

daniel ruanova

constructos
de
complicidad
cultural

arte + fintech

Proyecto fundado a partir de búsquedas artísticas no-convencionales empoderadas por tecnología incluyente, democrática, plural y masiva para la captación segura de recursos para financiar Arte, las experiencias e ideas que deriven de la experimentación con causa y el mecenazgo del El Estudio y El Pensamiento del Artista.

Con esta herramienta, se le ofrece ser parte indispensable del proceso artístico en los momentos más críticos del mismo: la producción -gestación, permitiendo al Artista (en este caso a Daniel Ruanova, y en un futuro próximo, a un panorama híbrido, heterogéneo y expansivo de Creadores Multidisciplinarios) a no sucumbir ante las distracciones operativas que conlleva la vida creativa en un mundo en el que nadan a contracorriente.

A su vez, la disrupción sistemática a los métodos preexistentes de legitimación cultural, históricamente dominados por las academias desconectadas y los mercados centralizados en las capitales del ayer; permitirá a los miembros activos de las sociedades contemporáneas independientes a tener mayor incidencia en los símbolos y constructos que los representen como comunidades. Capturando la esencia del contexto específico en el que coexistimos, tod@s, como tal.

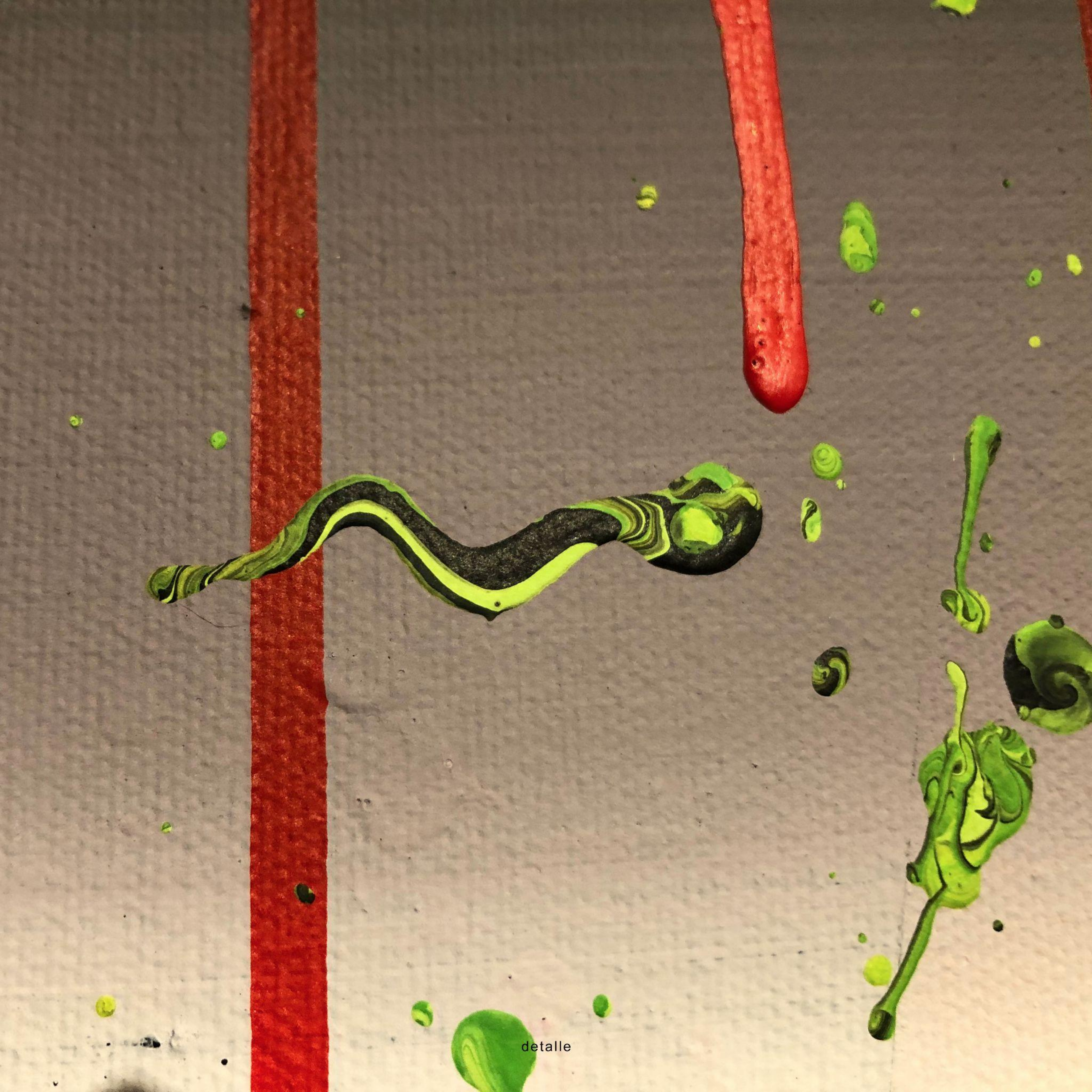

Sostenemos que la experiencia cultural del público está limitada a ver sólo la última parte de los procesos artísticos: las exposiciones y sus publicaciones. Sabemos que los procesos dentro del estudio, las acciones en la comunidad, los acercamientos con las instituciones, las bitácoras de pensamientos y acciones de quienes a esto nos dedicamos, las colaboraciones y complicidades laborales, las transferencias de información en la nube, etc... son bastantes; y en muchas ocasiones, fuente de inspiración para quienes nos acompañan en los procesos.

Con este constructo de complicidad cultural proponemos nuevas formas de interactuar con las expresiones artísticas que se desarrollan dentro de las culturas en las que coexistimos. Abriendo el proceso creativo a la expansión y beneficio de la comunicación transparente, la posibilidad de interacción masiva, el poder del micromecenazgo y la legitimación cultural participativa; emprendiendo un camino colectivo hacia una sociedad del saber, plural, activa y consciente.

detalle

Screaming the Reality Studio

/ Las fronteras plásticas, lingüísticas y políticas de Daniel Ruanova.

por Alejandro Espinoza Galidno

Ahí donde los límites de la realidad ya no los dispone el lenguaje que dominamos/nos domina, ahí es donde el ser humano comienza gritar. Colapsamos con la idea del “estar aquí” para estar en todas y en ninguna parte, al unísono y en completa soledad. Advertimos las rutas de evacuación pero tenemos que trazar las líneas, las luces y las sirenas, del escabroso camino rumbo a la salida. Es muy probable que la salida ya no sea la muerte. Pero tampoco el ascenso hacia una suerte de “iluminación”.

En la película Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), la relación de la cultura con el concepto del extraterrestre no se alejaba mucho de una visión judeocristiana que nos separa de la redención terrenal y nos dirige “hacia la luz”. Las personas elegidas por los extraterrestres sintieron el llamado en su piel y, en el espectacular desenlace, fueron llamados a subir por la puerta de la nave nodriza, cuya luz era tan intensa, que los testigos fueron cegados de toda posibilidad de revelación. En ese paradigma –ahora tan ingenuo, quizás— pensar en el futuro significaba pensar en la resolución de todas las cosas que conciernen a la vida humana: ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Quién me hizo y por qué me hicieron? ¿A dónde voy? eran preguntas con posibles respuestas. Casi veinte años después, la película Día de la Independencia (1996) nos escenifica otra clase de encuentro cercano, uno donde ya no hay una ruta hacia la iluminación, sino las imponentes, irracionales e irrefutables palabras que encierran nefastamente el destino de toda la humanidad: la muerte, la guerra, el caos, la detonación final de todas las cosas.

La obra de Daniel Ruanova se sitúa en una línea de tensión entre estas dos versiones del encuentro con eso otro que nos conduce a la salvación o a un final sin redención. Vista en su conjunto, su obra es como una grieta que se abre entre esas dos visiones del mundo, un espacio vacío y lleno a la vez, luz cegadora, átomos que explotan y en su dispersión escupen el imaginario alternativamente insoportable y sublime de nuestra era: ya no hay lugar para la náusea existencial, sólo somos ámbitos de acción perpetua, el presente agarrándote a cachetadas de aquí a una supuesta eternidad. Desde el contexto geográfico donde ha concebido gran parte de su trabajo —que incluye pintura, gráfica, escultura, arte público, así como diversas incursiones multidisciplinarias— y desde el cuerpo del artista, literalmente situado en esa línea divisoria (a la que añadimos su doble nacionalidad) podemos comprender este modo de operación: esa línea de tensión punzante es la frontera entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, la perspectiva fronteriza de Ruanova no se define por los tropos, iconografías y figuras habituales de la cultura de la frontera. No es la expresión ni de un regocijo hacia la hibridación ni de una resistencia estética o política de facto, a la imposición que este entorno sufre por ambos lados del cerco (y posible muro) limítrofe. La clave para la obligada lectura polisémica de su obra, consiste en situarla, más que en una frontera, en una Interzona, ese tiempo y espacio narrativo acuñado por William Burroughs, donde todos los mundos colisionan y las reglas se dejan de lado, donde se localizan, libres, las relaciones explosivas que surgen de una tensión primordial: el sentido de la existencia como algo puro y que busca alojamiento en la psique, o el sentido de la existencia como algo contaminado por las fuerzas sofocantes entre aliados y enemigos: el Estado, el sistema, el consumo, la guerra y el despojo espiritual.

En esta Interzona, todos los imaginarios se intensifican y se bifurcan a la vez. La realidad en estos imaginarios es cortante, filosa. Su pintura, por ejemplo, se caracteriza por desplazarse en claves nacidas del automatismo psíquico, pero impulsadas por alegorías personales, aludiendo a una biografía atemporal y a una experiencia perpetua con los signos y ecos de la vida cotidiana de su entorno, construyendo en el proceso una serie de piezas que se apropian indirectamente de la iconografía occidental y de las sintaxis plásticas de la pintura modernista, pero colocadas en ese espacio entre líneas donde mito, cultura y leyenda cruzan miradas y se entienden como parte de un mismo teatro: soldados fronterizos que pelean en guerras que no les pertenecen, configurados como cuerpos pixelados en medio de un videojuego de los 80 (o como blancos para armas detectoras de calor corporal), palabras, frases y consignas polifónicas y bilingües se convierten en slogans que se convierten también en llamados de alerta, gritos burroughsianos que anuncian, cuasi religiosamente, la llegada del fin o la llegada de la luz, la celebración del caos y el reino armónico por venir.

