

Marcos Ramírez ERRE

SEMBLANZA

Nació en Tijuana, Baja California, en 1961. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y se graduó en 1982. En 1983 emigró a Estados Unidos, donde trabajó durante 17 años en la industria de la construcción. En 1989 comenzó su práctica artística, desarrollando durante varios años de manera paralela su actividad como constructor y artista.

Su experiencia entre México y Estados Unidos, particularmente en la región fronteriza de Tijuana y San Diego, ha sido fundamental para el desarrollo de una práctica multidisciplinaria que incluye escultura, instalación, dibujo, pintura, fotografía, video, intervención pública y proyectos de sitio específico. Su trabajo aborda cuestiones relacionadas con el territorio, la frontera, la identidad, el trabajo, la memoria histórica y las relaciones de poder, a partir de contextos locales que pueden adquirir lecturas más amplias.

A lo largo de más de tres décadas, su obra ha sido presentada en exposiciones, bienales, residencias y proyectos internacionales en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina. Entre sus participaciones destacan InSITE 94 e InSITE 97, las VI y VII Bienales de La Habana, la Bienal del Whitney de 2000, la Trienal Poligráfica de San Juan, la II Bienal de Moscú, la Bienal de São Paulo, Valencia, la Bienal de California, la Bienal Zero1 de Silicon Valley y SITE Santa Fe, entre otras.

Su obra ha formado parte de exposiciones como Made in California, México Iluminado, Strange New World, From Baja to Vancouver, Política de la Diferencia / Arte Iberoamericano de Fin de Siglo, ECO. Arte Contemporáneo Mexicano en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Crisis, Arte y Confrontación en América Latina en el Palacio de Bellas Artes de México.

En 2003 fundó Estación Tijuana, un espacio independiente que dirigió hasta 2010 y desde el cual desarrolló un programa dedicado al arte, la arquitectura, el urbanismo y la cultura popular. También ha impartido cursos en la University of California San Diego y en el California Institute of the Arts.

En 2011 presentó La Reconstrucción de los Hechos, una retrospectiva de veinte años de trabajo, en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. En 2007 recibió la United States Artists Fellowship y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.

Marcos Ramírez ERRE

ARTIST STATEMENT

Soy un artista visual multidisciplinario con especial interés en los proyectos de sitio específico. Mi práctica parte de una relación directa con el territorio y con las condiciones históricas, políticas y sociales que determinan nuestra manera de habitarlo. Una parte fundamental de mi trabajo se produce desde la región fronteriza entre el sur de California y el norte de México. Tijuana y su entorno constituyen un lugar particularmente significativo para mi práctica: un territorio donde dos países, sistemas económicos y realidades sociales distintas se encuentran, se confrontan, se mezclan y se transforman mutuamente. La frontera hace visibles esas diferencias, pero también revela las relaciones, intercambios y contradicciones que surgen de su contacto.

La frontera no es únicamente una línea geográfica: es una condición desde la cual trabajo.

A partir de situaciones y contextos concretos, abordo cuestiones relacionadas con la frontera, la ciudad, la identidad, la memoria histórica, el trabajo, el poder y las relaciones entre México y Estados Unidos. Me interesa observar cómo las estructuras políticas y económicas se manifiestan en el espacio cotidiano y cómo esas estructuras afectan la manera en que las personas se desplazan, se relacionan, construyen su identidad y entienden su lugar dentro de una comunidad.

Estos intereses se extienden hacia cuestiones más amplias: las relaciones humanas, la guerra y sus consecuencias, el ejercicio del poder, la geopolítica, la ecología, las relaciones entre los Estados y sus habitantes y las condiciones que surgen del encuentro —o del conflicto— entre diferentes culturas y formas de vida. También me interesa la percepción: cómo vemos, cómo interpretamos aquello que vemos y cómo construimos posiciones a partir de esas interpretaciones.

Trabajo a partir de problemas y situaciones específicas, pero busco que las obras puedan generar lecturas que trasciendan el contexto en el que fueron producidas. Me interesa que lo local y lo global no aparezcan como categorías opuestas, sino como dimensiones que se encuentran dentro de la propia obra. Un acontecimiento situado puede contener preguntas que tienen resonancia en otros territorios y circunstancias.

Los proyectos de sitio específico ocupan un lugar importante en mi práctica porque permiten que el contexto no sea únicamente el escenario de una obra, sino parte activa de su construcción. El lugar, su historia, sus materiales, sus habitantes y las relaciones que lo atraviesan pueden convertirse en elementos del proceso artístico.

No trabajo con un medio predeterminado. La forma y los materiales dependen de las necesidades de cada proyecto. A lo largo de mi trayectoria he trabajado con pintura, dibujo, escultura, instalación, fotografía, video e intervención, y he incorporado distintos materiales y técnicas de acuerdo con las características de cada obra.

