Mónica Leyva

Portafolio artistico

Artistic portfolio

Mónica Leyva

(ESP)

(Guadalajara, Jal. 1975)

Artista multidisciplinaria. Su trabajo ha oscilado entre prácticas experimentales, textiles relacionales y gastronómicas. Interesada en los procesos ¨ intuitivos y azarosos¨ como fuente de creación y extendiendo su práctica en los últimos años a la poesía experimental bajo el seudónimo VOLTA (nombre femenino música, vuelta ó repetición).

Su trabajo ha sido presentado en distintos espacios como el Ex Convento del Carmen (GDL), el Museo de la Pinacoteca (COL), el Museo de la Ciudad (GDL), el Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), el Museo de las Artes Gráficas (CL), el Festival de Festival de Poesía Transdisciplinar ENCLAVE (CDMX), la Galería del ICBC (TJ) entre otros. Ha sido becaria del FECA (2006) y del CECA (2019) y PECDA 2022.

En 2021 obtuvo el premio de adquisición en la Bienal de Arte Contemporáneo BARCO

(ENG)

(Guadalajara, Jal. 1975)

Multidisciplinary artist. Her work has oscillated between experimental practices, relational textiles, and gastronomy. Interested in "intuitive and random" processes as a source of creation and extending her practice in recent years to experimental poetry under the pseudonym VOLTA (female name music, turn or repetition).
Her work has been presented in different spaces such as the Ex Convento del Carmen (GDL), the Pinacoteca Museum (COL), the Museo de la Ciudad (GDL), the Variety Arts Laboratory (LARVA), the Museo de Artes Gráficas (CL), the ENCLAVE Transdisciplinary Poetry Festival Festival (CDMX), the ICBC Gallery (TJ) among others. She has been a FECA (2006), CECA (2019) and PECDA 2022 scholarship holder.

In 2021 she obtained the acquisition prize at the BARCO Biennial of Contemporary Art.

(ESP)

Reclamo, 2020
Escultura
Salpicadura aplastada
83 x 83 cm
medidas variables

(ENG)

Reclamo, 2020
Sculpture
Crushed fender
83 x 83 cm
variable sise

(ESP)

Hambre de Poder
Texto por Mario Wandu 2022

Mónica Leyva ha desarrollado un cuerpo de obra multidisciplinario, basado en la experimentación de la poesía y el sonido de la poesía, en relación con el cuerpo y el sonido, cuestionando con esto, la narrativa tradicional purista en la poesía y en el arte actual.

Sangre de poder es una pieza procesual en crecimiento, que parte de la frase “hunger for power” en español “hambre de poder”. Compuesta por distintos ejercicios de escritura performática, que reflexionan acerca de la relación compleja entre lenguaje, arte y materialidad. El lenguaje entendido, no sólo como escritura, sino como gesto, como sonido, como mancha, como signo y como acción concreta.

Sangre de poder es un poema tautológico, que documenta el relato de la performance, de la recolección de la sangre menstrual de la artista, con la que posteriormente escribe el poema que se acuerpa en el papel y que conforma un libro de artista, el poema se expande y migra tomando como soporte 40 tortillas y algunos tacos realizados en cerámica marcados con pintura en tipografía gótica, en la última serie la escritura se muestra como facsímile de la escritura con sangre menstrual en una intervención de pinceladas gestuales sobre 17 platos cerámicos .

En este sentido la escritura para la artista se presenta como impronta de la acción concreta del acto de escribir, pero al mismo tiempo se presenta como una pintura expandida en distintos soportes, que puede ser leída como gesto y como mancha, abriendo un nicho de posibilidades para repensar el ejercicio de interpretación que llevan a cabo les espectadores.

(ENG)

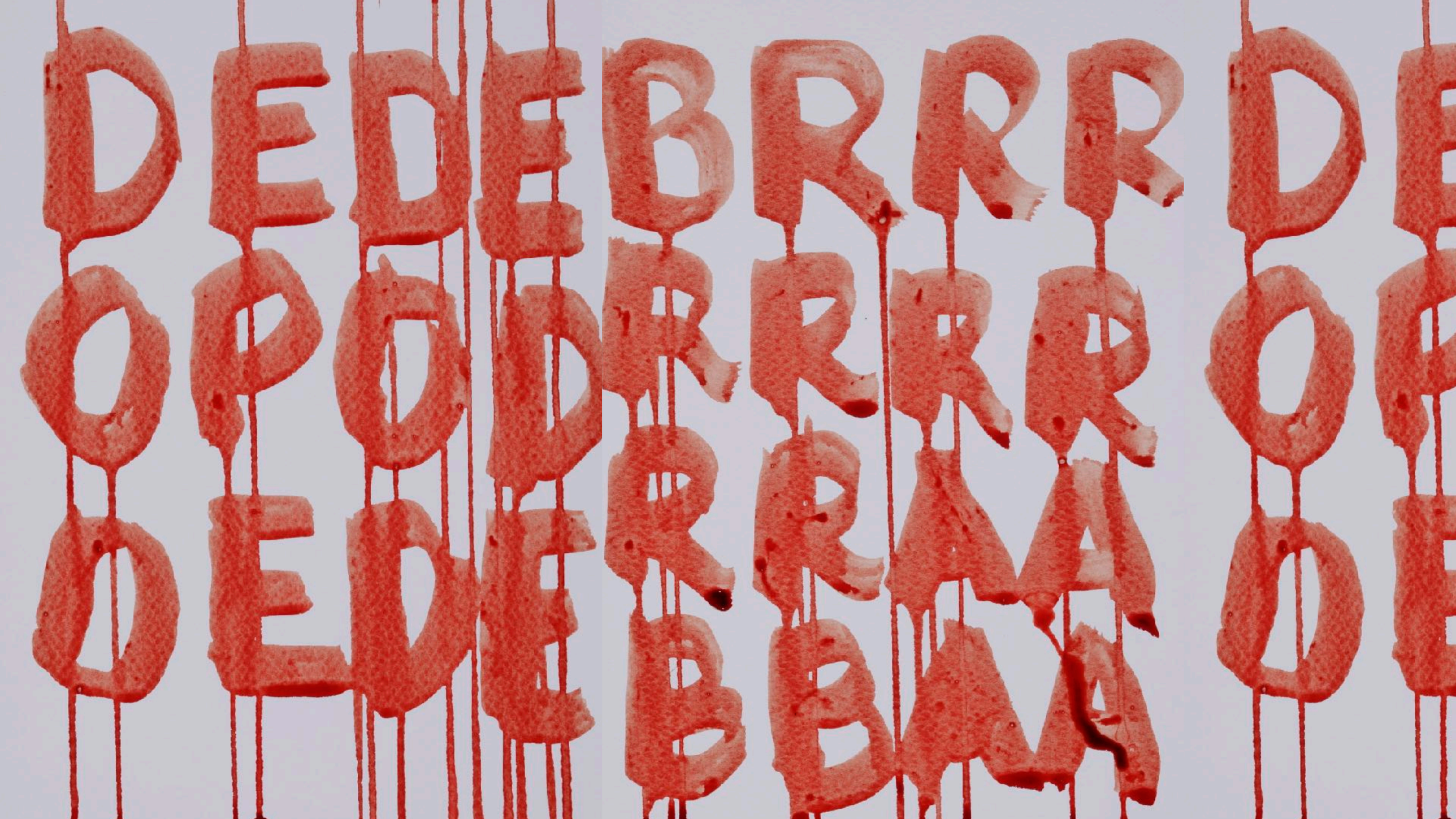
Hunger for power
Text by Mario Wandu 2022

Mónica Leyva has developed a multidisciplinary body of work, based on the experimentation of poetry, and the sound of poetry, in relation to the body and the sound, thus questioning the traditional purist narrative in poetry and in contemporary art.

Blood of power is a growing processual piece, which starts from the phrase “hunger for power” in Spanish “hambre de poder”. Composed of different performative writing exercises, which reflect on the complex relationship between language, art and materiality. Language understood, not only as writing, but as a gesture, as a sound, as a stain, as a sign and as a concrete action.