Otro conjunto de obras de Ruanova funcionan como bombas de tiempo, objetos violentos o de violencia contenida, armas de destrucción colectiva pacificadas por su derretimiento. Pistolas de juguete convertidas en coloridas llamas o pequeños volcanes de plástico plastificado, aludiendo a una suerte de hoguera ritualista que permitirá liberar las almas contenidas en su interior (la relación entre arma/alma nos abre una pequeña ventana desde la cual vislumbramos la tensión a la que me refiero); falos metálicos que son también cuernos de abundancia y defensa, gigantescas bolas como mazas medievales que también son meteoritos metálicos que se estrellaron en la realidad, máquinas con picos que pueden encenderse en cualquier momento; en otras instancias, podemos ver cómo el artista parece-

---

abrir un portal de la Interzona para interrumpir la realidad cotidiana, ahí donde el artista instala breves, sutiles pero punzantes dispositivos lingüísticos que dejan cortaduras finas de orillas de papel en los dedos (como la pieza de text art instalada en el Fine Art Complex, diseñada, a la manera de letrero de Diner: WE SERVE WHITES ONLY. NO SPANISH OR MEXICANS). La obra de Ruanova nos presenta el campo de batalla que los significantes emprenden en esta zona liberada de sentido, una zona de guerra compuesta de juguetes rabiosos, máquinas violentas y dispositivos peligrosos que en cualquier momento pueden detonarse y destruir todo a su alrededor... o desactivarse para convertirse en el símbolo de nuestra furia, la furia humana, despojada de romance y de drama, pura y desnuda, mercurial, tensa, que busca dominar un lenguaje que, en el trayecto, termina siendo dominado por ella.

Son estas y otras las sensaciones y significados que se producen en la Interzona que habita Ruanova. Nunca circunspecta, aunque de signos y formas reiterativas que encontramos presentes en su variada obra, siempre en el aquí y ahora del impulso vital contemporáneo, una obra que niega su condición de ruina porque es precisamente la obra como arma corto punzante que abre la delgada piel de dicha ruina. ¿De qué ruina estamos hablando? La de la realidad como proyecto humano fallido, que busca la puerta de emergencia para evacuarnos a todos y llevarnos a la luz. O la explosión final.

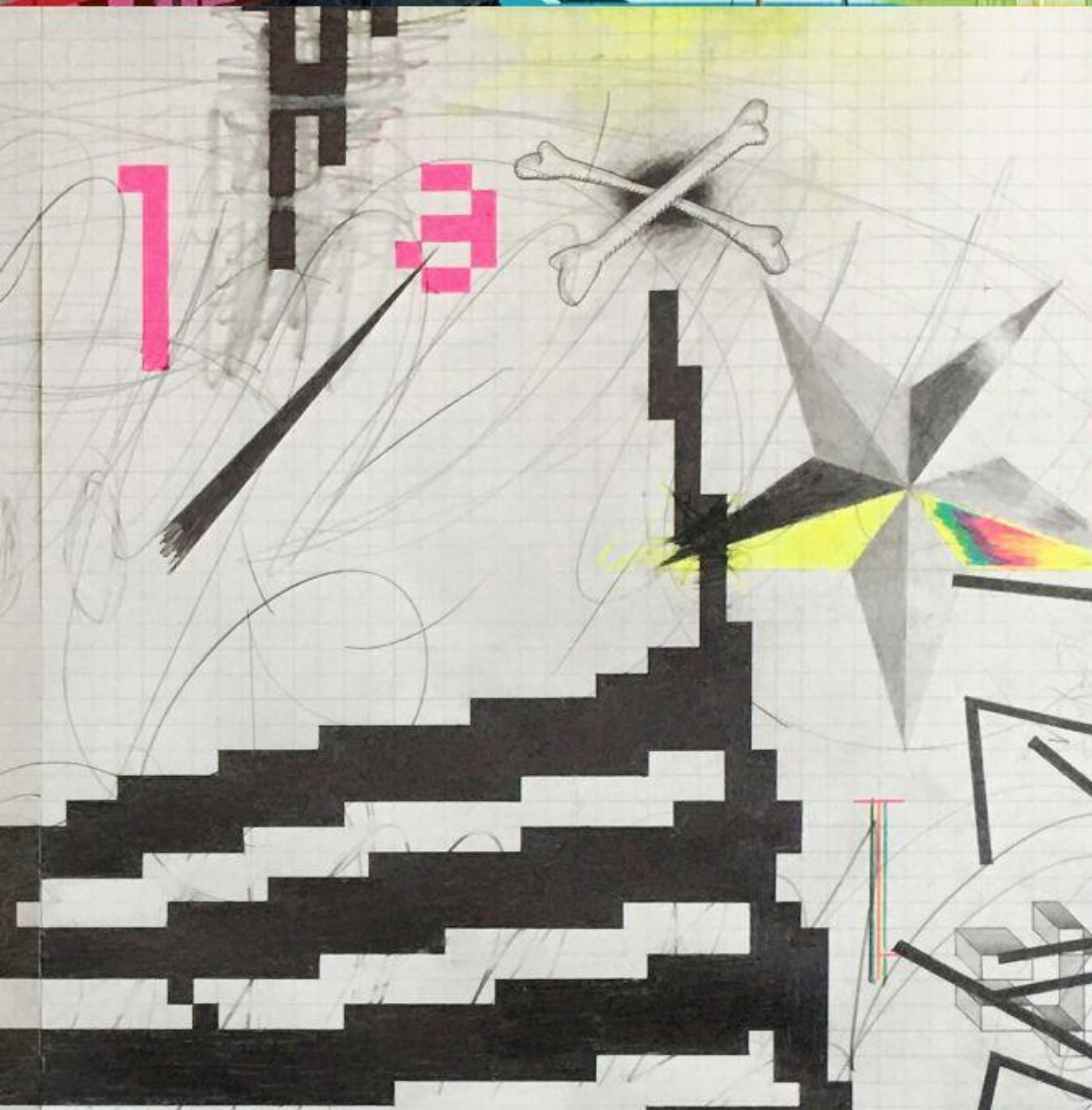
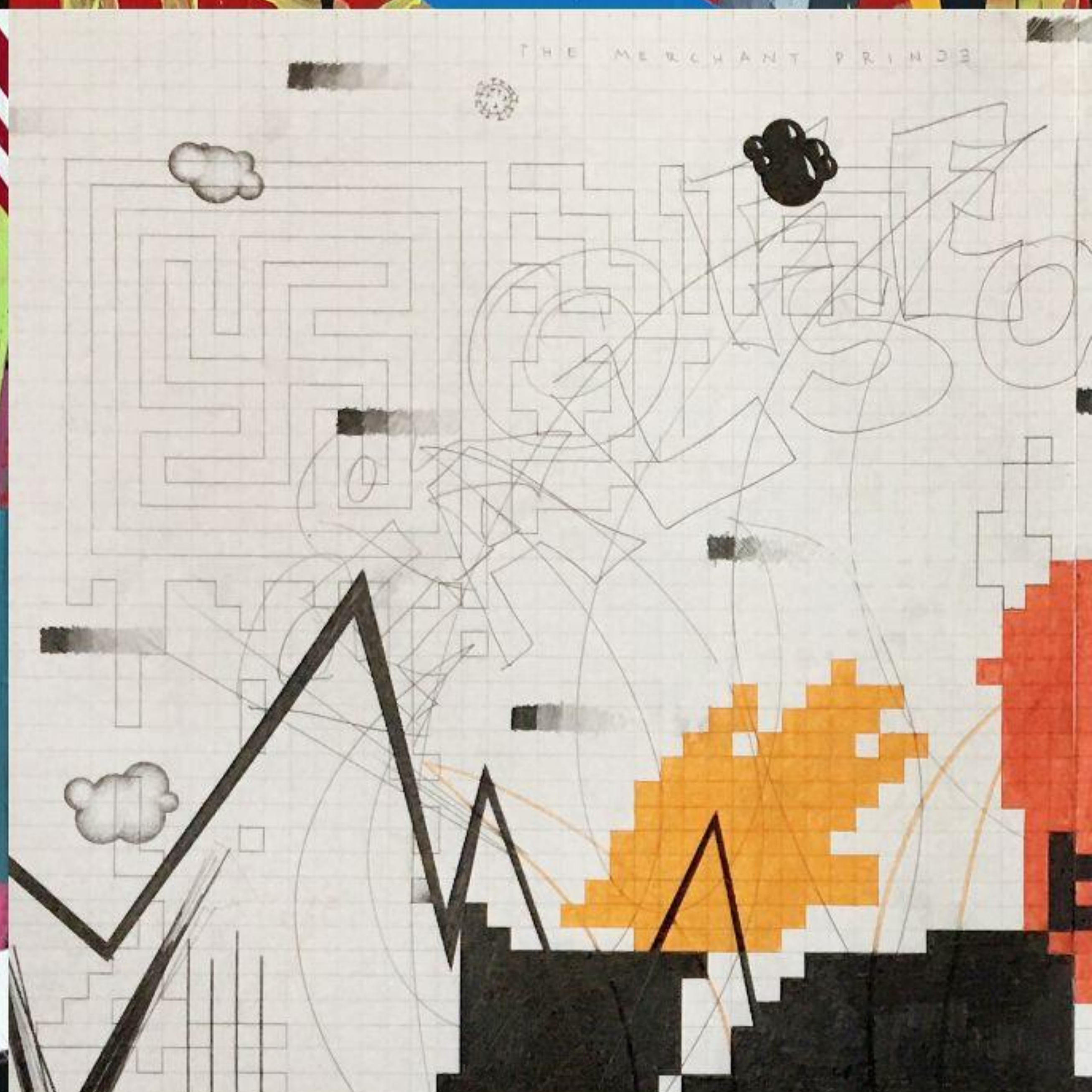
catálogo
de
obra
a la venta

