

Mely Barragán

Casi Perfectas

Mely Barragán

Casi Perfectas

Pintura reciente e Instalación

20 de enero de 2005 - 19 de febrero de 2005

Almost Perfect

Recent paintings and installation

January 20, 2005 - February 19, 2005

Aunque se dedicó la obra de **Mely Barragán** hasta ahora sólo pocas exposiciones individuales, ella como una artista joven está bien conocida en la región Tijuana/San Diego. Parece que la baja presencia en las exhibiciones individuales esté relacionada a su manera de trabajar, que se caracteriza por grandes emociones personales por una parte y la superación racional de un tema por la otra. Por eso su obra resulta como la síntesis de un proceso analítico, que requiere mucho tiempo. Este hecho limita inevitablemente la cantidad de la producción. Solamente para esta exposición el tiempo de preparación casi se ascendió un año entero.

Barragán trata dentro de este margen uno de sus temas centrales de manera muy consecuente: el aspecto género de los roles sociales. Por ser una afectada pone el enfoque en la ambigüedad del rol de la mujer en la sociedad moderna: su cambio drástico en el área pública por un lado y el casi inexplicable caer de muchas mujeres en la trampa de patrones tradicionales dentro de sus relaciones personales causándoles malestar por el otro. Pero ninguna de estas pinturas de mujeres, en su mayoría muy llamativas, nos muestra el dedo índice dogmático feminista levantado y ni se entona ningún treno ni se echa la culpa a nadie. Haciendo uso del medio de distanciamiento, Mely Barragán toma sus figuras de mujeres de los cuentos de hadas, las telenovelas, los cómics y los comerciales. Todavía da un paso más adelante y evoca en su universo de imágenes los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

Un elemento muy alarmante para el espectador es la duplicación de figuras o caras: ¿son imágenes reflejadas, es mi otro Yo o nuestro gemelo? Las "*Casi Perfectas*", unidas por el codo como gemelos siameses, nos miran desde la tela de manera provocativa. Casi perfecta precisamente no es perfecta, como las chicas buenas a uno le gustarían siempre de ser. En todo caso las dos no son así y pues como suele decirse: "Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes." "*¿Un Cuento de Hadas?*" muestra en la parte derecha un árbol delante de un fondo al rojo vivo, mientras en la izquierda de un color azul-verde radiante no está sentada Caperucita Roja, pero una Lolita, derramando unas lágrimas bien calculadas. En este caso seguramente el lobo no hubiera sido el seductor. Son precisamente esta chispa y la ironía en la obra de Mely Barragán que nos hacen pensar y algunas pinturas como "*La Compañera Ideal*" incluso nos hacen sentirnos oprimidos.

Los materiales usados todavía subrayan el aspecto irónico. "*El Pecado*" por ejemplo, la ama de casa rechoncha tipo vampiresa en su ropa interior color azulado junto con sus dos clones de color violeto y verde, fue pintada, igual como "*CareFree*", la soldada valiente y "*Una de Dos*" sobre una tela plastificada estampada que serviría normalmente para manteles decorativos en la cocina.

Sólo nos queda preguntar: "¿Hombres, si hay?!" Como no, uno como consolador de "*Cuatro Lloronas*". Tres "*Hombres*" más con caras masculinas marcadas fueron captados en formatos de imágenes ovales "femeninos". Para ellos el mundo parezca en orden todavía; pues al fin y al cabo ¿no son perfectos siempre?

Petra y Jens Herrmann

Although only a few solo exhibitions were dedicated to **Mely Barragán's** work up to now, she is well known as an emerging artist in the Tijuana and San Diego region. The small number of solo shows may be related to her working method which is characterized by a personal concern on the one hand and a reflected coming to terms with a specific subject on the other hand. That's why her works are created as a synthesis of a time consuming analytical process which inevitably limits its numbers. For the present exhibition the preparation period alone was almost one year.