Blood of power is a tautological poem, which documents the story of the performance, of the recollection of the artist's menstrual blood, with which she later writes the poem that takes a body on paper and that makes up an artist's book, the poem expands and migrates taking as a support 40 tortillas and some tacos made of ceramic marked with paint in Gothic typography. In the last series the writing is shown as a facsimile of writing with menstrual blood in an intervention of gestural brushstrokes on 17 ceramic plates.

In this sense, writing for the artist is presented as an imprint of the concrete action of the act of writing, but at the same time it is presented as an expanded painting in different supports, which can be read as a gesture and as a stain, opening a niche of possibilities, to rethink the exercise of interpretation carried out by the spectators.

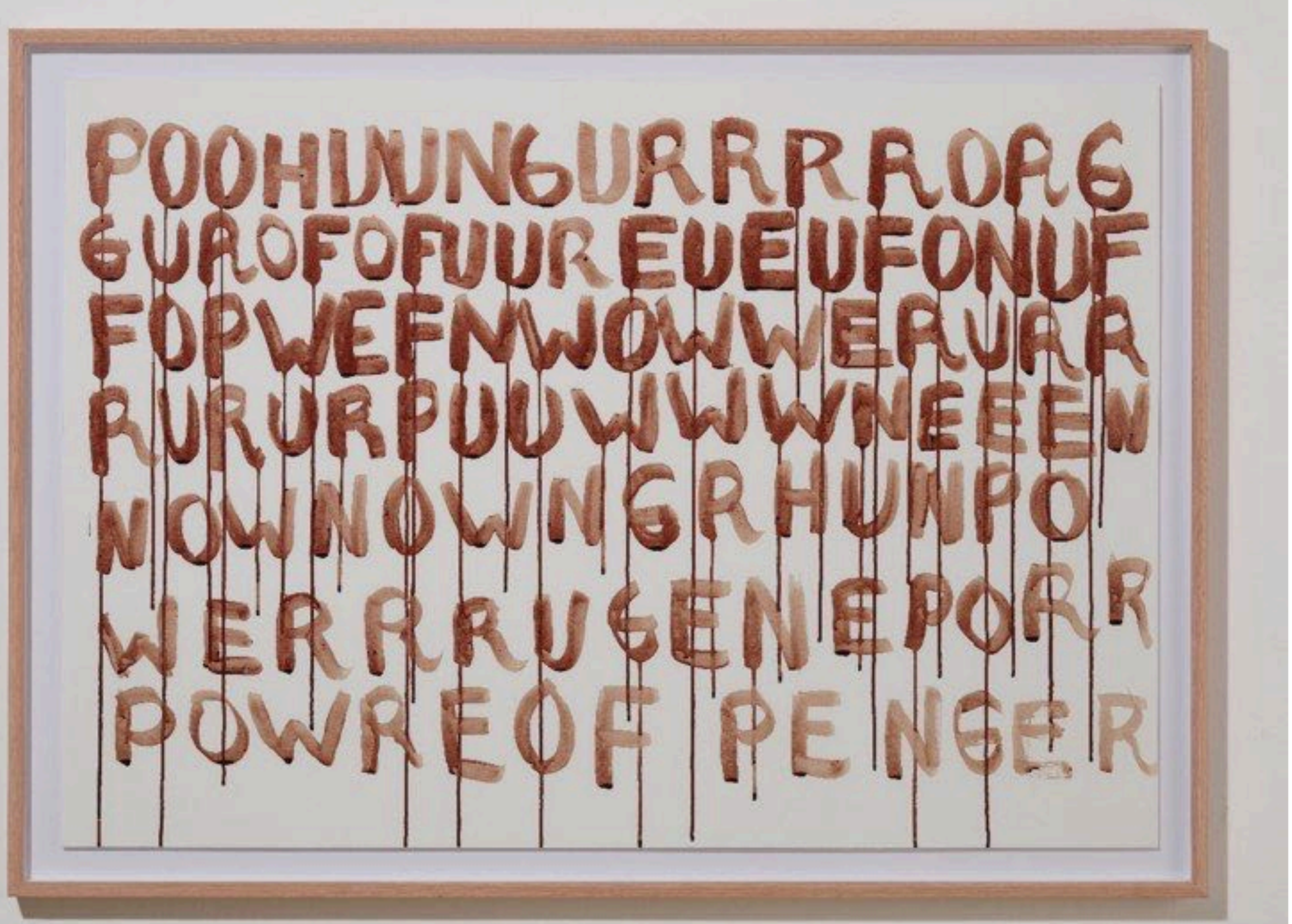

DEDEBRRRDE
OPODRRRO
DEDEBRAO
BBAO

(ESP)

Sangre de Poder, 2021.
Sangre Menstrual sobre papel
de algodón
22 x 16 cm
Única edición
33 piezas

(ENG)

Blood of power, 2021.
Menstrual blood over
cotton paper
22 x 16 cm
only edition
33 piezas

