

QUEMANDO LA CASA BURNING DOWN THE HOUSE

MARCOS CASTRO
SOLO SHOW

Abierto al público
6 de febrero 2024

MAIA
CONTEMPORARY

Casa Basalta: Colima 159, Roma Norte 06700, Ciudad de México
info@maiacontemporary.com | +52 55 8902 4291

MARCOS CASTRO (@costramark)

El artista mexicano Marcos Castro trabaja a través de varios medios, conectando con la idea del arte como una esfera sagrada. Basado principalmente en sus habilidades de dibujo como clave de su proceso creativo, también realiza cerámicas, instalaciones, pinturas y murales. El desafío en sus obras es capturar elementos simbólicos en mitos, historias locales e historia nacional o entornos naturales para explotar su potencial para generar nuevas identidades a partir de imágenes antiguas. Las "ruinas" son un leitmotiv en su obra. La esencia de este enfoque es mostrar temas de formas nuevas y reveladoras y, al hacerlo, aumentar su resonancia física y emocional. Es por eso que Castro está tan interesado en el poder de los rituales y los murales, ya que producen un espacio para la comunidad y la utopía para la experiencia del arte.

Marcos Castro (n. 1981, Ciudad de México, México) estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" en la Ciudad de México. Ha realizado diversas exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero, entre ellas: Así será el Pasado, Dot Fiftyone Gallery, Miami (2020); Mañana, cenizas, Galería Machete (2019); El Color del Sur, Galería Machete, Ciudad de México (2017); Objetos necesarios, Dot Fiftyone Gallery, Miami (2014); Ruinas Futuras, Galería Luis Adelantado, Ciudad de México (2013); Tormentas Negras, El Clauselito, Museo de la Ciudad de México, Ciudad de México (2012); Número bestial, Museo Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México (2012); entre otros. Entre sus exposiciones colectivas se encuentran: OTRXS MUNDXS, Museo Tamayo, Ciudad de México (2020); Estudio de Trazo, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (2014); Panorámica, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (2013); Ruta Mística, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey (2013); Historia de A, Museo Amparo, Puebla, México (2011). Recibió la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) dos veces en 2007 y 2014. Realizó la residencia Dedazo en 2018, ubicada en el Ejido Felipe Carrillo Puerto en Chiapas, México; en 2014 fue elegido para formar parte de la residencia Omi en Nueva York; en 2008 participó en el 18th Street Arts Center en Los Ángeles, Estados Unidos; y completó la residencia en Skowhegan, Maine, EE. UU. en 2016. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México, donde es miembro fundador y codirector del espacio cultural Obrera Centro.

QUEMANDO LA CASA

La pintura es esencial dentro de la obra de Marcos Castro, sus líneas gestuales y colores intensos no buscan imitar la vida sino expresar un simbolismo trascendental cargado de emoción, retratando la fuerza de la Naturaleza y su relación con la naturaleza humana.

En series anteriores, Castro exploró escenarios apocalípticos donde la destrucción era el tema central. En Quemando la Casa, su dirección cambia, permitiéndole adoptar una nueva perspectiva.

Para ello Castro emplea el elemento fuego como protagonista silencioso, a través de escenas donde el espectador tiene el punto de vista de estar dentro de una casa en llamas, mientras mira a través de ventanas que muestran una realidad externa de escenas vibrantes de la Naturaleza; plantas exuberantes, ríos y animales salvajes se han apoderado de lo que parece una civilización abandonada.

Al expresar este acto de destrucción, establece un nuevo ciclo de renovación. La regeneración es vista como un proceso de purificación, donde el fuego transforma todo lo que encuentra. Es la fuerza arquetípica de la transmutación. En la mitología griega, el fuego simboliza el conocimiento y la creatividad. Encarna lo divino y es inaccesible para los mortales hasta que Prometeo se lo roba a los dioses para entregárselo a la humanidad.

Para Carl Jung, la casa simboliza nuestra psique, una manifestación del alma. El hogar es uno de los símbolos colectivos más primarios, nuestro refugio, el límite entre el mundo y yo. De esta manera, quemar la casa no es sólo un acto de renovación/transformación sino también el momento de derribar la frontera entre yo y la Naturaleza, interior y exterior, integrando aquello que "no soy yo", yendo más allá, hacia un realidad donde todo está conectado.

Quemando la Casa inspira al cambio, una revolución que se produce a nivel subconsciente. Como el Ave Fénix, renaceremos de las cenizas. La exposición propone una especie de puesta en escena alegórica, que incorpora objetos pictóricos bidimensionales en un entorno tridimensional, construyendo un entorno inmersivo que nos recuerda que somos parte de la realidad, no solo actores de una existencia determinista, sino co-creadores activos.