exclusivamente disponible vía

PINTURA

DIBUJO

Heráldica Para Hermanos (el redondo)

acrílico sobre tela, 200 x 155 cm

2021

9,000 usd

Heráldica Para Hermanos (el cuadrado)

acrílico sobre tela, 200 x 155 cm

2021

9,000 usd

Heráldica para una Sociedad Confundida

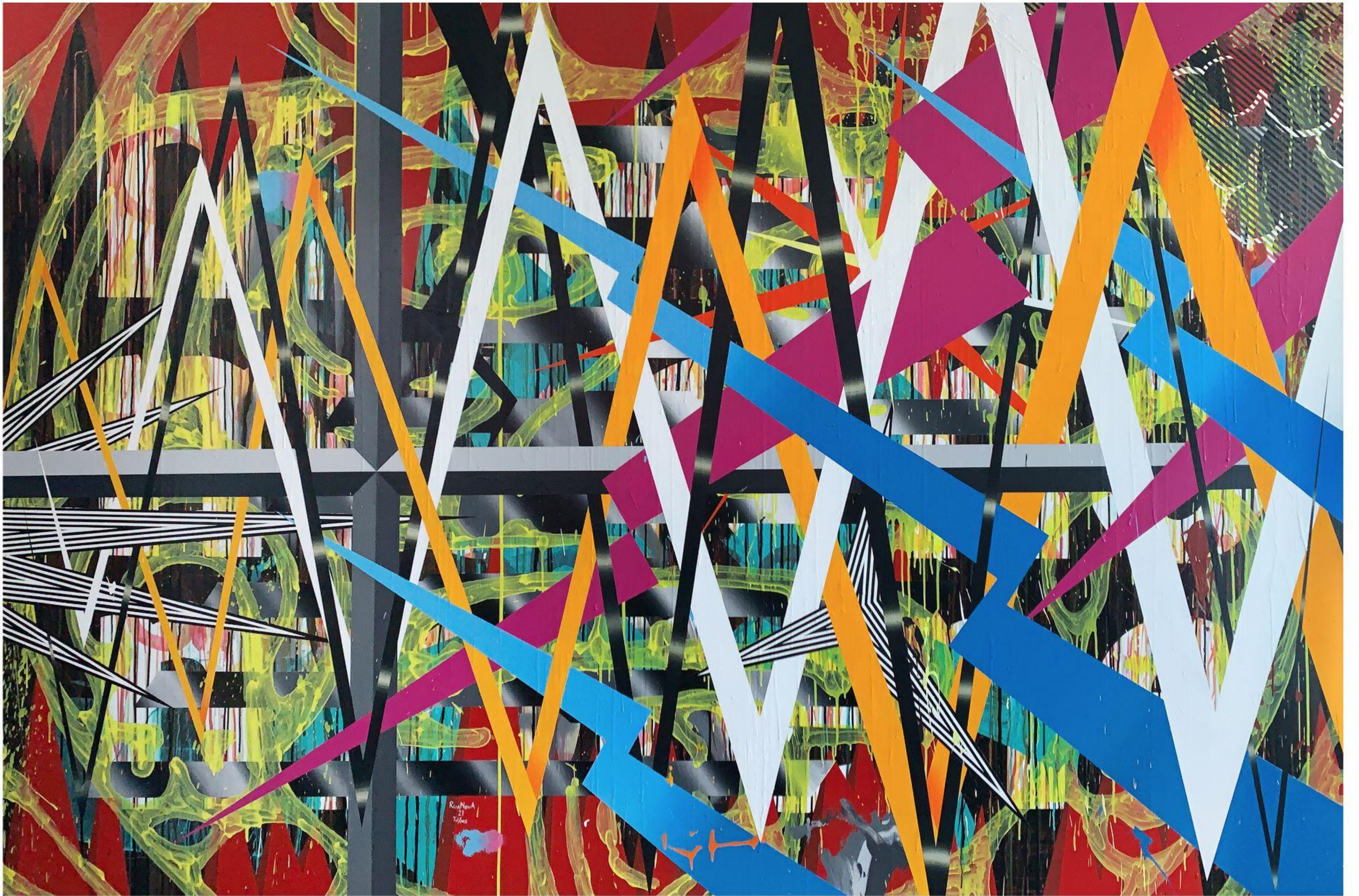
acrílico sobre canvas, 310 x 200 cm

2021

15,000 usd

Heráldica para una Sociedad Política Incipiente

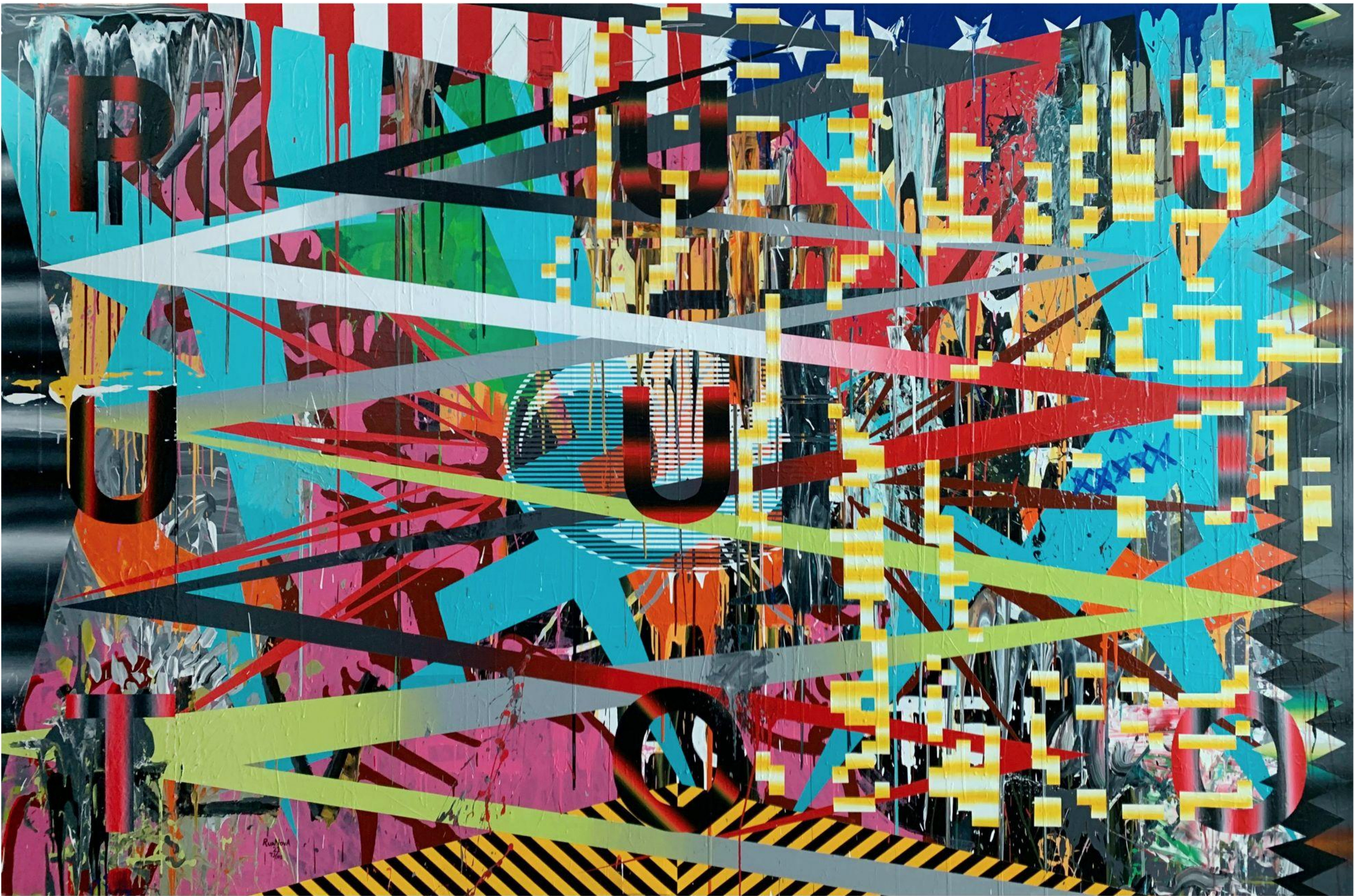
acrílico sobre canvas, 310 x 200 cm

2021

15,000 usd

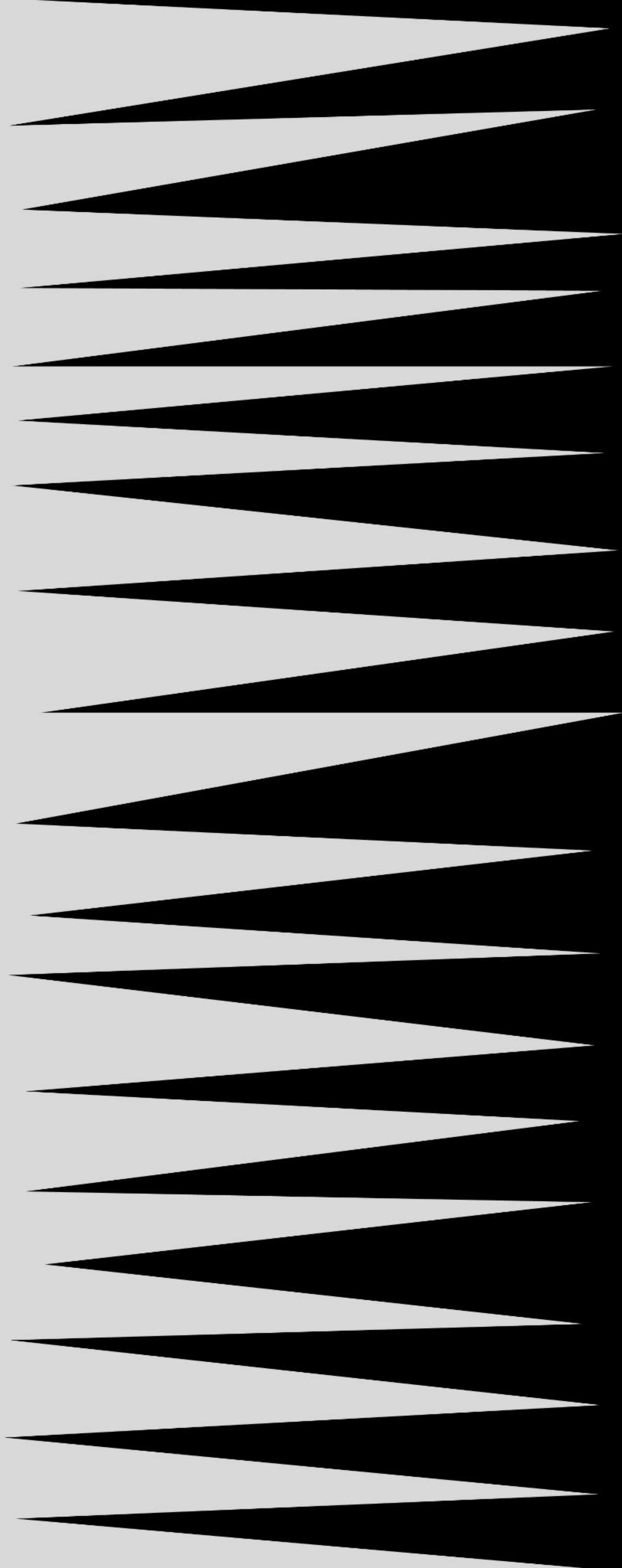

... todas mis pinturas empiezan con una idea como base física y conceptual, la primera etapa de un camino con destinos desconocidos. A unos pasos se deja de ver el comienzo y solo se ve el camino, andado y por andar. Trato de retratar la heráldica del hoy mexicano, los símbolos que usamos para darle forma al grito político.... van treinta años desde que el EZLN interrumpió en el sueño popular nacional, y