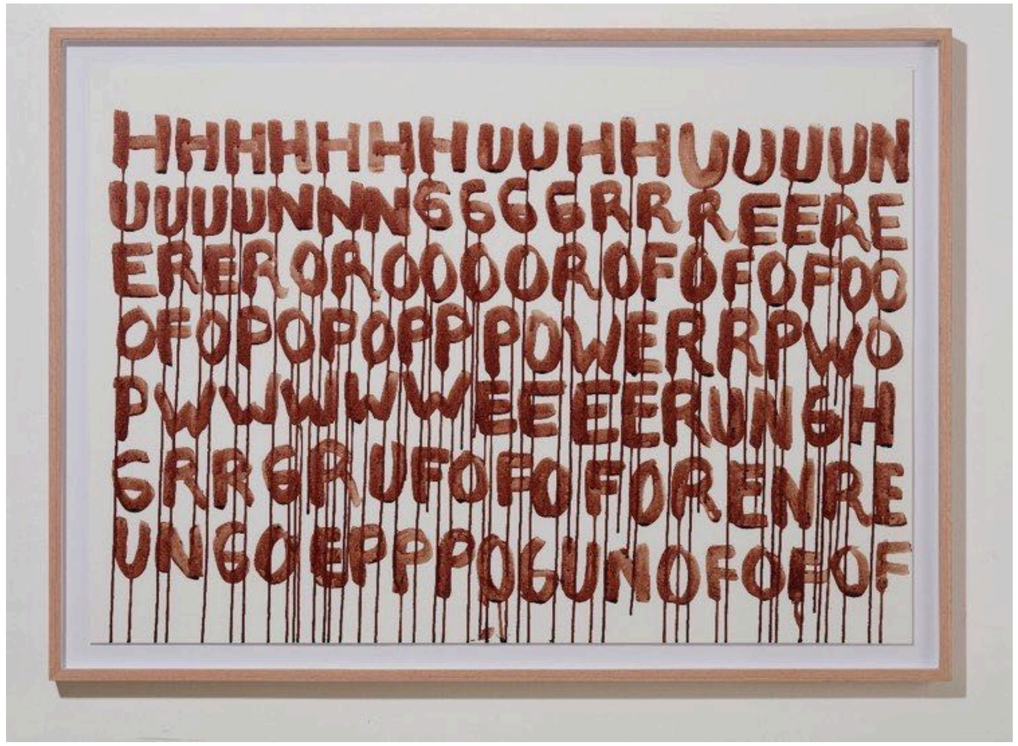


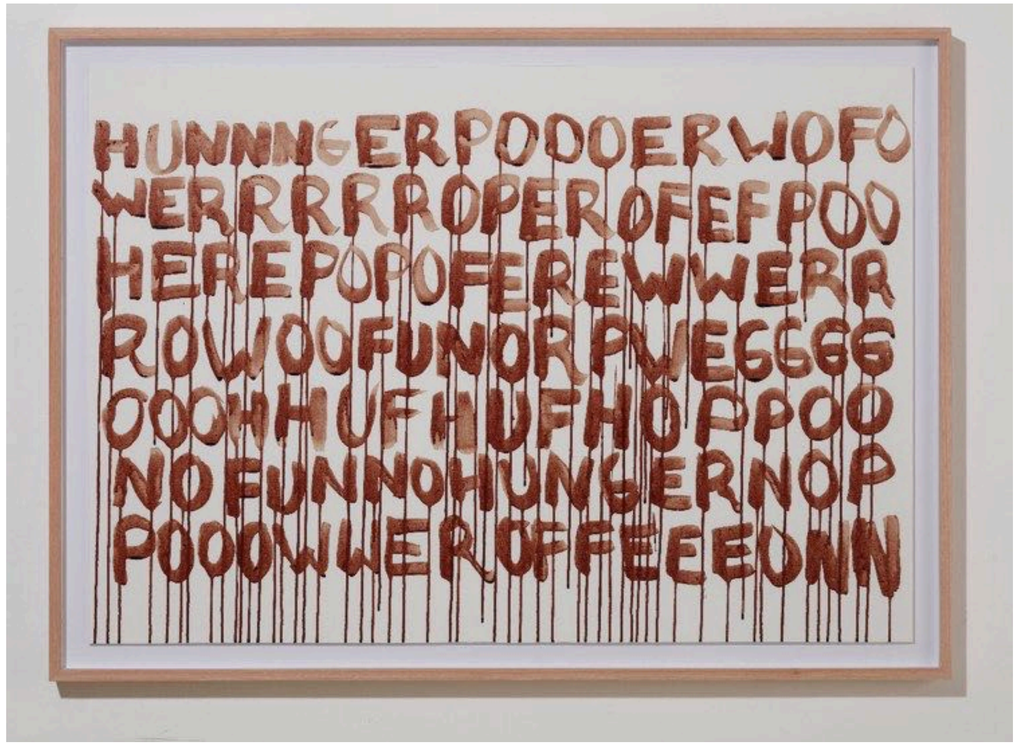
(ESP)

Hunger for power 2021.
Sangre Menstrual sobre papel de algodón
Pieza única
77x 107 cm

(ENG)

Hunger for power 2021.
Menstrual blood over cotton paper
Only piece
77 x 107 cm





(ESP)

Sangre de Poder, 2021.
Sangre Menstrual sobre papel de algodón
Pieza única
77 x 107 cm

(ENG)

Hunger for power 2021.
Menstrual blood over cotton paper
Only piece
77 x 107 cm

(ESP)

Hambre de Poder II, 2021.
Cerámica pintada
Ø 15 cm
Edición: 1 / 4
Serie: 40 piezas
Producción: Cerámica Suro

(ENG)

Hunger for power II, 2021.
Painted ceramic
Ø 15 cm
Edition: 1 / 4
Serie: 40 pieces
Production: Cerámica Suro

bbbea

deder

mopo

pedah

brrbr

rpopr
oo

mabre

hhhhh

eeehh

oader

rrrrr
rr

hahm

hembr
mmoe
poddd
pepe
ppporr
ampm
aaaaa
pder
more
mema
raraa
hambr

(ESP)

Hambre de Poder III, 2021.
Plato cerámico con tipografía pintada
Ø 30 cm
Edición: 1 /1
Serie: 17 piezas
Producción: Cerámica Suro

(ENG)

Hunger for Power III, 2021.
Ceramic plate with painted tipography
Ø 30 cm
Edition: 1 /1
Serie: 17 pieces
Producción: Cerámica Suro

(ESP)

Hambre de Poder III, 2021.
Plato cerámico con tipografía pintada
Ø 30 cm
Edición: 1 /1
Serie: 17 piezas
Producción: Cerámica Suro

(ENG)

Hunger for Power III, 2021.
Ceramic plate with painted tipography
Ø 30 cm
Edition: 1 /1
Serie: 17 pieces
Producción: Cerámica Suro

(ESP)

Hambre de Poder III, 2021.
Plato cerámico con tipografía pintada
Ø 30 cm
Edición: 1 /1
Serie: 17 piezas
Producción: Cerámica Suro

(ENG)

Hunger for Power III, 2021.
Ceramic plate with painted tipography
Ø 30 cm
Edition: 1 /1
Serie: 17 pieces
Producción: Cerámica Suro

(ESP)

Mensajes ante la catastrofe
Texto por Mario Wandu 2022

Es un proyecto de la artista Mónica Leyva, que comenzó a finales del 2019. Las obras que lo conforman, surgen a partir de la investigación de la artista, acerca de la escritura cuneiforme, la cual data de 3400 años antes de Cristo, de este tipo de escritura, se han encontrado vestigios en más de doce idiomas alrededor del mundo, en territorios como Mesopotamia, Irán, Levante y Anatolia.

Leyva reflexiona la escritura en dos sentidos, como símbolo y como imagen: como símbolo que tiene un significado temporal específico, para la civilización que lo emplea. Y como imagen o gesto atemporal, pero que puede ser interpretado a través de la estética, siempre que permanezca su soporte.

Ante un panorama distópico actual, caracterizado por pandemias y guerras. “Mensajes Ante la catástrofe”, plantea que la humanidad como la conocemos, puede desaparecer en cualquier momento. En este sentido la artista, hace un ejercicio de escritura performatica, en donde escribe preocupantes sociales actuales que le atraviesan, social y culturalmente, desde un lectura feminista poscolonial, pensando que estos mensajes, pudieran ser encontrados en el futuro por otras civilizaciones.

(ENG)

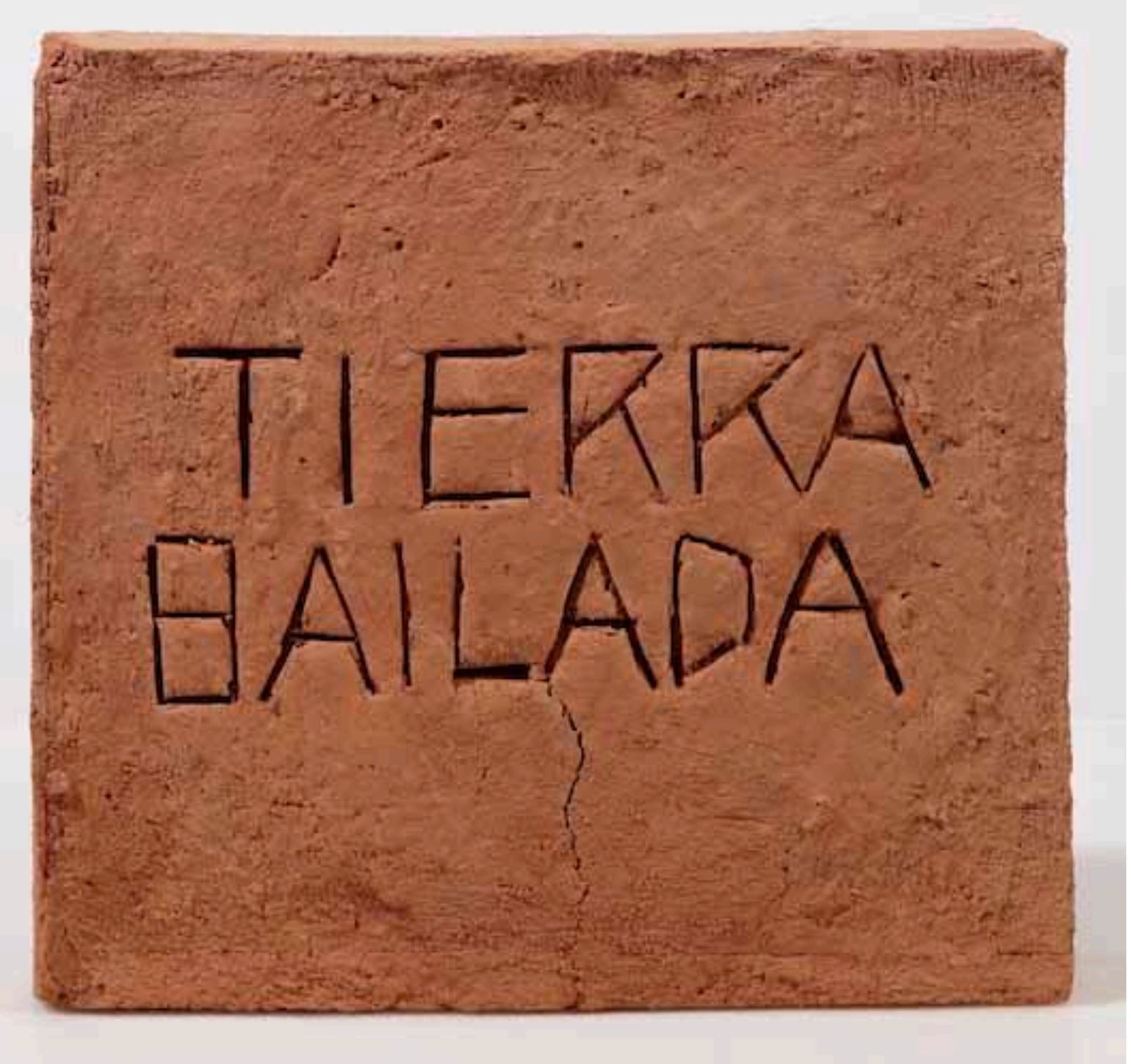
Messages before the catastrophe
Text by Mario Wandy 2022

Project of the artist Mónica Leyva, which began at the end of 2019. The works that make it up arise from the artist's research on cuneiform writing, which dates from 3400 years before Christ, traces of this type of writing have been found in more than twelve languages around the world, in territories such as Mesopotamia, Iran, the Levant and Anatolia.