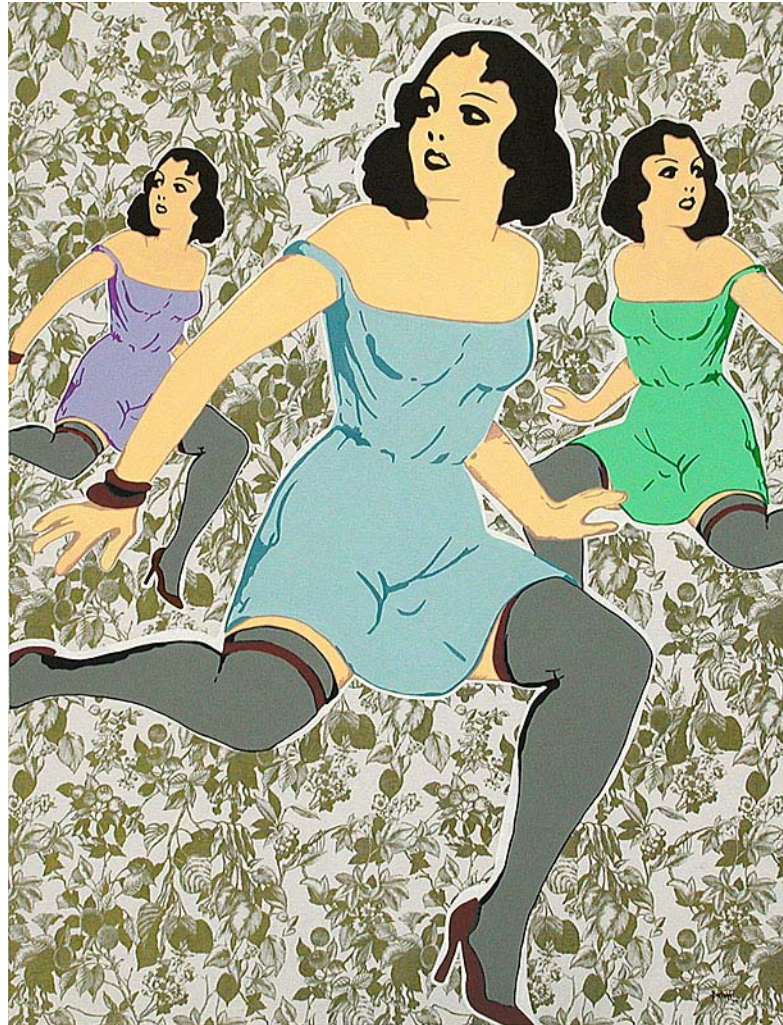
Within this context Barragán consistently works on one of her central issues: the gender aspect of social roles. Personally concerned the conflict of modern women's role is the center of her attention: its dramatic change in the public sector of society on the one hand and the almost unexplainable as well as uncomfortable tangle in aspects of traditional patterns of women in their personal sphere on the other hand. However nowhere on the predominantly poster-like depiction of women the dogmatic feminist forefinger is raised, nor does she start to moan and put the blame on someone else. Using the means of alienation, Barragán borrows her women figures from fairy tales, soap operas, comics and commercials. She even goes a step further and evokes in her universe of images the fortieth and fiftieths of the past century.

For the observer the doubling of figures and faces that she uses in her paintings represent a disturbing element: are they mirror images, are they look-alikes, is it our twin? The "Casi Perfectas", "knit" together at their elbows, look at us from the canvas in quite a provocative manner. Almost perfect is not exactly perfect, as one would like good girls to be. In any case those two are definitely not well-behaved, and how appropriate it says: "Good girls go to heaven, bad girls go everywhere." "¿Un Cuento de Hadas?" shows on the right side a tree in front of a red glowing background, while on the left side with bright bluish green colors not as possibly expected Little Red Ridinghood sits but rather a Lolita, who sheds some well calculated tears. For sure in this case not the wolf would have been the seducer. And exactly this wit and the irony in Mely Barragán's work make us think, some paintings like "La Compañera Ideal", even anxious.

Beside that the ironic aspect in her work is emphasized by the materials she uses. "El Pecado", the well-rounded housewife vamp in a bluish petticoat together with two clones in violet and green is exactly as "CareFree", the brave woman soldier, or "Una de Dos", painted on printed plastic fabrics which used to serve as decorative table cloth in the kitchen.

There only remains one question: "Men, do they exist!?" Yes, certainly, one as comforter of four cry-babies in "Cuatro Lloronas". Three other men - "Hombres" - with prominent masculine faces are painted on "feminine" oval image formats. For them the world seems to be still all right; anyhow aren't they always perfect?