se convirtió en un sinfín de cosas... Esta pintura, esta idea, este documento, empieza con una mutación de aquellos sueños de liberación social convertidos en una pesadilla de atrincherados del narco estado. Quedará enterrada durante el proceso de construcción de imagen...

D.Ruanova 2021

“EL MACHETE”

LEO

grafito y lapiz de color sobre papel, 168 x 76 cm

2020

3,750 usd

ILLITERATI

grafito y lapiz de color sobre papel, 112 x 76 cm

2020

2,500 usd

PLAYER

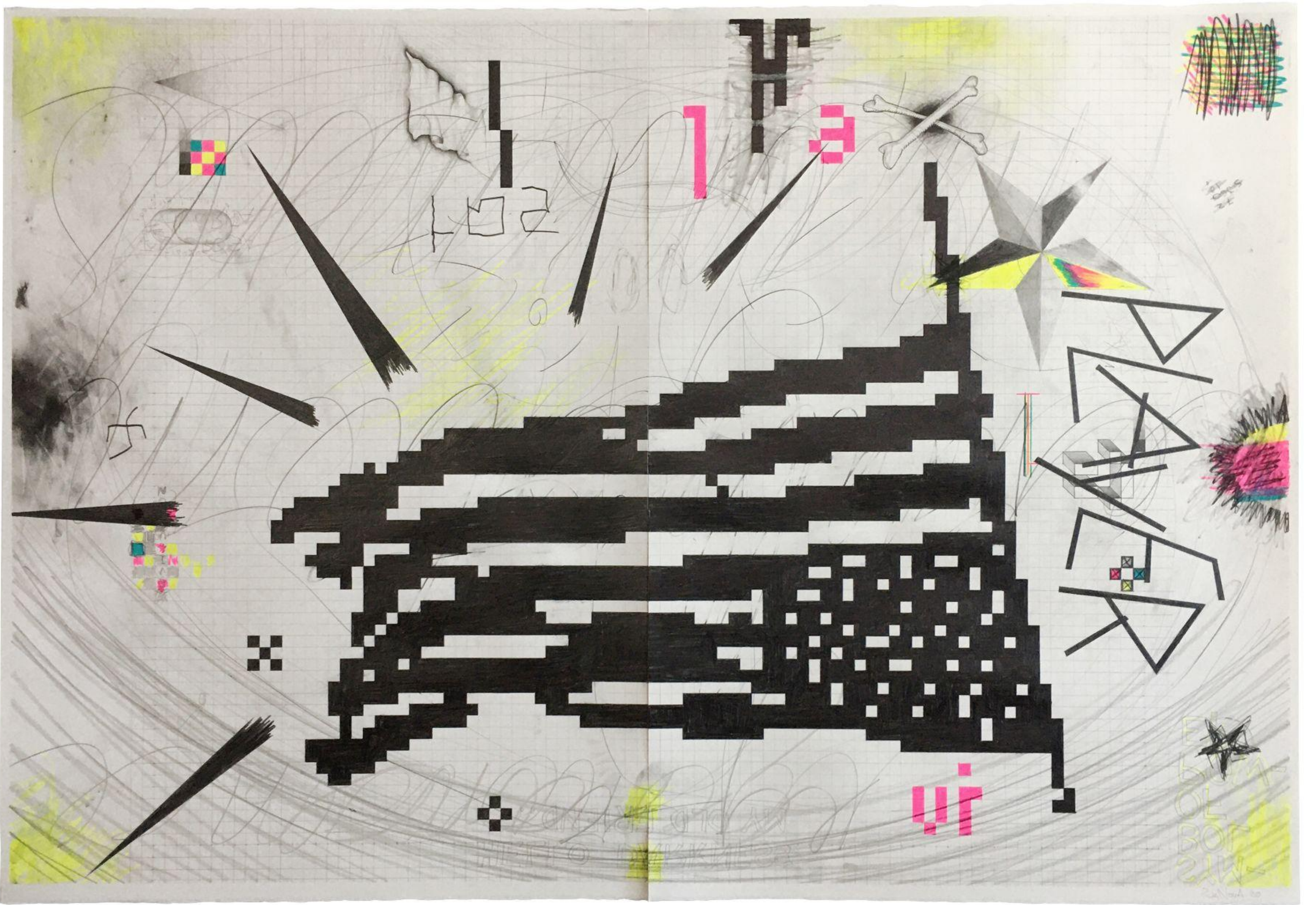
grafito y lapiz de color sobre papel, 112 x 76 cm

2020

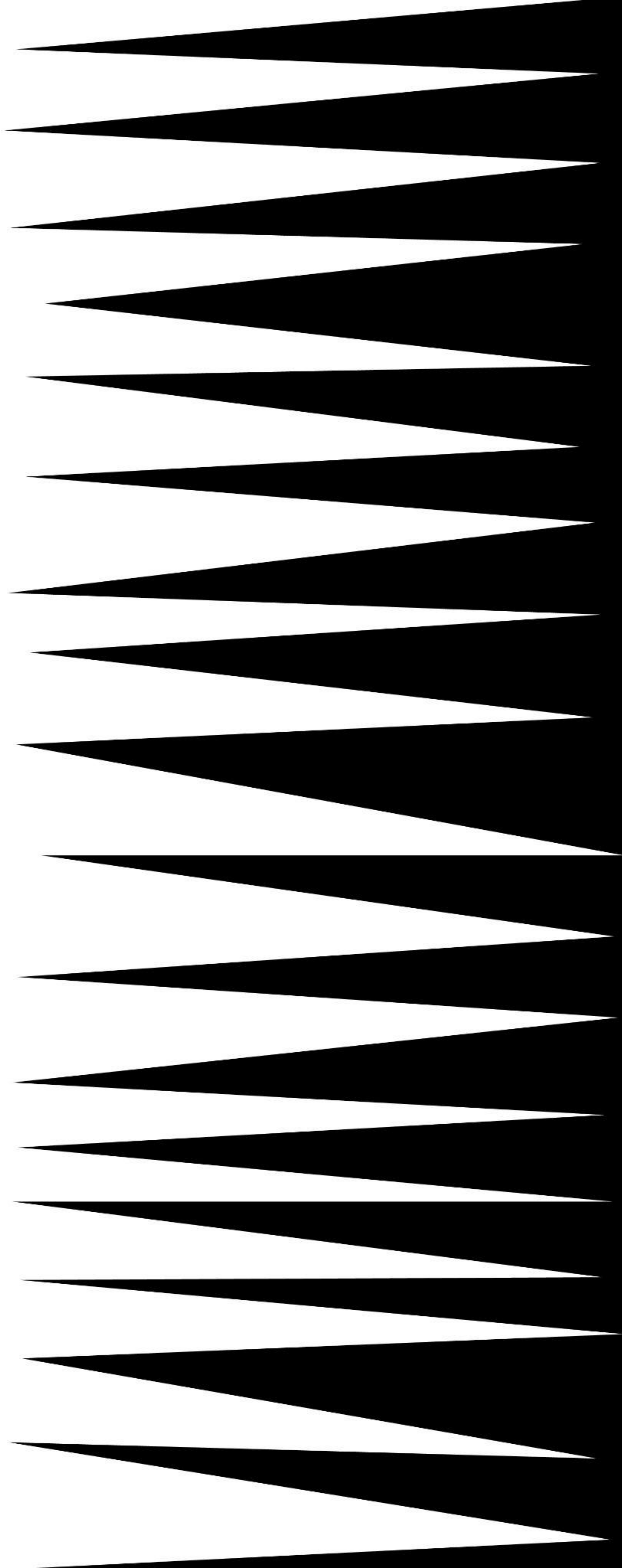

2,500 usd

aboutfascists...

offset sobre papel mustang de 60 lbs., 42 x 61 cm

edición especial de 24 piezas firmadas

2018

---

100 usd c/u

---

aboutfascists... es una enunciación sobre el acaecimiento neo-fascista de una sociedad voluntariamente cegada por rituales cotidianos que sirven a una inteligencia artificial que apenas vislumbramos...