Leyva reflects on writing in two senses, as a symbol and as an image: as a symbol that has a specific temporary meaning, for the civilization that uses it. And as a timeless image or gesture, but which can be interpreted through aesthetics, as long as its support remains.

Faced with a current dystopian panorama, characterized by pandemics and wars, "Messages Before the Catastrophe" states that humanity as we know it can disappear at any time.

In this sense, the artist does an exercise in performative writing, where she writes current social concerns that affect her, socially and culturally, from a postcolonial feminist reading, thinking that these messages could be found in the future by other civilizations.



(ESP)

Mensajes ante la catástrofe.2021
Escritura cuneiforme sobre adobe
c/ u 40cm x 40cm x 8cm

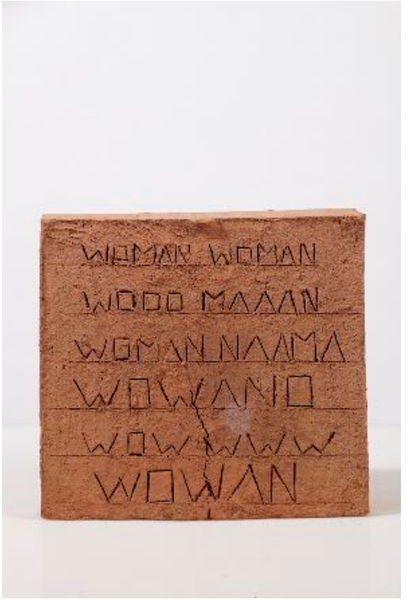
(ENG)

Mesagges before the catastrophe. 2021
Cuneiform witting over adobe
c/ u 40 cm x 40 cm x 8 cm

TODO
PASA
NADA
PASA

SIN MAÍZ
NO HAY
RAÍZ

US


WOMAN WOMAN
WOOO MAAAN
WOMAN NAAMA
WOWANO
WOWWWW
WOWAN

TIERRA
CANTADA
TIERRA
PISADA

PLATA
NO
MACHO

PAPÁ

LA ACCIÓN
FEMINISTA
ESTA CAMBI-
ANDO A LA
MUNDA

HELP

YAVE
YAVÉ
VE
YA

MAMÁ

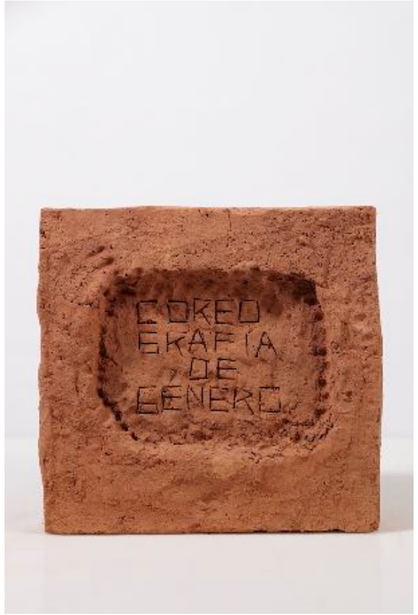
ME

AM
AMA
AMAM
AMAMA
AMAMAM
AMAMOS

VIGILAR
TRABAJAR
CASTIGAR

FRIJOL
ES
AMOR
ES

CON
TIGO


COREO
GRAFIA
DE
GENERO

FORSME
LESS

COME

AYUDA

FAIR
LESS

(ESP)

Escrituras

Desde esta serie la artista propone una reflexión profunda del entendimiento de la forma, haciendo una exploración personal de la pintura, la escultura y la tridimensionalidad con materiales suaves, como el hilo, la tela y la madera, poniendo en el centro temático a la escritura como un proceso performatico, que cumple una doble función como símbolo y como imagen: como símbolo que tiene un significado temporal y contextual específico y como imagen o gesto atemporal sin un contexto particular.

“sobre tela hilo” es una serie de paisajes escultóricos que surgen a partir del interés de la artista por la escritura cuneiforme, la cual data de 3400 años antes de Cristo, considerada abstracta en la actualidad, debido a que las civilizaciones contemporáneas, no han podido darles un significado.

A través de capas de escritura multicolor realizadas con hilo, la artista genera relieves, manchas, texturas y patrones sobre la tela, que ofrecen al espectador una pintura abstracta emplazada, que sale del canvas invadiendo la tridimensionalidad. En este sentido el paisaje es un cuerpo que interrumpe el lugar de exhibición, que ocupa el espacio con sus pliegues y bordes, dando lugar a las posibilidades de interpretación al confrontar la mira axiomática de la escultura y pintura purista.

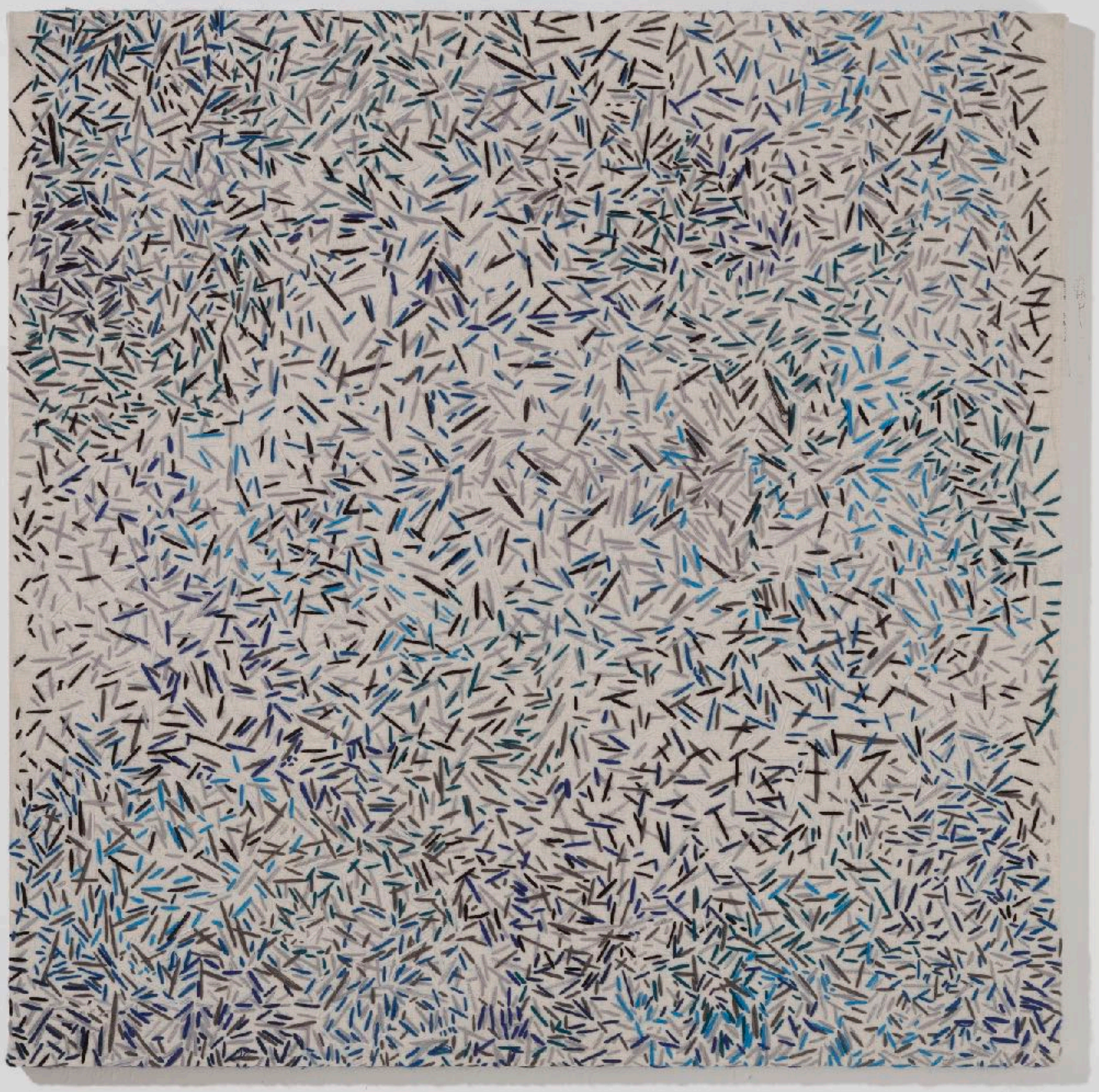
(ESP)