Las imágenes de Castro, surrealistas en su extrañeza e intensidad, buscan iniciar una conversación sobre la crisis ecológica y existencial de la humanidad. Los filósofos siempre se han preguntado si se puede entender a la humanidad divorciada de la Naturaleza, y la respuesta siempre ha sido no.

En esta serie, Marcos Castro busca conciliar esta separación.

BURNING DOWN THE HOUSE

The act of painting is essential to Marcos Castro's creative expression -even though he works across various media- his high-pitched color images don't seek to imitate life but to express a transcendental symbolism charged with emotion, portraying the force of Nature and its relationship with human nature.

In his past series, he explored apocalyptic scenarios where destruction was the center. For "Quemando la Casa" (Burning Down the House), his direction changes, allowing him to take on a new perspective. Castro employs the element of fire as the silent protagonist in scenes where the spectator has the viewpoint of being inside a house burning down while looking through windows that show an external reality of vibrant scenes of Nature. In a gestural tone, exuberant plants, rivers, and wild animals take over what looks like an abandoned civilization.

By expressing this act of destruction, he sets a renewal cycle. The regeneration is seen as a purification process where fire transforms everything it encounters; it's the archetypal force of transmutation.

In Greek mythology, fire symbolizes knowledge and creativity. It embodies the divine, inaccessible to mortals until Prometheus stole it from the Gods and gifted it to humanity.

For Carl Jung, the House symbolizes our psyche, a manifestation of the soul. Our homes are amongst the most primal of our collective symbols, our shelter, the limit between me and "the world." In this way, burning the house down is not just an act of renewal/transformation but also the moment of tearing down the border between "I" and Nature, inner and outer, integrating that which "is not me" and moving beyond into a reality where everything is connected.

Quemando la Casa sparks an intense thirst for change, a revolution that occurs at the subconscious level. Like the immortal Phoenix, we can only be reborn when nothing is left but ashes.

The exhibition proposes a sort of allegorical staging that incorporates bidimensional painting objects in a tridimensional setting, assembling an immersive environment that recalls that we are part of reality, not just actors in a deterministic existence but active co-creators.

Castro's imagery, surrealist in its strangeness and intensity, seeks to start a conversation about humanity's ecological and existential crisis. Philosophers have always asked themselves if humankind can be understood as divorced from Nature, and the answer has always been no.

In this series, Marcos Castro seeks to reconcile this separation.

SOLO SHOWS

- 2023 Tremors in paradise, Dot fifty-one Gallery, Miami, US.
- 2022 Miradora, Atrio de San Francisco, Fundación Centro Histórico, Mexico City, Mexico.
Hybrid times, Asphalt Festival, Düsseldorf, Germany.
La vulgar falta de identidad [The vulgar lack of identity], ExpoChicago, Chicago, US.
- 2021 El estado de las cosas, Museo Universitario del Chopo, Mexico City, Mexico.
Te conozco de antes, Machete Galería with Proyectos Monclova, Mexico City, Mexico.
- 2020 So it will be the past, Dot Fifty One Gallery, Miami, US.
- 2019 Mañana, cenizas [Tomorrow, ashes], Machete Galería, Mexico City, Mexico.
- 2018 La sal en la llaga [The salt in the wound] at La Lonja Mercantil. Machete Galería, Mexico City, Mexico
- 2017 El Color del Sur [The Color of the South], Machete Galería, Mexico City, Mexico.
- 2015 Gama Velorum, Neter, Mexico City, Mexico.
The Phantom of Liberty, Chalton Gallery, London, U.K.
- 2014 Necessary Objects, Dot fifty-one Gallery, Miami, US.
- 2013 Futuras Ruinas [Future Ruins], Galería Luis Adelantado, Mexico City, Mexico.
- 2012 Número Bestial [Bestial Number], Ex Teresa Arte Actual, Mexico City, Mexico.
Negras Tormentas [Black Storms], Clauselito. Museo de la Ciudad de México. Mexico City, Mexico.
Sobreviviendo al fin del mundo [Surviving the end of the world], Galería Luis Adelantado Valencia, Valencia, Spain.
Mi futuro está en tus manos [My Future is in your hands] Project with María Isabel Rueda; Galería Jenny Vilá, Bogotá, Colombia.
- 2010 Pater/ Padre. El paisaje como ciclo. [Father, The landscape as a cycle] Galería Luis Adelantado, Mexico City, Mexico.
SOLVE ET COAGULA. Museo experimental el ECO, Mexico City, Mexico.
- 2008 Número Bestial [Bestial Number], Proyectos Monclova. Mexico City, Mexico.
- 2007 Fabulario, Casa del Lago, [Fabulario: Lake House] Chapultepec, Mexico City, Mexico.
- 2006 Marcos Castro, Panteón de Belén, Guadalajara Jalisco. Mexico.
- 2005 La decadencia de la Mentira [The decay of lies], Proyectos Monclova, Mexico City, Mexico.