Inicialmente expuestos como obsequio gráfico para el público que visitó: *FAKETRUTHS / rituales justos y necesarios para el siglo XXI*, exposición individual de Daniel Ruanova en el Centro Cultural Tijuana – EL CUBO, del 4 de octubre de 2018 al 24 de febrero de 2019; este proyecto fué impreso en Tijuana por el Maestro Luis González en septiembre de 2018.

ABOUT FASCISTS
©2018, FASCISTS
#ANTIFASCIST

ABOUT FASCISTS
©2018, FASCISTS
#ANTIFASCIST

Línea Defensiva

caretas usadas de fútbol americano de los 80's ensambladas con cinchos de plástico

45 x 31 x 31 cm

2021

2,500 usd

Hace casi treinta años, jugaba fútbol americano escolar. Jugué en un equipo campeón y en otro totalmente lo contrario. Recuerdo mucho más mis experiencias en el segundo equipo (los perdedores) que mis experiencias con el primero (los ganadores). La camaradería que se vivía con los campeones estaba basada en la ilusión de ser superiores, ganadores, de ser más chingones que los demás. Ganamos todo y eso se esperaba de nosotros. Con los otros, con los que nunca ganamos un solo juego, se sentía una realidad mucho más plural, la mayoría de nuestros jugadores no iban a nuestra escuela. Cabe mencionar que ya me habían expulsado de la escuela campeona y la escuela nueva fungía como un refugio para muchos como yo. Nuestro coach, conformó un equipo similar a como se hizo la matrícula de este mi nuevo centro educativo: dando segundas y terceras oportunidades a los chamacos que perdían su lugar en otras partes.

Lo recuerdo claramente: Se me acercó un compañero cuando nos tocaba pagar el uniforme nuevo, sacó de una mochila una docena de caretas viejas de americano que le dió su padre para venderlas entre nosotros y así poder pagar su uniforme. Nadie las compró, estaban muy usadas y eran estilos viejos... Aún recuerdo cuando le pedí los pesos a mi madre para poderlas comprar, según yo las iba a arreglar y vender. Mi madre sabía lo contrario, allí se iban a quedar, pero también sabía que esos pesos eran la oportunidad para que otro chamaco pudiera portar un uniforme nueva con orgullo. Ese equipo fue un desastre en lo deportivo, muchos compañeros ya no viven, sucumbieron ante los males que el deporte trata de evitar.

Me reencontré con las caretas cuando limpiaba la casa vieja de mi familia durante la pandemia... inmediatamente regresé a esos momentos e ideé este objeto que encapsula aquella parte de mi vida. Las caretas protejen y resguardan ante el golpe que viene. Estuvieron allí por tres décadas, esperando servir de nuevo; cuidando de las ilusiones de aquellos chamacos (hoy señores) que han sobrevivido con ellas.

D.R. 2021

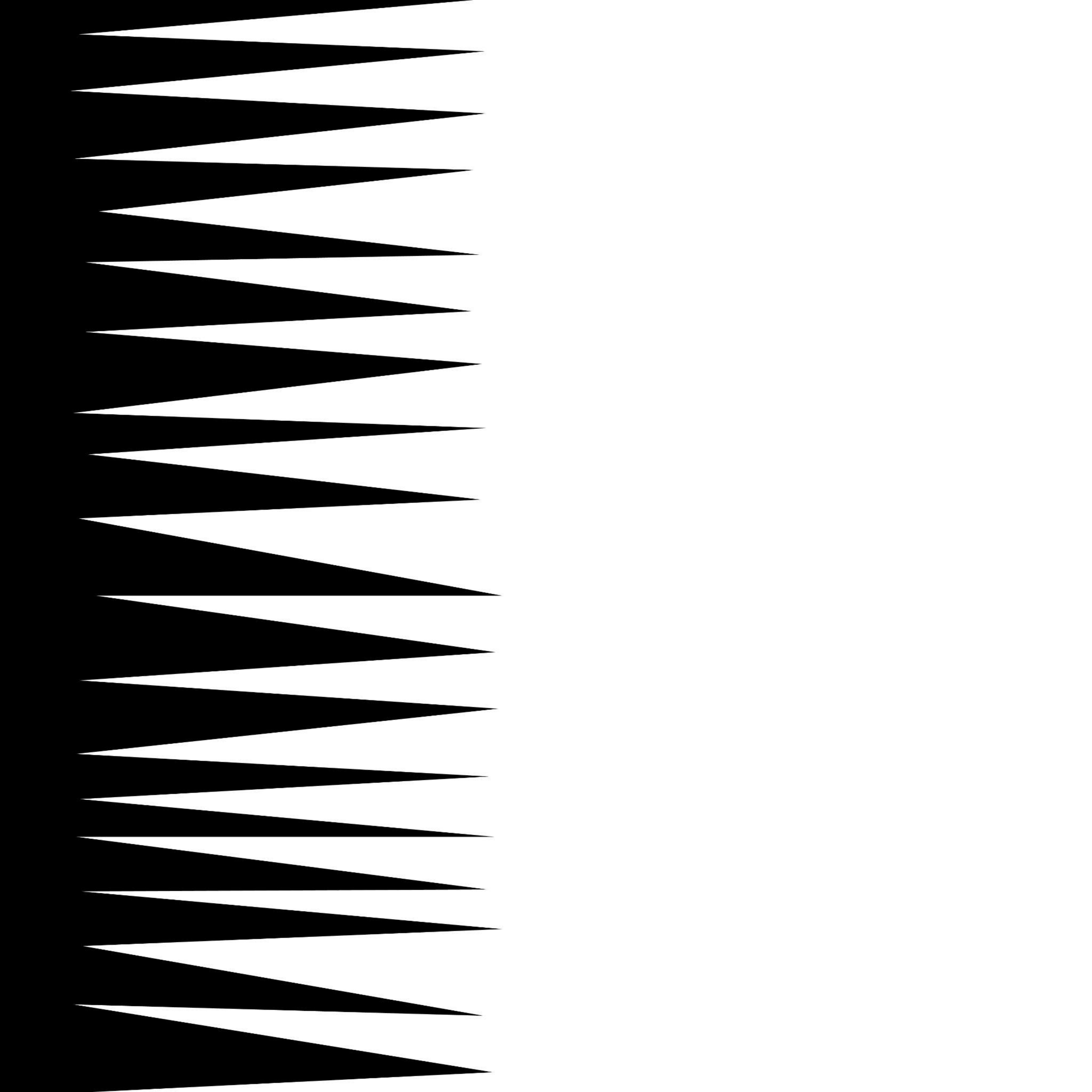

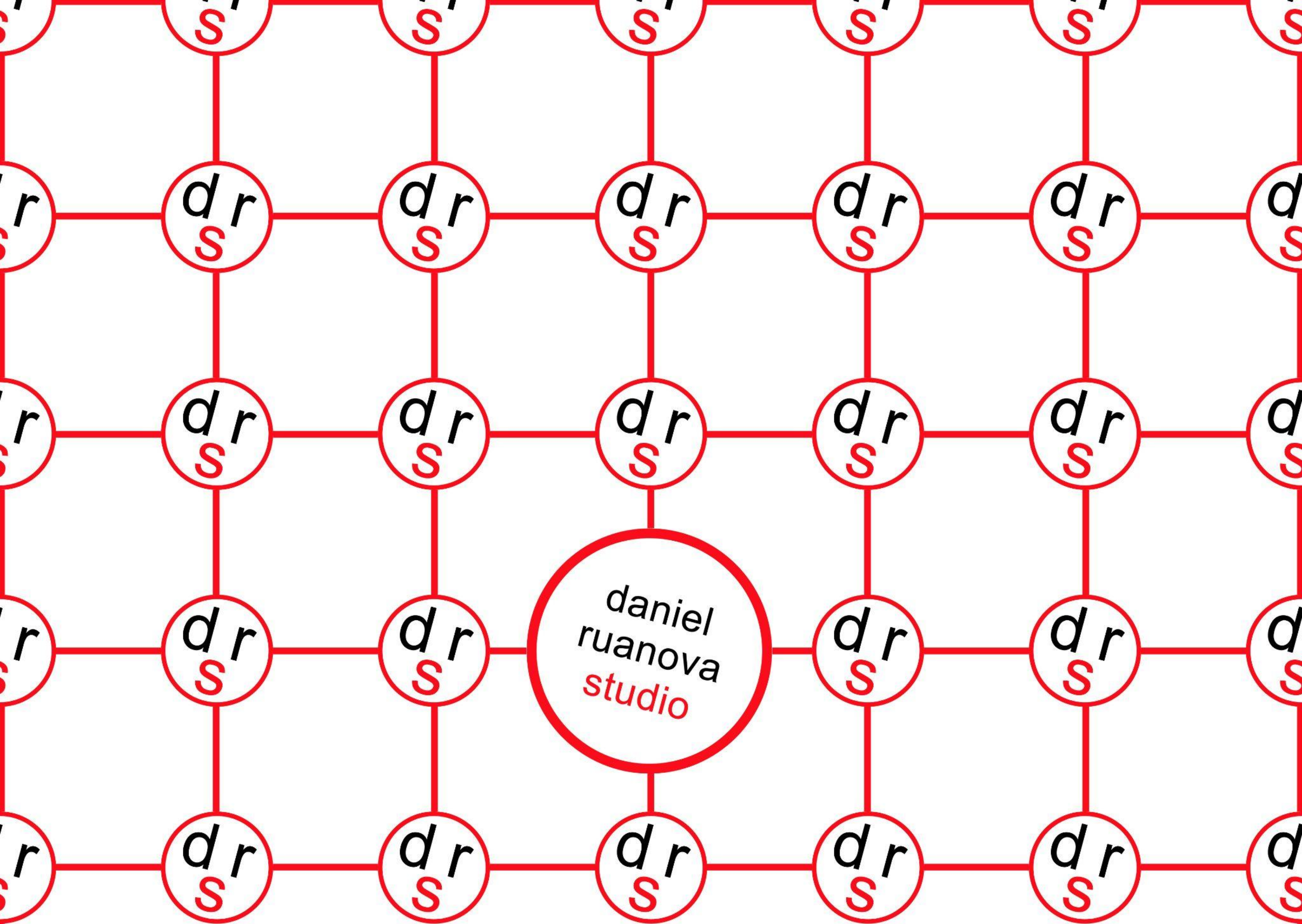

catálogo
de
proyectos

daniel ruanova studio es un constructo de Daniel Ruanova para desarrollar enlaces sólidos con entidades jurídicas que logren impactar con pensamiento crítico, propositivo y humanista en la cultura interna de los sistemas de intercambio de data.