Escriptures

From this series, the artist proposes a deep reflection on the understanding of form, making a personal exploration of painting, sculpture, and three-dimensionality with soft materials, such as thread, fabric, and wood, with writing as a performative process placed in the thematic center,fulfilling a double function as a symbol and as an image: as a symbol that has a specific temporal and contextual meaning and as a timeless image or gesture without a particular context.

“On cloth thread" is a series of sculptural landscapes that arise from the artist's interest in cuneiform writing, which dates from 3400 years before Christ, currently considered abstract, due to the fact that contemporary civilizations could not give them meaning.
Through layers of multicolored writing made with thread, the artist generates reliefs, stains, textures, and patterns on the canvas, which offer the viewer an abstract painting that emerges from the canvas, invading three-dimensionality.

In this sense, the landscape is a body that interrupts the place of exhibition, which occupies the space with its folds and edges, giving rise to the possibilities of interpretation when confronting the axiomatic perspective of purist sculpture and painting.



(ESP)

Escrituras, 2022
Hilo sobre fieltro
80 x 80 cm

(ENG)

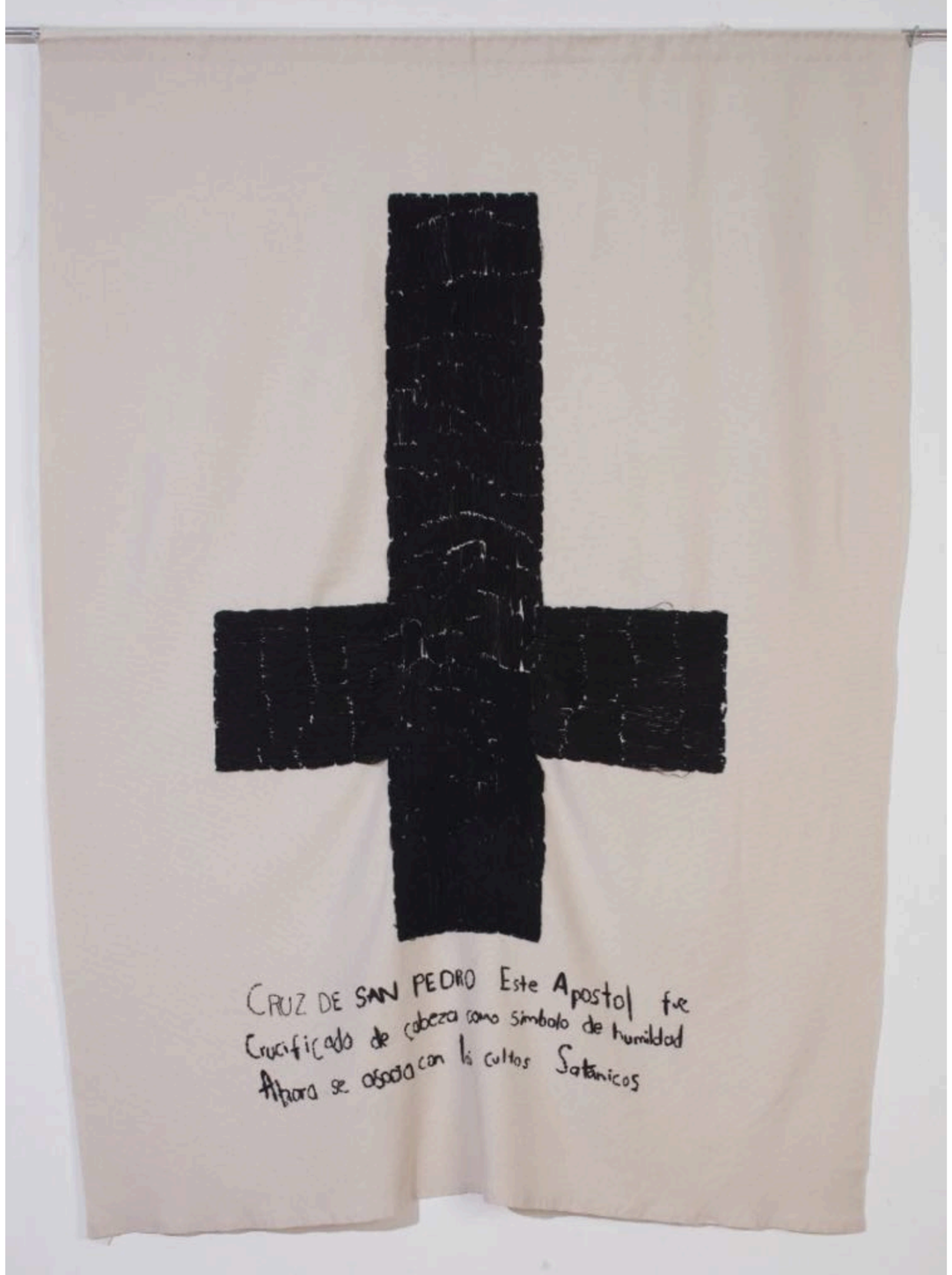
Scriptures, 2022.
thread over felt
80 x 80 cm

(ESP)

Baphomet, 2018.
Hilo sobre tela
157 x 11 cm

(ENG)

Baphomet, 2018.
Thread over felt
157 x 11 cm



(ESP)

Cruz de San Pedro, 2018
Hilo sobre fieltro
163 x 114 cm

(ENG)

Saint Peter Cross, 2018
Thread over felt
163 x 114 cm

(ESP)

Qué por

Es un proyecto que nace de la escritura de un poema mántrico en donde se repite ciento de veces la palabra por qué. Explora lo insondable, todo lo que nos sucede y no tiene explicación, lo improcesable.

El proyecto comprende un libro, un QR con un pequeño video hojeando el libro, un audio de la lectura en voz alta de unas páginas de el libro y un video con una parte de lectura del libro en taller guayabos y un video con el registro de la interpretación acompañada de un baterista y un bordado.

(ENG)

What for

Project born from the writing of a mantric poem in which the words what for are repeated a hundred times. Explorinh the unfathomable, everything that happens to us and has no explanation, the unprocessable..

The project includes a book, a QR with a small video turning the pages of the book, an audio recording of reading aloud some pages of the book and a video with a reading part of the book in guayabos workshop and a video with the recording of the interpretation accompanied by a drummer and an embroidery.