GROUP SHOWS

- 2023 TREMOR, MAIA Contemporary, Mexico City, Mexico.
- 2022 Kolapse, Machete Galería, Mexico City, Mexico.
- 2020 OTRXS MUNDXS, Museo Tamayo, Mexico City, Mexico.
Material Art Fair, Frontón México, Mexico City, Mexico.
Salón ACME 2020, Mexico City, Mexico.
3rd Kamias Triennial, Manila, Philippines.
An exhibition with works by..., Kunstinstituut Melly, Rotterdam, Netherlands.
- 2019 El animal herido, Museo Experimental El Eco, Mexico City, Mexico.
El Castillo de los ladrillos rotos, Guadalajara 90210, Mexico City, Mexico.
Zsona Maco 2019, Galería Machete, Mexico City, Mexico.
- 2018 Piel, Museo de la Cancillería, Mexico City, Mexico.
Murales temporales, Galería Karen Huber, Mexico City, Mexico.
- S. y su apocalipsis with Baris Gokturk, Spring Break Art Show, New York, US.
- Sample. Zona Maco. Machete. Mexico City, Mexico
- ArtBo. Machete. Bogotá, Colombia
- 2017 Tlaxotlali / Alternancia de Ciclos, [Taxotlali / Cycle alternation] Casa del Lago. Mexico City, Mexico.
- 2016 Mutaciones [Mutations] Galería Metropolitana. Mexico City, Mexico.
- Traded. Lawndale Art Center. Houston, Texas. US.
- Tira Líneas [Draw lines] Centro Cultural Británico. Lima, Peru.
- 2015 Constructed Otherness. London, U.K.
- Solo Project. PINTA MIAMI. Miami, US.
- 2014 Estudio de Trazo [Trace study], Museo de Arte Moderno México, Mexico City, Mexico.
- 2013 Ruta Mística [Mystical route], Museo de Arte Contemporáneo Monterrey, Monterrey, Mexico
- Panorámica [Panoramic], Palacio de Bellas Artes, Mexico City, Mexico.
- 2012 Percepciones en torno al porvenir [Perceptions about the future], Centro Cultural Británico, Lima, Peru.
- 13.0.0.0.0 RH Gallery, NY, US.
- Proyecto Correspondencia [Correspondence Project], Galería Abraço, Lisbon, Portugal.
- Mitos Oficiales [Official Myths] La Curtiduría, Oaxaca, Mexico.
- 2011 Zoologías Contemporáneas [Contemporary Zoology], Centro Cultural Vlady, Mexico City, Mexico.
- Historia de A (Obras de la Colección Jumex) [Stories of A (Artworks of the Jumex Collection)] Museo Amparo, Puebla Mexico.

- 2010 Draw, Museo de la Ciudad de México. Mexico City, Mexico.
Mother of Hedone, Jaus Art Space. Los Angeles, US.
- 2006 México, Bienal Tamayo 2006, [Mexico, Tamayo Biennial 2006] Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico.
- Barajar y de nuevo a la pared [Shuffle and back to the wall], Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico City, Mexico.
- Inmaterialidad sensible [Sensitive Immateriality], Casa del lago, Mexico City, Mexico.

COLLECTIONS

- Colección Fundación JUMEX, Mexico City, Mexico.
Museo de Arte Moderno, Mexico City, Mexico.
Perez Art Museum, Miami, US.
Colección Patricia Phelps de Cisneros, New York, US.
Fundación Alumnos 47, Mexico City, Mexico.
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico.

PUBLICATIONS

- 2017 Pintura: México (Vol.1) [Painting: Mexico (Vol.1). Sicomoro Editions, Co-edited by the Ministry of Culture of Mexico.
- 2011 100 New Artists. Francesca Gavin
- 2009 Younger than Jesus: Artist Directory. Editorial Phaidon. Edited by Lauren Cornell, Massimiliano Gioni and Laura Hoptman.

RESIDENCIES AND GRANTS

- 2022 Residency, Casa Wabi, Puerto Escondido, Oaxaca, Mexico.
- 2020 Sistema Nacional de Creadores [National System for Creators], FONCA, Mexico.
- 2019 Residency, Bemis Center for Contemporary Art. Omaha, Nebraska, US.
- 2018 Residency, Dedazo, Carrillo Puerto, Chiapas, Mexico.
- 2016 Residency, Skowhegan. US.
- 2014 Residency, OMI International Art Center, US.
Beca Jóvenes Creadores [Young Creators Grant] FONCA, Mexico.
- 2008 Residency, Artist in Residence at 18th Street Art Center. Los Angeles, US.
- 2007 Beca Jóvenes Creadores [Young Creators Grant] FONCA, Mexico.
- 2006 Selección Oficial Bienal Tamayo [Official Selection Tamayo Biennial] Mexico City, Mexico.