PROYECTOS DE ARTE PÚBLICO PARA EL FUTURO INMEDIATO:

Los siguientes proyectos se verán beneficiados directa e inmediatamente con la coyuntura de complicidades culturales que fomenta esta iniciativa. Todos, oficialmente invitados y calendarizados para producirse y exponerse en las instituciones señaladas en sus descripciones y cuentan con las autorizaciones necesarias para lograr materializarse.

Las gestiones cotidianas de la producción artística, el conflicto entre la administración de la creatividad y el equilibrismo constante entre lo tangible y lo intangible del Arte; generan fuentes de información anecdótica que muchas veces se archiva y olvida en los trayectos de las ideas. En este caso, se abrirá la bitácora de las distintas progresiones de los proyectos antes mencionados, permitiendo el entendimiento casi total de los elementos y constructos que generan las expresiones de nuestra cultura compartida.

La amplitud y distancia entre proyectos, actuales y venideros, expande el diálogo entre los interlocutores de esta iniciativa con el público en general y I@s involucrados directamente en la operación, producción y otras colaboraciones artísticas; ofreciendo un amplio espectro de los procesos que se viven día a día en el estudio.

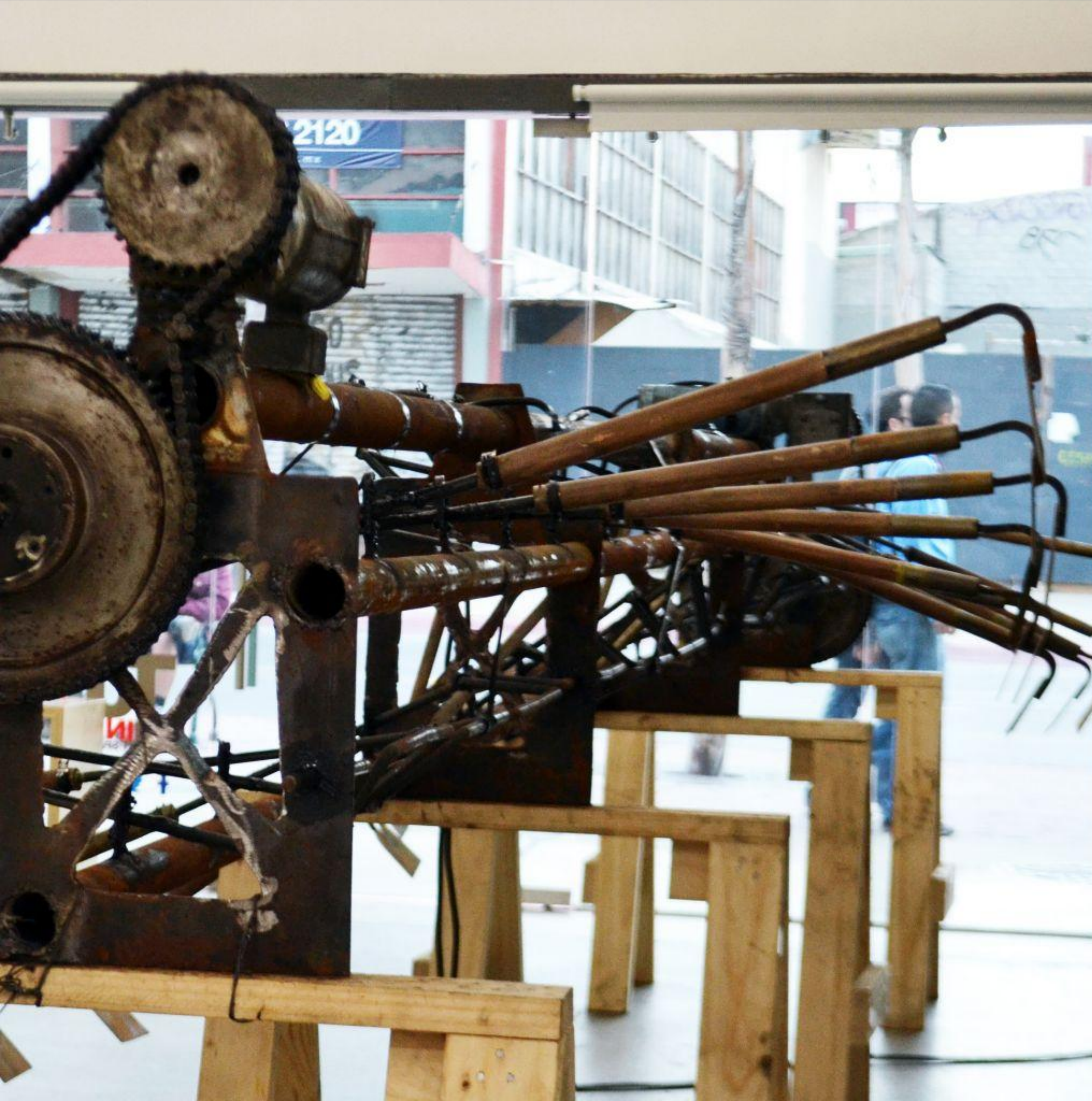
ESCULTURA

INSTALACIÓN

INTERDISCIPLINA

2022 . T.F.O.P. / SITIO DE SEGURIDAD

/ PROYECTO DE INTERVENCIONISMO ESTÉTICO SOCIO-CULTURAL

Proyecto mutable de instalación escultórica in-situ fabricado con materiales de construcción ligera (canales de acero galvanizado cortados, doblados y atornillados). ...*THE FUCK OFF PROJECT...* (T.F.O.P.) se reconstruye según el contexto en el que se exhibe. Las dimensiones de la instalación dependen del tamaño del sitio, invadiendo, sitiando y defendiendo el espacio de su público; agrediendo, y al mismo tiempo, motivando cierto tipo de fascinación con el objeto agresor. El proyecto busca generar la metáfora física y conceptual acerca del uso de la seguridad y la violencia como sistema de protección individual, comunitario y político. El proceso comienza estudiando el espacio a intervenir, observando el tránsito dentro del mismo, conociendo su memoria o falta de la misma, encontrando los espacios dentro del espacio que pueden resguardarse, que pueden independizarse al dividirse creando SITIOS DE SEGURIDAD.

“A poco más de veinte años que visité por primera y única vez Cuba como turista-artístico durante la Bienal de la Habana, regreso “a sitiar” el malecón. Hítico en mis procesos conceptuales formativos y sitio en donde decidí proceder como lo he hecho hasta hoy, como artista ciudadano. Para los de afuera, el constructo cubano es símbolo de resistencia, voluntaria o no, así está impresa la idea en quienes aún creemos en más opciones que la subyugación perenne a la existencia mercantil o al imperio sin razón. La fascinación fantasiosa de los que nos encontramos atrincherados en las fronteras con el mismo, emprendiendo un lucha

---

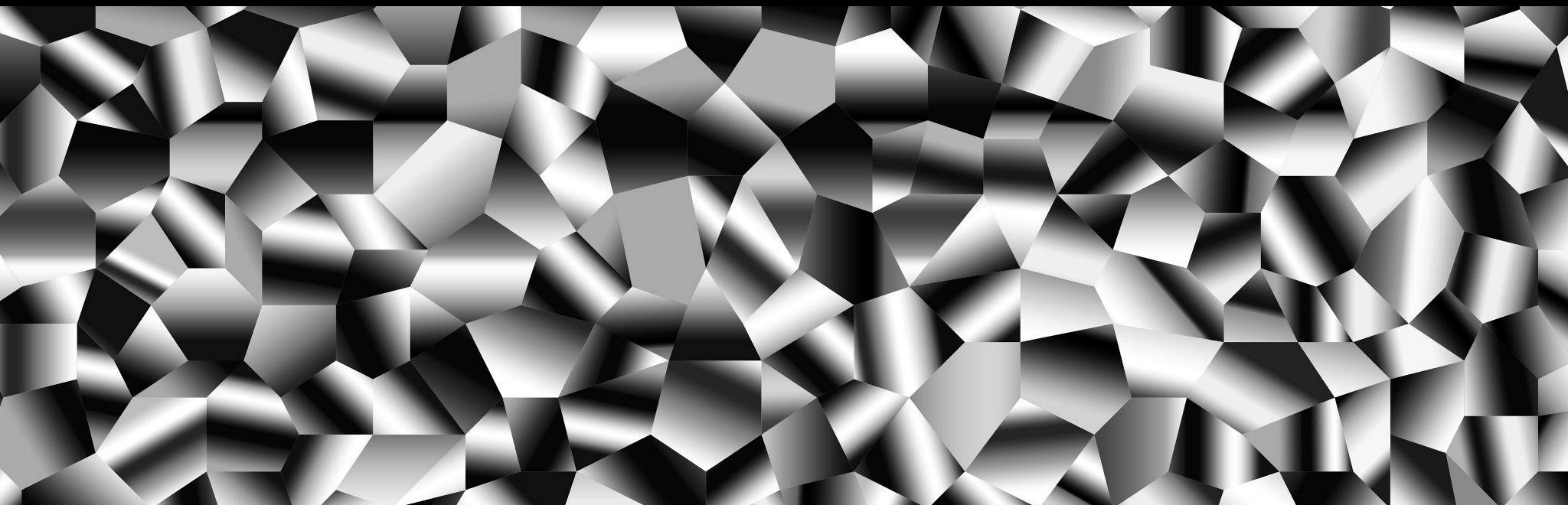

conceptual de resistencia (ya que la física está sitiada por el momento), nos hace ver de los límites los horizontes, penetrables solo con cita oficial o voluntad anárquica, nuestro paisaje-nuestra vista-nuestra visión es obstaculizada por constructos que temen de las personas, de los demás, de los otros. Materializando estas sensaciones en un objeto gigante que polariza la atracción y la repulsión visual, propongo este proceso creativo que ilustra con una acción casi performativa durante un mes, lo que hacemos a diario como sociedad paranoica. “ D.R.