QR video hojeando el libro

QR, video leafing through the book

(ESP)

Video: Lectura en Taller Guayabos

(ENG)

Video: Reading aloud the book at Taller Guayabos

https://vimeo.com/439859621

Que Por. 2020
Libro de artista
11 x 14 cm

What for, 2020
Artist bppl
11 x 14 cm

Orrestres 1. 2021
Dientes
Impresión de archivo
sobre papel de
algodón
pieza única
108 X 66 cm

Orrestres 1. 2021
Teeth
Printed cotton paper
Only piece
108 x 66cm

(ESP)

Orrestres 1. 2021
Dientes
Impresión de archivo
sobre papel de algodón
pieza única
108 X 66 cm

(ENG)

Orrestres 1. 2021
Teeth
Printed cotton paper
Only piece
108 x 66cm

(ESP)

Orrestres 1. 2021
Dientes
Impresión de archivo
sobre papel de algodón
pieza única
108 X 66 cm

(ENG)

Orrestres 1. 2021
Teeth
Printed cotton paper
Only piece
108 x 66cm

(ESP)

Los Distinguidos
Texto por Olga Margarita Dávila 2010

Los distinguidos de Mónica Leyva es una instalación de gran ironía ante el sistema político en México: a través de hilo re-dibuja con agudeza crítica y humor los retratos de los presidentes y nos presenta su narrativa histórica. Propone una revisión desde la óptica de la educación popular. Por medio de las monografías, las “estampitas” que usamos en la primaria y la secundaria para hacer la tarea, retoma la genealogía del poder en nuestro país.

Con mucho sarcasmo Mónica apunta a que revisemos cómo es que con la información de las monografías que es ligera, superficial y complaciente, es que se nos enseña quiénes hemos sido como mexicanos ¿Será que en ello podemos entender que nos aleccionan para no preguntarnos y con ello mantener un mismo ejercicio pasivo de poder? Desde el soporte la artista decide comunicarnos su sentir y pensar por medio de textil e hilos, al hacerlo enriquece el sentido convencional del dibujo. En los retratos de Los Distinguidos de Leyva la mayoría de los personajes se ven naturales, las líneas están chuequitas, marcándolos con las expresiones comunes a todos, para con ello mostrarlos y reubicarlos en un contexto colectivo, quitándoles su carga jerárquica piramidal..

La serie Los distinguidos fue vendida en el proyecto “Coleccionismo alterno” es cual presento obras de arte contemporáneo de distintos artistas y las ofreció en adquisición a través de distintas formas de pago como la tanda y el trueque. En el año 2017.

(ENG)

The Distinguished
Text by Olga Margarita Dávila 2010

The Distinguished by Mónica Leyva is an installation of great irony before the political system in Mexico: through thread, it re-draws the portraits of the presidents with critical sharpness and humor and presents us with their historical narrative. It proposes a review from the perspective of popular education.

Through monographs, the "stamps" that we use in primary and secondary school to do homework, she takes up the genealogy of power in our country.
With a lot of sarcasm, Mónica points out that we review how it is that with the light, superficial and complacent information in the monographs we are taught who we have been as Mexicans. Could it be that in this we can understand that they teach us not to ask ourselves and with this, maintain the same passive exercise of power? From the support the artist decides to communicate her feeling and thinking through textiles and threads, by doing so she enriches the conventional meaning of drawing. In the portraits, most of the characters look natural, the lines are crooked, marking them with expressions common to all, in order to show them and relocate them in a collective context, removing their pyramidal hierarchical load.

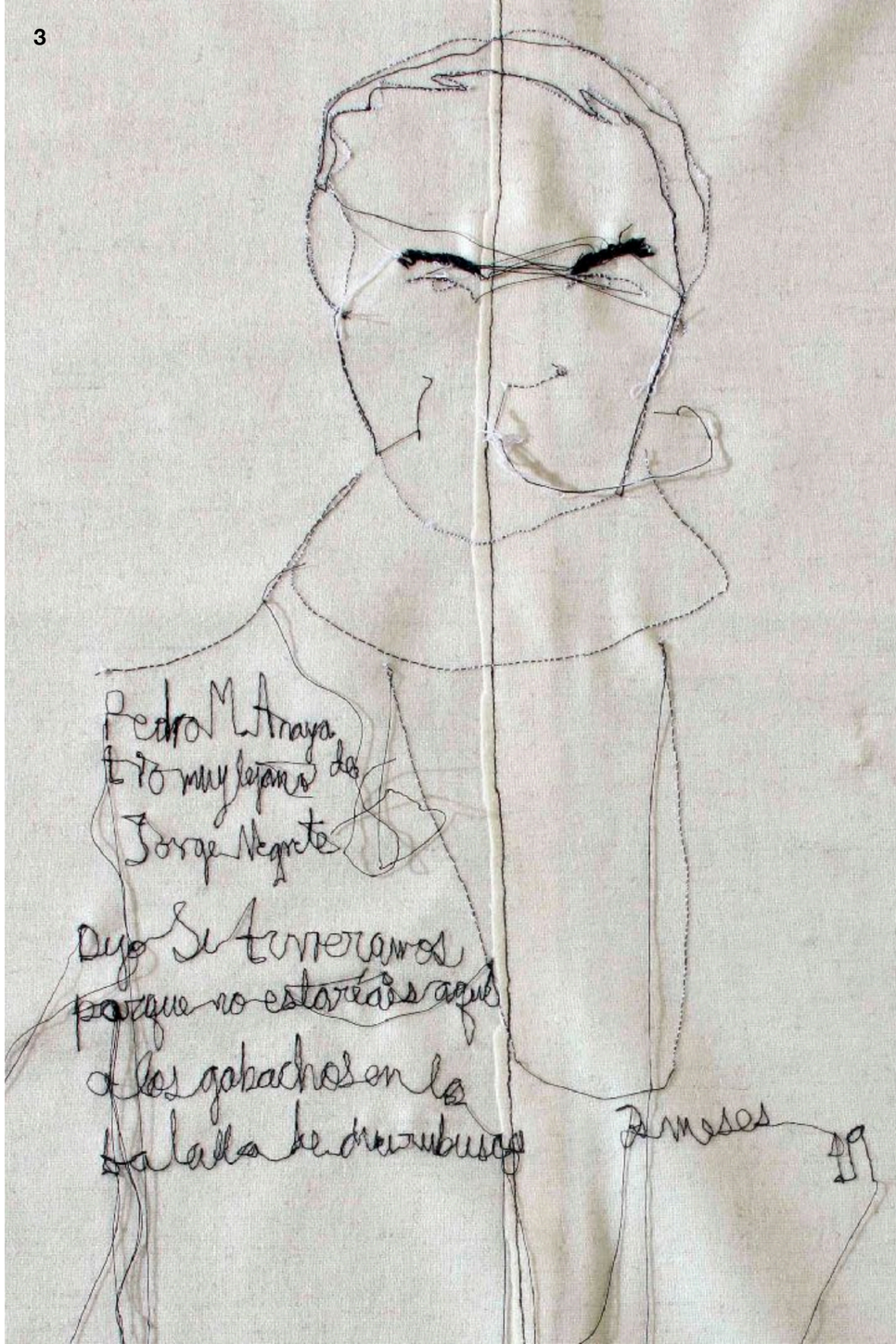
The series Los distinguished was sold in the "Alternate Collecting" project, which presented works of contemporary art by different artists and offered them for purchase through different forms of payment such as interchanges and batches. In the year 2017.

1

2

Straya
8 generaciones
nacido en
Guadal
1973

3


Pedro M. Araya
tío muy lejano de
Jorge Negrete
Oyó Se tumbaron
porque no estaríais aquí
a los gabachos en la
batalla de Burubuso
Dimoses

(ESP)

1
Manuel Jose María
de la Peña y Peña
Serie: Los Distinguidos. 2010
Hilo sobre tela
50 x 70 cm

2
Valentin Gomez Farías
Serie: Los Distinguidos. 2010
Hilo sobre tela
50 x 70 cm

3
Pedro María Bernardino Anaya
Serie:Los Distinguidos. 2010
Hilo sobre tela
50 x 70 cm

4
Algunas obras
Serie: Los Distinguidos. 2010
Hilo sobre tela
cada obra: 50 x 70 cm

(ENG)

1
Manuel Jose María
de la Peña y Peña
Serie: The distinguished. 2010
Threath over fabric
50 x 70 cm

2
Valentin Gomez Farías
Serie: The distinguished, 2010
Threath over fabric
50 x 70 cm

3
Pedro María Bernardino Anaya
Serie: The distinguished, 2010
Threath over fabric
50 x 70 cm

4
Algunas obras
Serie: The distinguished, 2010
Threath over fabric
Each work 50 x 70 cm

(ESP)

Cuerpos
Texto por Braudelio Lara

Así como la Historia (con mayúsculas) se conforma por una innumerable cantidad de pequeñas historias en las que se mezclan distintos tiempos y ritmos vitales, la obra de Mónica Leyva admite diversas lecturas en que se entrecruzan y confunden diferentes niveles de trascendencia y cotidianidad.

