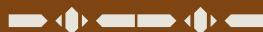

R A T I O

R A M A

Mónica Deutsch

Publicado con motivo de la exposición **Ratio-Rama**, 2025
MMAC, Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Cuernavaca, Morelos.

Dirección editorial:
Nelsa Farrugia y Cristo Contel

Textos curatoriales:
María Olivera Monroy

Traducción:
Pamela Robles
Investigación MMAC

Diseño Editorial:
Delhi Villalobos

Fotografías:
Miriam Rez

ÍNDICE

Semblanza

Obras De Exposición

Lista De Obra

Directorio MMAC

RATIO

Mónica Deutsch

RAMA

Para hablar de la obra de Mónica Deutsch es necesario partir de la idea del origen, de la semilla en donde comienza la vida. Clarice Lispector escribió hace unos años que todo en el mundo había comenzado con un sí como un movimiento mínimo que dio paso a la existencia. Lo mismo sucede en la práctica de esta artista que se mantiene profundamente atenta a los afectos y efectos de los materiales con los que trabaja: objetos encontrados y guardados a los que vuelve continuamente, telas, retazos, hilos y algodón, también maderas, piedras, alambres y utensilios como grapas y tachuelas.

Su trabajo implica largos procesos de producción en los que entabla una conversación sensible con los elementos de sus piezas, mismos que devienen en cuerpos orgánicos e instalaciones, creando un universo creativo muy particular. Antes de iniciar la producción de las piezas, Deutsch se mueve con las cosas; juega para conocer el material y descubrir las posibilidades que hay en ellos.

Es a través del cuerpo en donde todo comienza, tanto su trabajo como nuestro encuentro con las obras, además, suele realizar procesos performativos colaborativos en los que el cuerpo aparece como primer territorio de conocimiento sensible y creativo. ¿Desde dónde nos relacionamos con estas formas? ¿Qué historias nos están contando estas piezas?

Hay una idea que habita en su trabajo y que tiene que ver con la repetición y lo circular, con repasar el camino andado constantemente mientras se presta especial atención a los pequeños cambios que se van suscitando en él. Así, aunque el recorrido sea familiar, cada tránsito es distinto; quizá por este motivo su obra no entra en categorías específicas sino que forma parte de un mundo mucho más amplio donde se entrecruzan la tradición del textil, la costura, la pintura, la instalación y al mismo tiempo, recrea su propio lenguaje, una y otra vez.

María Olivera
Investigación MMAC

MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2017

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

MMAC

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
DE LA CULTURA DEL SIGLO XXI
EN MORELOS

Mónica Deutsch. Estudió Diseño de Moda, Corte y Confección, en el Instituto Internacional Feli, Arte y Técnica del Vestir, en Barcelona, España, 1984-86. Posteriormente cursó talleres de pintura y dibujo en el Centro Cultural “El Nigromante” en San Miguel de Allende, Guanajuato; y de escultura con el maestro Lothar Kestenbaum, quien residió allí por un período de dos años, de 1986-88. También pasó un tiempo estudiando pintura experimental en la Academia de San Carlos y luego en La Esmeralda.

Al conocer la obra de Joseph Beuys y Louise Bourgeois, entre otros, cambió su concepción del arte: estos artistas le abrieron un nuevo campo significativo de posibilidades, la ayudaron a vislumbrar nuevos caminos de exploración y experimentación.

En 2005 introdujo nuevos materiales y comenzó a trabajar con telas, cuero, fieltro, cera, hilo, huesos, arcilla, etcétera. De esta forma, pasó de lo bidimensional a lo tridimensional para comenzar un trabajo más cercano al objeto y a lo escultórico.

Mónica Deutsch studied Fashion Design, Pattern Making, and Sewing at the Feli International Institute of Art and Technique of Dressmaking in Barcelona, Spain, from 1984 to 1986. She later attended painting and drawing workshops at the “El Nigromante” Cultural Center in San Miguel de Allende, Guanajuato, and sculpture workshops with the master Lothar Kestenbaum, who resided there for two years, from 1986 to 1988. She also spent time studying experimental painting at the San Carlos Academy and later at La Esmeralda.

Discovering the work of Joseph Beuys and Louise Bourgeois, among others, changed her conception of art: these artists opened up a significant new field of possibilities for her, helping her to envision new paths of exploration and experimentation.

In 2005, she introduced new materials and began working with fabrics, leather, felt, wax, thread, bone, clay, and more. In this way, he went from two-dimensional to three-dimensional to begin a work closer to the object and to sculpture.

¹ https://proyecto.h.com/artista_proyecto_t/monica-deutsch/

Para hablar de la obra de Mónica Deutsch es necesario partir de la idea del origen, de la semilla en donde comienza la vida. Clarice Lispector escribió hace unos años que todo en el mundo había comenzado con un sí, como un movimiento mínimo que dio paso a la existencia. Lo mismo sucede en la práctica de esta artista que se mantiene profundamente atenta a los afectos y efectos de los materiales con los que trabaja: objetos encontrados y guardados a los que vuelve continuamente, telas, retazos, hilos y algodón, también maderas, piedras, alambres y utensilios como grapas y tachuelas.