Para mí, el material no es solamente un recurso formal. Su procedencia, uso, escala, transformación y relación con el contexto pueden formar parte del significado de la obra. Por ello, cada proyecto implica también una búsqueda de herramientas y procedimientos que permitan abordar de manera particular las preguntas que lo originan.

Mi práctica se construye así desde una relación entre territorio, contexto, material y experiencia: entre lo que ocurre en un lugar específico y las preguntas que ese lugar puede abrir sobre nuestra manera de vivir y relacionarnos.

Marcos Ramírez ERRE

PROFILE

Born in Tijuana, Baja California, in 1961, Marcos Ramírez ERRE studied Law at the Autonomous University of Baja California, graduating in 1982. In 1983, he emigrated to the United States, where he worked in the construction industry for 17 years. He began his artistic practice in 1989, developing his work as a builder and artist in parallel for several years.

His experience between Mexico and the United States, particularly in the border region of Tijuana and San Diego, has been fundamental to the development of a multidisciplinary practice that encompasses sculpture, installation, drawing, painting, photography, video, public intervention, and site-specific projects. His work addresses questions of territory, borders, identity, labor, historical memory, and power relations, often starting from local contexts that open onto broader readings.

Over more than three decades, his work has been presented in exhibitions, biennials, residencies, and international projects across Mexico, the United States, Canada, Europe, Asia, and Latin America. His participation in major exhibitions and biennials includes InSITE 94 and InSITE 97, the 6th and 7th Havana Biennials, the 2000 Whitney Biennial, the San Juan Poly/Graphic Triennial, the 2nd Moscow Biennale, the São Paulo–Valencia Biennial, the California Biennial, the Zero1 Biennial in Silicon Valley, and SITE Santa Fe, among others.

His work has been included in exhibitions such as Made in California, México Iluminado, Strange New World, From Baja to Vancouver, Política de la Diferencia / Arte Iberoamericano de Fin de Siglo, ECO. Arte Contemporáneo Mexicano at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, and Crisis, Arte y Confrontación en América Latina at the Palacio de Bellas Artes in Mexico City.

In 2003, he founded Estación Tijuana, an independent space that he directed until 2010. There, he developed a program focused on art, architecture, urbanism, and popular culture. He has also taught courses at the University of California San Diego and the California Institute of the Arts.

In 2011, he presented La Reconstrucción de los Hechos, a retrospective spanning twenty years of his work, at the Museo de Arte Carrillo Gil in Mexico City. In 2007, he received a United States Artists Fellowship and is a member of Mexico's Sistema Nacional de Creadores de Arte (National System of Art Creators).

Marcos Ramírez ERRE

ARTIST STATEMENT

I am a multidisciplinary visual artist with a particular interest in site-specific projects. My practice begins with a direct relationship to territory and to the historical, political, and social conditions that shape the ways in which we inhabit it.

A fundamental part of my work emerges from the border region between Southern California and Northern Mexico. Tijuana and its surroundings are particularly significant to my practice: a territory where two countries, economic systems, and distinct social realities meet, confront one another, intersect, and transform each other. The border makes these differences visible, but it also reveals the relationships, exchanges, and contradictions that emerge from their contact.

The border is not simply a geographic line; it is a condition from which I work.

Through specific situations and contexts, I explore questions related to the border, the city, identity, historical memory, labor, power, and the relationship between Mexico and the United States. I am interested in observing how political and economic structures manifest themselves in everyday spaces, and how these structures affect the ways people move, relate to one another, construct their identities, and understand their place within a community.

These concerns extend into broader questions surrounding human relationships, war and its consequences, the exercise of power, geopolitics, ecology, the relationship between states and their inhabitants, and the conditions that emerge from the encounter—or conflict—between different cultures and ways of life. I am also interested in perception: how we see, how we interpret what we see, and how we form positions based on those interpretations.

I work from specific problems and situations, while seeking to create works that can generate readings beyond the context in which they were produced. I am interested in local and global dimensions not as opposing categories, but as dimensions that coexist within the work itself. A situated event can contain questions that resonate across other territories and circumstances.

Site-specific projects occupy an important place in my practice because they allow context to become more than the setting of a work: it becomes an active part of its construction. The place, its history, its materials, its inhabitants, and the relationships that run through it can all become elements of the artistic process.

I do not work with a predetermined medium. The form and materials depend on the needs of each project. Throughout my practice, I have worked with painting, drawing, sculpture, installation, photography, video, and intervention, incorporating different materials and techniques according to the particular characteristics of each work.

For me, material is not merely a formal resource. Its origin, use, scale, transformation, and relationship to context can all become part of the meaning of a work. Each project therefore also involves a search for the tools and processes that can address, in a particular way, the questions from which it emerges.

My practice is thus shaped by a relationship between territory, context, material, and experience: between what happens in a specific place and the questions that place can open up about the ways we live and relate to one another.