Sobre la trama de la tela, Mónica entreteje una mezcla inquietante de intenciones artísticas, actitudes de género, medios no convencionales e imágenes políticas que son abordadas desde una perspectiva en la que la fuerza del Poder es desnudada de su discurso grandilocuente.

Como si se instalara en una primigenia referencia al mito de Penélope, la obra de Leyva, sin embargo, parece no creer en las motivaciones amorosas ni en los encuentros felices. Por el contrario, una preocupación central en sus trabajos es la crítica del Poder, el desentrañamiento de la masculinidad que, a través de diferentes mecanismos, es reducida y emplazada por la artista a ámbitos más cercanos, íntimos y, sobre todo, inofensivos.

A diferencia de otras artistas con las cuales podría compartir preocupaciones formales, en sus piezas no encontramos una intención preciosista que se regodee en el acabado de la obra, o que se obsesione por expresar sensaciones de delicadeza y exquisitez. Por el contrario, en sus piezas asume ciertamente la condición femenina, (por lo menos la asignada culturalmente a los roles de la costurera y la tejedora), pero como una forma perversa de revelar y rebelarse ante un destino que parece ineluctable-mente impuesto y que, a final de cuentas, aparece sometido a una condición esencial de quebranto y debilidad.

Mónica logra crear una tensión chocante y atractiva entre la autoridad de las figuras de personajes históricos o políticos, solemnemente investidas de superioridad, aposentadas en el sitial de su masculinidad inalcanzable, y las imágenes deformadas casi hasta la caricatura, constreñidas al espacio frágil de una tela, lo que les confiere una cualidad de cercanía que se aleja a años luz de la imagen oficial. Sus tejidos y esculturas textiles tienen una resonancia remota con las esculturas blandas de Yayoi Kusama, aunque sin sus rasgos violenta y explícitamente sexualizados.

Como si quisiera decirnos que entre el poder y la debilidad, entre la feminidad y los rasgos masculinos, entre la trascendencia y el anonimato íntimo exsten insospechados vasos comunicantes, las piezas de Mónica Leyva se asumen como objetos abiertos e inacabados que revelan su condición inconclusa precisamente en sus múltiples hilos sueltos.

(ENG)

Bodies
Text by Braudelio Lara

Just as History (in capital letters) is made up of an innumerable number of small stories in which different times and vital rhythms are mixed, the work of Mónica Leyva admits different readings in which different levels of transcendence and everyday life are intertwined and confused.

On the fabric of the canvas, Mónica weaves a disturbing mixture of artistic intentions, gender attitudes, unconventional media and political images that are approached from a perspective in which the force of Power is stripped of its bombastic discourse.

As if installed in an original reference to the myth of Penelope, Leyva's work, however, seems not to believe in love motivations or happy encounters. On the contrary, a central concern in her works is the critique of Power, the unraveling of masculinity that, through different mechanisms, is reduced and located by the artist to closer, more intimate and, above all, harmless spheres.

Unlike other artists with whom she could share formal concerns, in her pieces we do not find a precious intention that delights in the finish of the work, or that is obsessed with expressing sensations of delicacy and exquisitenessOn the contrary, in her pieces she certainly assumes the feminine condition (at least the one culturally assigned to the roles of seamstress and weaver), but as a perverse way of revealing and rebelling against a destiny that seems ineluctably imposed and that, in the end, appears subject to an essential condition of brokenness and weakness.

(ESP)

Cuerpo.2006
Instalación escultórica
Estambre tejido
Medidas Variables

(ENG)

Body, 2006
Sculptural installation
woven yarm
variable measures

Vista general de la instalación

Installation overview

(ESP)

2
Gran Cuerpo.2006
Instalación escultórica
Estambre tejido
Medidas Variables

(ENG)

2
Big body, 2006
Sculptural installation
woven yarm
variable measures

(ESP)

3
Cuerpo.2006
Instalación escultórica
Estambre tejido
Medidas Variables

(ENG)

3
Body, 2006
Sculptural installation
woven yarm
variable measures

(ESP)

¿Qué es lo que se?
Texto por Mónica Ashida
2014

En esta serie se presenta un juego de inversos. Tomando como base la tradición pictórica del retrato en miniatura, Mónica Leyva reflexiona sobre el papel que representan los formatos, las técnicas y los sujetos a retratar en el momento de otorgarles relevancia como objetos artísticos.

Los grandes formatos protagonistas seden el paso a los pequeños, las grandes técnicas pictóricas como el óleo son intercambiadas por el humilde hilo y en el lugar de personajes aristócratas o escenas burguesas Mónica retrata objetos e imágenes de lo cotidiano en un ejercicio de estudio del dibujo per se y una búsqueda por entender el contexto en el que la artista se desenvuelve.
El resultado son gestos espontáneos que se vuelven testigos preciosistas de un constante cuestionamiento a las Bellas Artes realzando a las mal llamadas Artes Menores, como el bordado, para darles el lugar que les corresponde como una valiosa y poderosa herramienta para la creación en el lenguaje artístico contemporáneo.

(ENG)

What do I know?
Text by Mónica Ashida
2014

In this series a game of inverses is presented. Based on the pictorial tradition of the miniature portrait, Mónica Leyva reflects on the role played by the formats, techniques and subjects to be portrayed when giving them relevance as artistic objects.

The large leading formats give way to the small ones, the great pictorial techniques such as oil are exchanged for the humble thread and in the place of aristocratic characters or bourgeois scenes Mónica portrays objects and images of the everyday in an exercise of study of the drawing per se, and a search to understand the context in which the artist operates.

The result is spontaneous gestures that become precious witnesses of a constant questioning of the Fine Arts, enhancing the so-called Minor Arts, such as embroidery, to give them their rightful place as a valuable and powerful tool for creation in the contemporary artistic language.

(ESP)

Sin título. 2005
Dibujos con hilo
medidas variables

(ENG)

Sin título. 2005
Drawings with thread
variable measures

(ESP)

Sin título

En esta serie de dibujos expandidos de la artista Mónica Leyva realizados con maquina de coser sobre tela. La artista experimenta con el dibujo, trazando líneas de colores con hilo, aportando textura y una tercera dimensión al plano bidimensional.

La investigación es un proceso lúdico, que parte de seleccionar monografías con una estética retro empleadas para la educación de la niñez, además de la observación de la cotidianidad del paisaje urbano; flores, aves y personajes como policías, futbolistas y mariachis, plasmados como protagonistas de fragmentos de ideas, de momentos y de encuentros.

(ENG)

Sin título

In this series of expanded drawings by the artist Mónica Leyva made with a sewing machine on fabric. The artist experiments with drawing, tracing colored lines with thread, adding texture and a third dimension to the two-dimensional plane.

The investigation is a playful process, which starts from selecting monographs with a retro aesthetic used for childhood education, in addition to the observation of the daily life of the urban landscape; flowers, birds and characters such as policemen, soccer players and mariachi bands, portrayed as protagonists of fragments of ideas, moments and encounters.

(ESP)

Sin título. 2005
Dibujos con hilo
medidas variables

(ENG)

Sin título. 2005
Drawings with thread
variable measures

(ESP)

Sin título. 2005
Dibujos con hilo
medidas variables

(ENG)

No title. 2005
Drawings with thread
variable measures

(ESP)

La Balsa ME
Texto por Mario Wandu
2022

La Balsa ME es una escultura blanda construida en 2004 con costales yute recuperados, los cuales fueron empleados originalmente para transportar (Mimosa Me) un extracto bajo en sales insolubles, materia prima para el curtido de cueros como suelas y correas. Posteriormente a través de los sedimentos encontrados en el interior de los costales, como pigmentos, metales oxidados y granos, además de los sellos que trazaban la cartografía de su recorrido, se pudo deducir el uso para el traslado y almacenaje en distintas industrias.