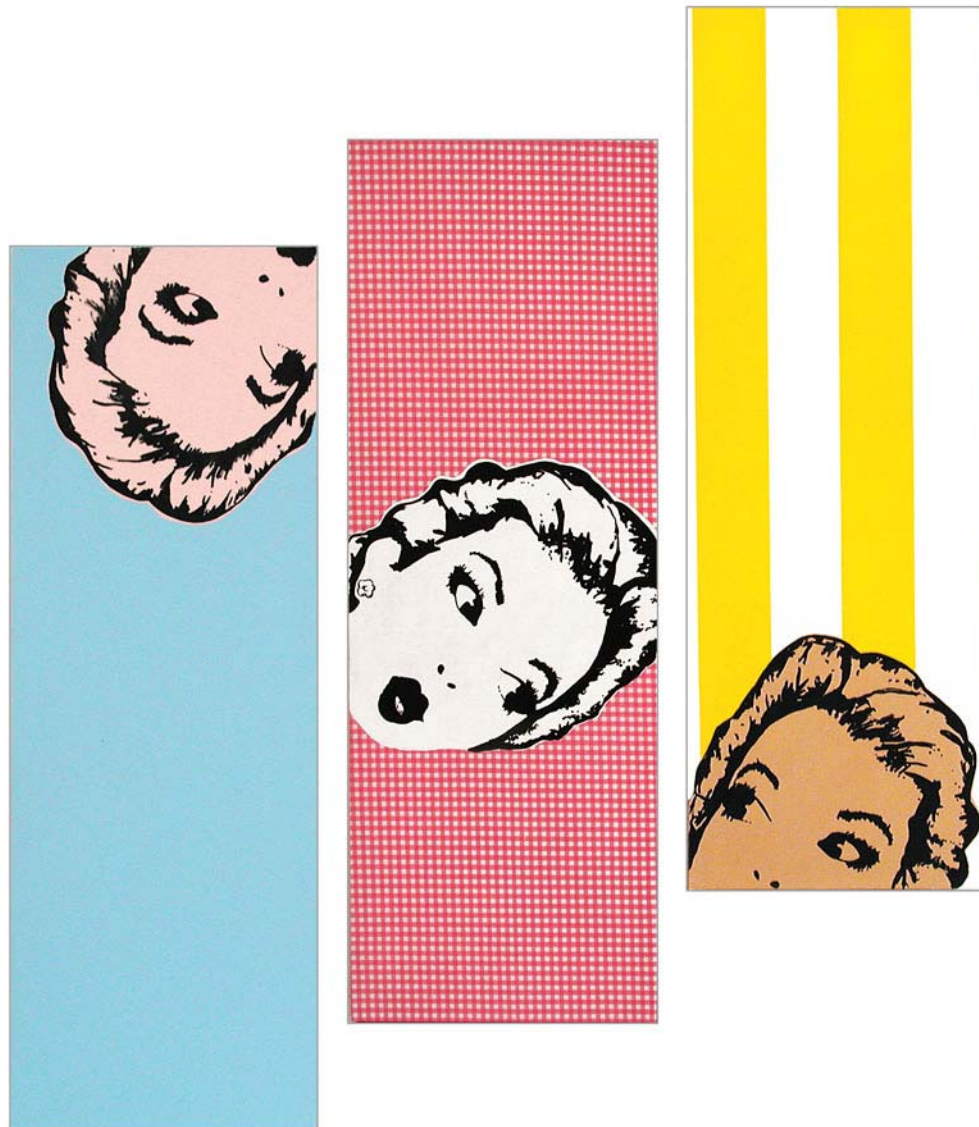
Petra and Jens Herrmann

Mely Barragán, *El Pecado*, 2004, Acrílico/Tela plastificada estampada ◊ Acrylic/Printed plastic cloth, 132 x 101.5 cm ◊ 52 x 40 in

Mely Barragán, *La Compañera Ideal*, 2004, Acrílico/Tela estampada ◊ Acrylic/Printed Fabric,
51.5 x 40.5 cm ◊ 20¼ x 16 in