To discuss the work of Mónica Deutsch, it is necessary to begin with the idea of origin, of the seed from which life begins. Clarice Lispector wrote some years ago that everything in the world began with a yes, like a minimal movement that gave rise to existence. The same is true in the practice of this artist, who remains deeply attentive to the emotions and effects of the materials she works with: found and kept objects to which she continually returns, fabrics, scraps, threads and cotton, as well as wood, stones, wires, and tools such as staples and tacks.

Su trabajo implica largos procesos de producción en los que entabla una conversación sensible con los elementos de sus piezas, mismos que devienen en cuerpos orgánicos e instalaciones, creando un universo creativo muy particular. Antes de iniciar la producción de las piezas, Deutsch se mueve con las cosas, juega para conocer el material y descubrir las posibilidades que hay en ellos. Es a través del cuerpo en donde todo comienza, tanto su trabajo como nuestro encuentro con las obras, además, suele realizar procesos performáticos colaborativos en los que el cuerpo aparece como primer territorio de conocimiento sensible y creativo. ¿Desde dónde nos relacionamos con estas formas? ¿Qué historias nos están contando estas piezas?

Her work involves lengthy production processes in which she engages in a sensitive dialogue with the elements of her pieces, which then become organic forms and installations, creating a highly distinctive creative universe. Before beginning production, Deutsch moves with the materials, playing to understand them and discover their inherent possibilities. Everything begins through the body, both her work and our encounter with the pieces. She also frequently engages in collaborative performance processes in which the body emerges as the primary territory of sensitive and creative knowledge. From what perspective do we relate to these forms? What stories are these pieces telling us?

Hay una idea que habita en su trabajo y que tiene que ver con la repetición y lo circular, con repasar el camino andado constantemente mientras se presta especial atención a los pequeños cambios que se van suscitando en él. Así, aunque el recorrido sea familiar, cada tránsito es distinto; quizá por este motivo su obra no entra en categorías específicas sino que forma parte de un mundo mucho más amplio donde se entrecruzan la tradición del textil, la costura, la pintura, la instalación y, al mismo tiempo, recrea su propio lenguaje, una y otra vez.

There is an idea that permeates her work, related to repetition and cyclicity, to constantly retracing the path traveled while paying close attention to the small changes that arise along the way. Thus, although the journey may be familiar, each passage is different; perhaps for this reason, her work does not fit into specific categories but rather forms part of a much broader world where the traditions of textiles, sewing, painting, and installation intersect, and at the same time, she recreates her own language, again and again.

RATIO — RAMA

El arte textil es una de las expresiones más antiguas y universales de la humanidad. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el hilo y la aguja para crear objetos que van desde simples utensilios hasta obras de arte de gran complejidad. En el presente, el arte textil sigue siendo una disciplina muy activa y creativa, que permite a los artistas explorar nuevas formas y técnicas.

En este sentido, el arte textil es una disciplina muy versátil, que puede ser utilizada para crear objetos de uso cotidiano o para crear obras de arte de gran complejidad. En este sentido, el arte textil es una disciplina muy versátil, que puede ser utilizada para crear objetos de uso cotidiano o para crear obras de arte de gran complejidad.

Rafaela Chavira

MORELOS CULTURA MMAC

Lista de obra

Mónica Deutsch

Red de pérdidas significativas,
2021
Medidas variables
Diversos materiales

Mónica Deutsch

Red de corazón, 2021
Medidas variables
Diversos materiales

Mónica Deutsch

El futuro plateado, 2021
Medidas variables
Acrílico sobre peyón

Mónica Deutsch

LOVE
69 x 41 x 35 cm
Banco de mezquite, fieltro, espuma de polietileno, madera, cuero de vacuno, clavos, hilo, turritelas, pintura acrílica, escombros, espejo, figura de cera

Mónica Deutsch

Hueso intervenido
68 x 14 x 9 cm
Extensión:
75 x 14 x 9 cm
Hueso de vaca encontrado en el campo, seda satinada, relleno, hilo, piel de conejo, olla de barro pequeña

Mónica Deutsch

Objeto con gabinete azul
42 x 19 x 18 cm
Medias, relleno, canasta con interior de seda azul, estambre, corcho, piel de conejo

Mónica Deutsch

Corset
32 x 37 x 14 cm
Cobija de lana, seda, adorno, hilo

Mónica Deutsch

Figura en formación
105 x 25 x 25 cm
Guaje, cuero vacuno, terciopelo, cera, hilo

Mónica Deutsch

Palo de lluvia
85 x 8 x 8 cm
Palo de lluvia, piel de serpiente cascabel, retazos de corbata, manta cruda, hilo

Mónica Deutsch

Tapete rosa
213 x 177 cm
Tapete

Mónica Deutsch

Conjunción de partes
104 x 57 x 13 cm
Cobija de lana, tela estampada, hilo

Mónica Deutsch

Cojines - actividad estelar
130 x 74 x 9 cm
Tela de cortina, pintura, hilo

MMAC

MUSEO MORELENSE
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
JUAN SORIANO