Para esta pieza la artista pensó en la imagen de un enjambre por la similitud de las abejas con la con la especie humana en relación al trabajo arduo. La pieza propone una reflexión sobre los alimentos en relación al comercio y a la migración, así como de los cuerpos humanos empleados en las industrias como mano de obra, los cuales suelen ser usualmente cuerpos racializados o precarizados por los poderes hegemónicos, como personas en situación de transito.

La escultura también explora su propia materialidad, la rigidez y fuerza de los costales cosidos entre si para la construcción de un plano tridimensional. Para el montaje in-situ en la Pinacoteca de la Universidad de Colima, la escultura fue instalada en el patio, los costales fueron rellenados con semillas de chía y guata , expuestos a la intemperie, el proceso culmina con la germinación de las semillas a través de las lluvias, como un acto curativo de los materiales y su narrativa ligada a los cuerpos gastados.

(ENG)

La Balsa ME
Text by Mario Wandu
2022

The Balsa ME is a soft sculpture built in 2004 with recovered jute sacks, which were originally used to transport (Mimosa Me) an extract low in insoluble salts, a raw material for tanning leather for soles and straps. Subsequently, through the sediments found inside the sacks, such as pigments, oxidized metals, and grains, as well as the stamps that mapped their route, it was possible to deduce their use for transportation and storage in different industries

For this piece, the artist thought of the image of a swarm due to the similarity of bees with that of the human species in relation to hard work. The piece proposes a reflection on food in relation to trade and migration, as well as the human bodies used in industries as labor, which are usually racialized or made precarious by hegemonic powers, as people in situations of transit.

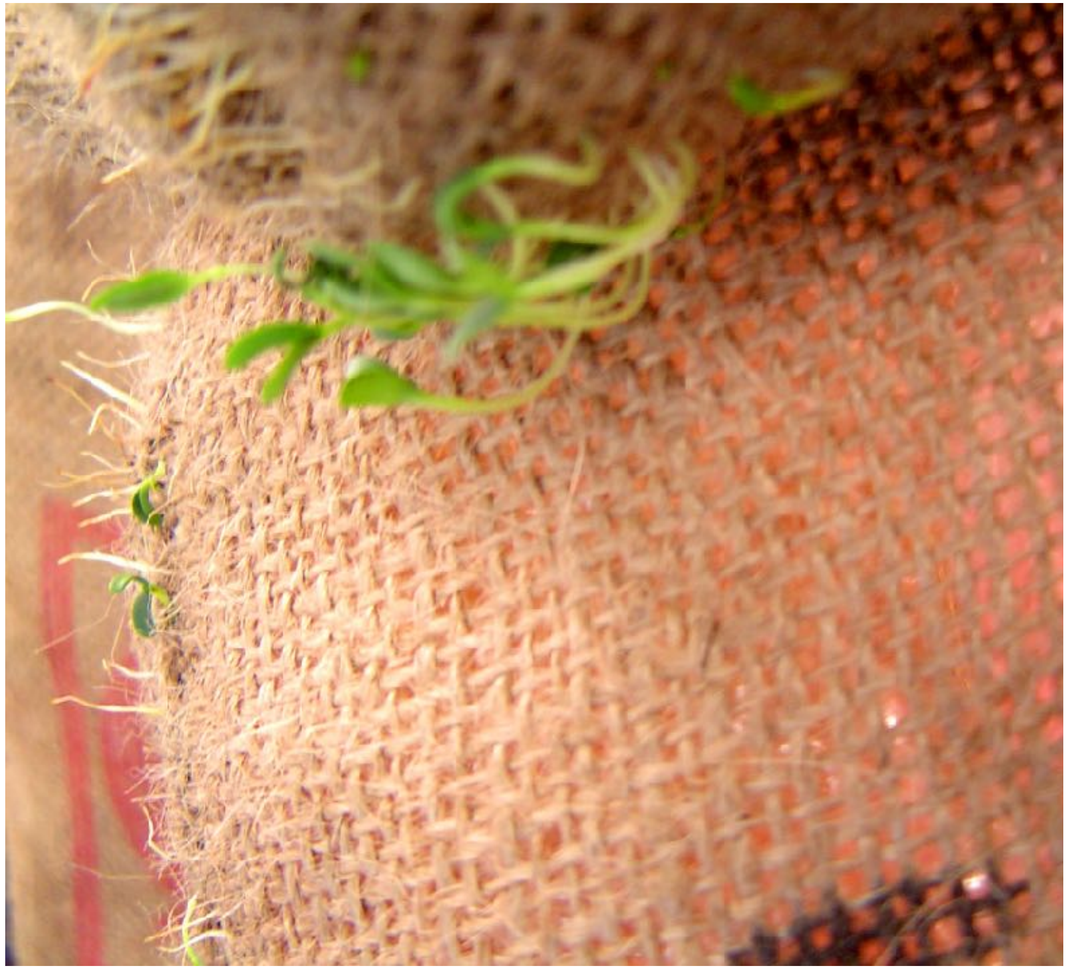
The sculpture also explores its own materiality, the rigidity and strength of the sacks sewn together for the construction of a three-dimensional plane.

For the in-situ assembly in the Pinacoteca of the University of Colima, the sculpture was installed in the patio, the sacks were filled with chia seeds and wadding, exposed to the elements, the process culminates with the germination of the seeds through of the rains, as a curative act of the materials and its narrative linked to the spent bodies.

1

Vista general de la instalación

3



(ESP)

1-3
La Balsa, (Me) 2004
Escultura Blanda
Costales cosidos y suspendidos,
con semillas en su interior.
Medidas Variables

Instalación de sitio especifico
para el patio de la Pinacoteca
de la Universidad de Colima.

(ENG)

1-3
La Balsa, (Me) 2004
Soft Sculpture

Sewed and suspended sacks,
with seeds inside.
Variable Measurements

Site Specific Installation
for the patio of the Pinacoteca
from the University of Colima.

(ESP)

Sillón Germinado

Para esta pieza de intervención la artista propone un emplazamiento que altera el paisaje, intervinedo un sillon abandonado, llevado al estudio de la artista, colocando semillas en su superficie y expuesto a la interperie con la intención de que estas germinaran, para posteriormente devolverlo al sitio donde fue encontrado.

(ENG)

Sprouted Armchair

For this intervention piece, the artist proposes a site that alters the landscape, intervening an abandoned armchair, taken to the artist's studio, placing seeds on its surface and exposing it to the elements with the intention to germinate said seeds, to later return it to the site. where it was found.

(ESP)

Sillón germinado. 2004
Impresión de archivo
sobre papel algodón
30 x 40 in

(ENG)

Sprouted Armchair, 2004
Archival print on cotton paper
30 x 40 in

(ESP)

Sin título

Los vestidos fueron recuperados de tianguis y bazares, los mismos fueron usados por mujeres en fechas socialmente ¨importantes¨en su vida: bautizo, primera comunión, boda, confirmación, todos rituales católicos que imponen el uso del color blanco como un símbolo de pureza. Los vestidos viejos y los rastros de uso fueron conservados como gestos que reflejan la vida cotidiana.

“Habla de esos sueños con los que crecemos las mujeres con los que crecimos las mujeres de mi generación al menos, de las ilusiones rotas, gastadas que solo duran una noche, una bailada” performatico, que cumple una doble función como símbolo y como imagen: como símbolo que tiene un significado temporal y contextual específico y como imagen o gesto atemporal sin un contexto particular.

(ENG)

No title

The dresses were recovered from street markets and bazaars, they were worn by women on socially "important" dates in their lives: baptism, first communion, wedding, confirmation, all Catholic rituals that impose the use of white as a symbol of purity. The old clothes and the traces of use were preserved as gestures that reflect daily life.

It is about those dreams that women of my generation grew up with, of the broken, spent illusions that only last one night, a dance”

Fulfills a double function as a symbol and as an image : as a symbol that has a specific temporal and contextual meaning and as a timeless image or gesture without a particular context.

1

2

(ESP)

1-2
Sin título, 2004
Escultura Instalación
Vestidos de novia y primera comunión,
cortados y vueltos a unir.
Pieza única
280 x 160 cm

(ENG)

1-2
No title, 2004
Instalation Wedding and first comunión
Dresses, cut and sew together.
Only piece
280 x 160 cm

Gracias

Thank You

Contacto / Contact

- estudiomonicalyva@gmail.com
- monicaleyva.org