ese artista, macho intelectual.

La ficción del escape

2016

La ficción del escape
Stills del videoperformance
11'06" min
Video monocal con audio
Río de Janeiro, Brasila

https://youtu.be/Xmx-73_q8bw?si=byfCRO6fLNdiYzOE

Acción realizada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, donde habito por tres días las calles, condicionando mi consumo e ingreso económico a la voluntad de los transeúntes. Un ejercicio que reflexiona en torno a las limitaciones de las comodidades cotidianas en relación con el concepto de lo radical y las contradicciones de los discursos revolucionarios, una mutación identitaria que se desarrolla en distintas acciones por las calles.

El atuendo cumple una doble lectura, ya que por un lado tiene un atractivo espectacular para los turistas y transeúntes, por otro lado este atuendo es utilizado como camuflaje en las favelas dentro de la guerra de los cárteles en Brasil.

La ficción del escape, lleva ese nombre porque la acción cumple con una temporalidad; a pesar de que abandono mi identidad para explorar estas inquietudes, hay una conciencia de que tarde o temprano todo va a regresar a su cotidianidad. El proyecto forma parte del libro *Once artistas en torno al museo*, que generó una exposición colectiva en el *Museo Insular* en San Miguel de Allende, Gto., y fue presentado en diversas ferias de libro.

Vértigo Documental

2014-2016

Vértigo Documental fue una exposición individual en el Museo del ECO (CDMX) y la Galería Jesús Gallardo (GTO). Indagó en las formas de lidiar con la impotencia, al encontrarnos frente a un problema incommensurable, que son las injusticias y abusos que observamos y presenciamos en la cotidianidad. Esta sensación de impotencia que a veces se origina al no saber cómo lidiar o cómo enfrentar dichos acontecimientos, es lo que da pie a este proyecto. Invitar a generar distintas acciones que podrían considerarse una protesta abstracta, o simplemente una forma de accionar a partir del arte.

Llevando a cabo cinco acciones performáticas, que a su vez conformaban una instalación con escultura y pintura.

Todas las acciones fueron en la vía pública e irrumpían con el tráfico de automóviles en la ciudad de Guanajuato.

En la imagen se muestra la primera acción, realizando un recorrido hasta el Palacio de Gobierno. Este recorrido lo hice de cinco maneras distintas conformando la serie de performances en la vía pública.

Abre paso al camino
Galería Jesús Gallardo
Video monocal con audio
3'21" min

<https://youtu.be/rhwTjvRErXs?si=KZRwduSZSav74oc9>

Vista de la exposición
Museo del ECO
Medidas Variables