Los fondos que se procuren recaudar permitirá al artista financiar exitosamente el proyecto antes mencionado en Cuba, además, el artista podrá distribuir los recursos entre cuatro trabajos de medio tiempo para estudiantes de arte en La Habana (por seis meses) que definitivamente beneficiará su situación socioeconómica actual. Por último, pero no menos importante, el artista procederá a la donación de todos los materiales, herramientas y suministros adquiridos en México y enviados a Cuba para el proceso de producción del proyecto, la institución cultural que estará hospedando los procesos de producción y postproducción con el artista será la beneficiada del mismo. Cuando la recaudación de fondos y la venta del NFT relacionado a este proyecto iguale el costo anterior de obras similares del artista en el mercado de arte convencional más los costos estimados de producción de todo el proyecto, el artista donará la pieza escultórica al pueblo de Cuba, para su futuro placer visual, conmemorar la memoria de Juanito Delgado (curador original del proyecto) y como un obsequio público del artista y los colaboradores de este proyecto a un pueblo que lo sabrá valorar mucho.

2022 - 2023 . *THE BRACERO LEGACY PROJECT*

/ PROYECTO DE REIVINDICACIÓN HISTÓRICA TRANSFRONTERIZA

Después de varios años de investigación, estudios de campo y legitimación académica; mi participación en esta historia sería el de honrar la translocación, el trabajo duro, las luchas sociales, las aventuras y la eventual potenciación de los propios Braceros. El status quo de El Bracero siendo una historia de dominio gringo sobre el "pobre trabajador mexicano" debería ser puesta al cabeza, la memoria colectiva pronto se dará cuenta que los Braceros son una parte más grande en la historia del éxito estadounidense de la que se ha acreditado.

Veo a el Bracero como un símbolo necesario pero oculto en la oscuridad durante mucho tiempo. Sus contribuciones a la cultura y economía del imperio (específicamente en California) han sido opacadas por los pleitos gremiales, protagonismos políticos y por los antecedentes del racismo institucional que prevalece en los EE.UU..

Estos hombres y mujeres merecen mayor reconocimiento por la influencia que tuvieron sus viajes en la región, con la eventual migración de sus familias, a su nueva patria y a nuestra frontera. El Bracero es el transfronterizo México-americano original, una situación que es mucho más común hoy en día, y está a punto de convertirse en la cultura más influyente en California.

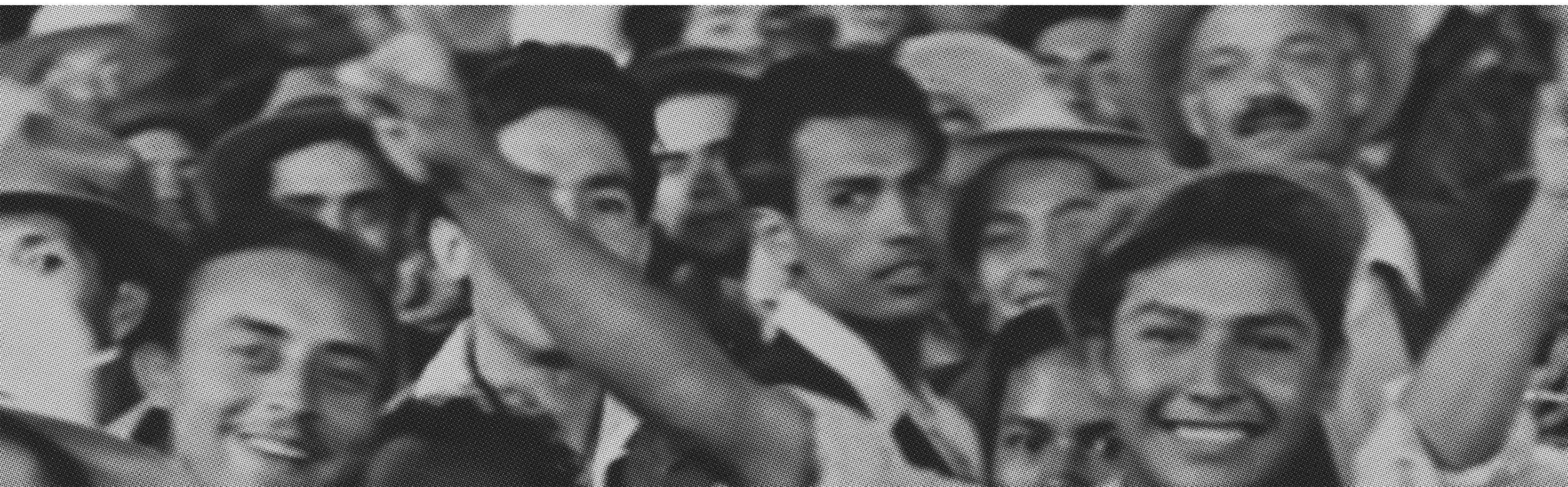

TRANSBORDER @ Santa Cruz Museum of Art & History

/ hosted by The Mexicali Biennial

Estoy interviniendo documentos fotográficos de archivo de los 1950's de la Colección Ernesto Galarza en la Biblioteca de la Universidad de Stanford, para convertirlos en imágenes espectaculares deambulantes, que, conformados como tren procesionarán sobre ruedas del Museo de Santa Cruz hacia los distintos mercados campestres (farmers markets) de la localidad, emitiendo testimonios en audio de braceros y sus descendientes.

Hoy proyectamos luz a estas imágenes, y las difundimos como registros visuales de estos seres *TRANSBORDER* en su viaje a la tierra de oportunidades. Dejemos de ver al migrante mexicano que trabajó en el campo californiano como un sombrero con patas, con su individualidad eliminada de nuestras historias; y, que se tomen en cuenta estas evidencias en la memoria colectiva del imperio, tal como se ven aquellas de migrantes europeos arribando por el este...

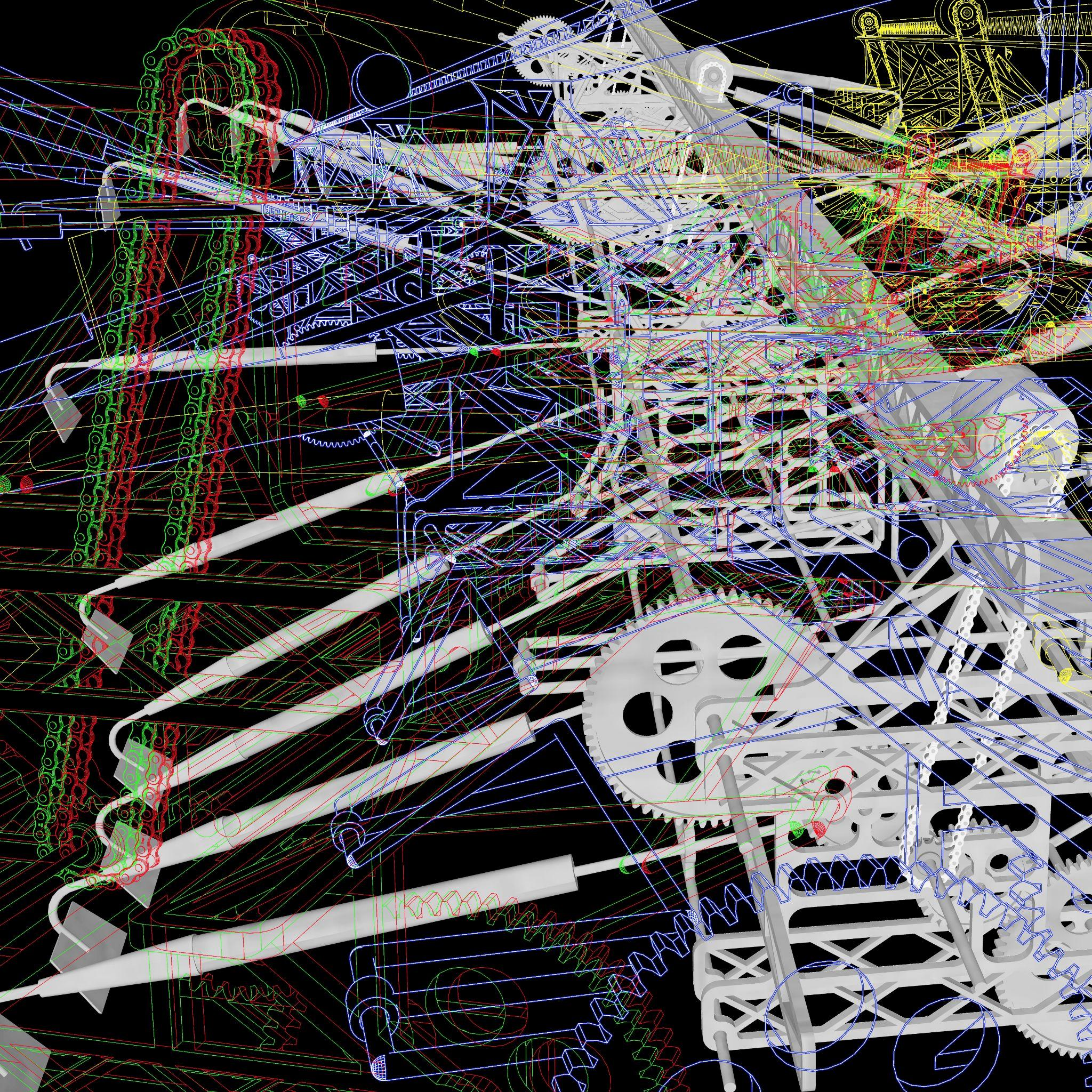
THE MEXICAN LABOR AGREEMENT @ The Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture & Industry, Riverside Art Museum / hosted by The Mexicali Biennial

Construí un anteproyecto de escultura cinética que demuestra el trabajo, habilidad y determinación del trabajador de campo mexicano. Una escultura que denota la fuerza de los grupos en trabajo colectivo, al mismo tiempo, se convierte en una metáfora en los patrones de las corrientes naturales de viento, los cambios estacionales y sistemas mecánicos en el paisaje agrícola y de la translocación. Ahora, nos encontramos en las gestiones del proyecto para la fabricación de la escultura, su presentación pública y su permanente, mismo que visualizamos como monumento a estos símbolos transfronterizos.

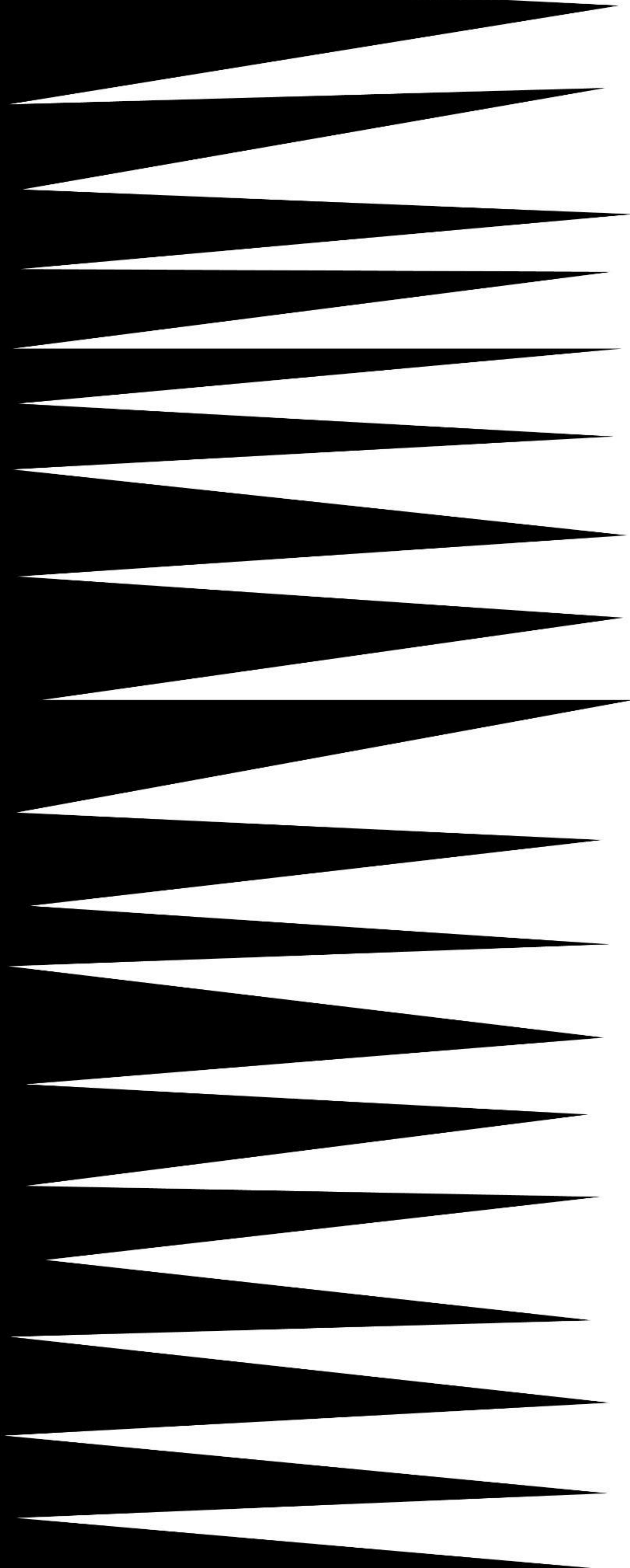
Esta versión de THE MEXICAN LABOR AGREEMENT será fabricada durante una residencia artística en California State University San Bernardino durante el 2022 y posteriormente expuesta en The Cheech Marin Center for Chicano Art, Culture & Industry, Riverside Art Museum; institución que está proyectada a convertirse en la sede latinoamericana del instituto cultural más relevante en los EE.UU.. Por ello, se fabricará con el más alto nivel de precisión y manufactura para lograr su integridad, permanencia y resiliencia durante generaciones en el sitio de su instalación permanente.

---

pulse cada recuadro para acceder al video

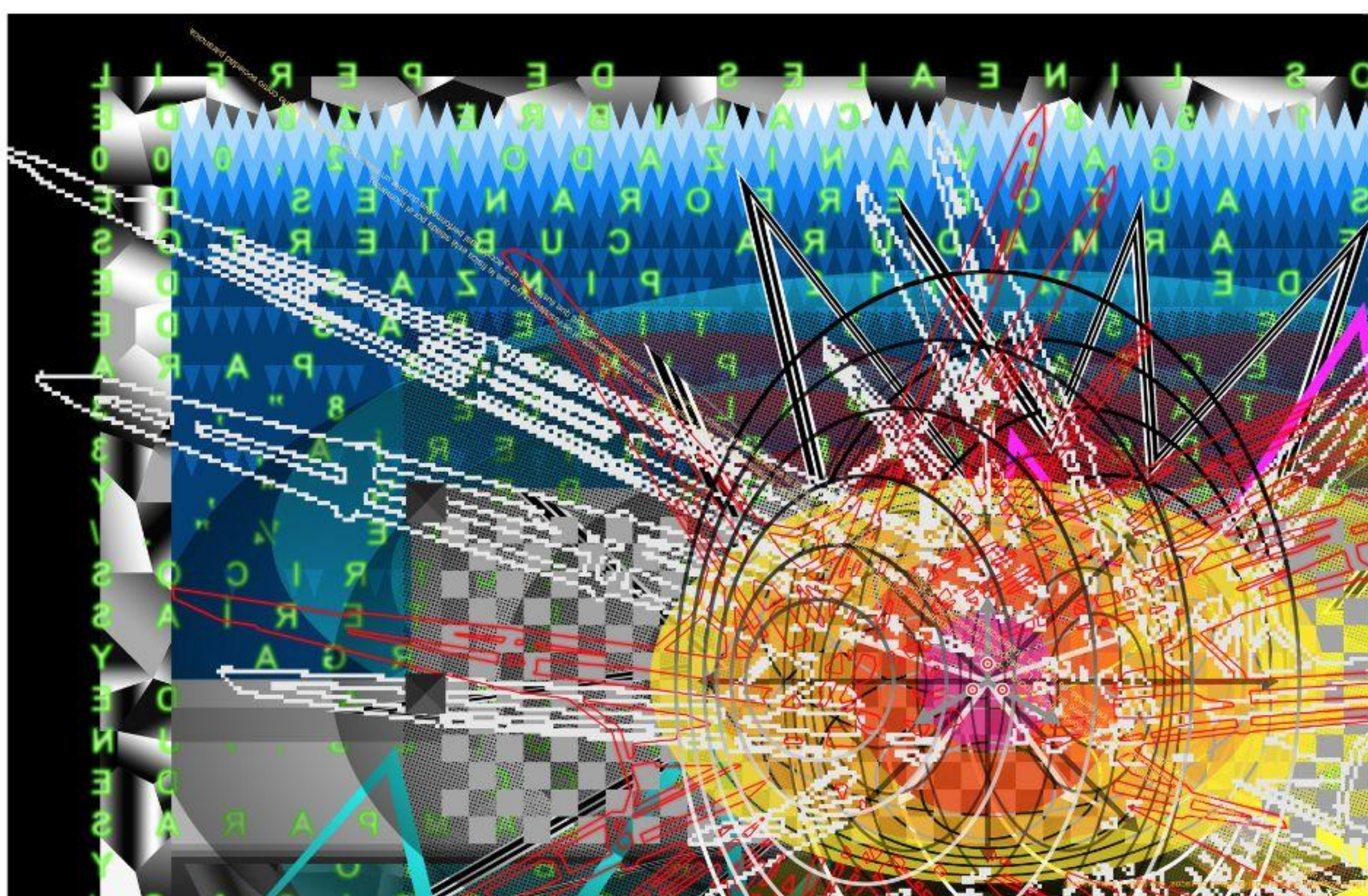

The Fuck Off Project @ PIET HEIN EEK / dur. 02:45

TRANSBORDER / dur. 02:57

TFOP La Habana NFT project / dur. 04:33

Searching for the Braceros' legacy / dur. 04:50

TFOP La Habana / dur. 00:31

THE MEXICAN LABOR AGREEMENT prototype / dur. 03:28

El estilo irreverente y participativo de Daniel Ruanova saltó a prominencia como creador artístico multidisciplinario en la región fronteriza durante la segunda mitad de la década de los 90; sus discursos, lenguajes y expresión explosiva consolidó aún más su reputación como un travieso experimentalista con mentalidad política y disruptiva durante el auge de la exposición tijuanaense en la primera década del 2000. Ruanova crea una gran variedad de objetos, imágenes y situaciones que invitan al público a repensar su posición sobre "la política cotidiana de la estética"; se enfoca en los placeres que la violencia y la agresión sin sentido crean en sociedades malcriadas. Actualmente se involucra en gestionar una mayor conciencia sobre cultura fronteriza, la diáspora mexicana en los Estados Unidos y viceversa.

Conoce más de su trabajo en: <https://danielruanova.com/>

kuota.app

klub
alibre