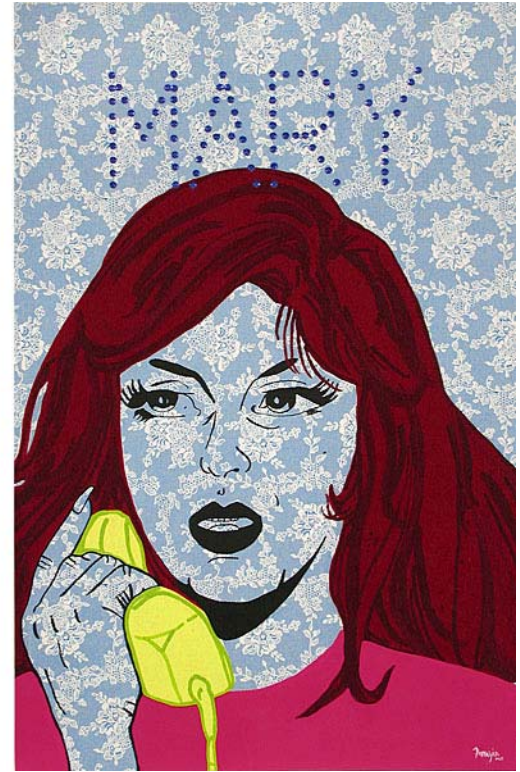
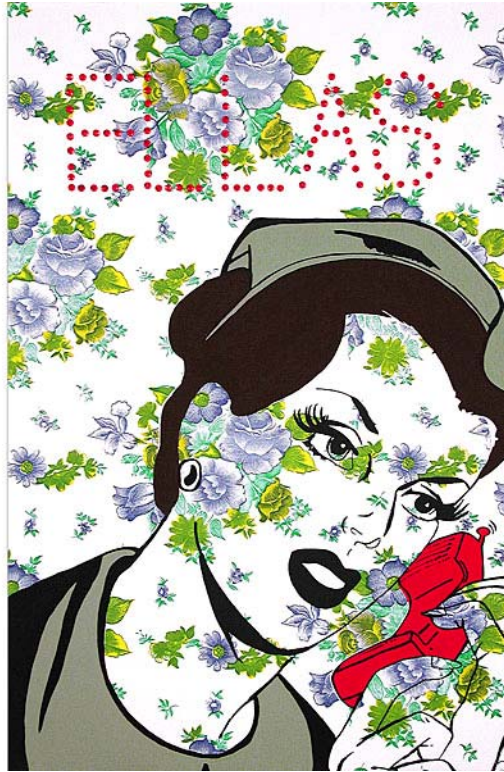
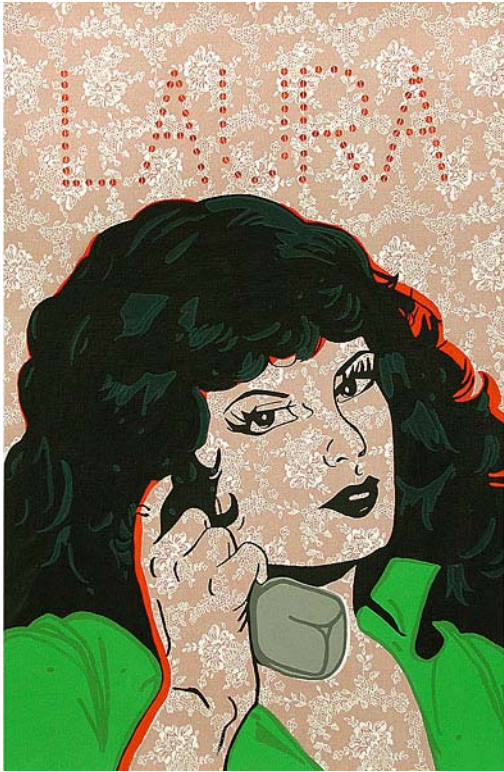
Mely Barragán, *Las Maravillosas*, 2004, Acrílico/Tela plastificada estampada (tríptico) ◊ Acrylic/Printed plastic cloth (triptych), 116 x 41 cm (c/u) ◊ 45⁵/₈ x 16¹/₈ in (each)

Mely Barragán, *Una de Dos*, 2004, Acrílico/Tela plastificada estampada (díptico) ◊ Acrylic/Printed plastic cloth (diptych),
152 x 76 cm ◊ 59 $\frac{7}{8}$ x 29 $\frac{7}{8}$ in

Mely Barragán, *Casi Perfectas*, 2004, Acrílico, Tela/Tela \diamond Acrylic, Cloth/Canvas,
76 x 101 cm \diamond 30 x 39 $\frac{3}{4}$ in

**Mely Barragán, Ellas, 2004 - 2005, Acrílico, Lentejuelas/Tela plastificada estampada (tríptico) ◇
Acrylic, Sequins/Printed plastic cloth (triptych), 91.5 x 60.5 cm (c/u) ◇ 36 x 23⁷/₈ in (each)**

Mely Barragán, *Hombres*, 2004, Acrílico/Tela (tríptico) ◊ Acrylic/Canvas (triptych), 35.5 x 27.5 cm (c/u) ◊ 14 x 10⁷/₈ in (each)

Mely Barragán, *La Batidora*, 2004, Acrílico, Tela plastificada estampada/Papel \diamond Acrylic, Printed plastic cloth/Paper, 70 x 100 cm \diamond 27½ x 39¼ in

Mely Barragán, CareFree, 2004, Acrílico, Serigrafía/Tela plastificada estampada ◊
Acrylic, Serigraphy/Printed plastic cloth, 130 x 150 cm ◊ 51¼ x 59⅞ in

Mely Barragán, *¿Un Cuento de Hadas?*, 2003 -2004, Acrílico/Madera (díptico) ◊ Acrylic/Wood (diptych),
152 x 183 cm ◊ 59¾ x 72 in

Mely Barragán, De la serie "Las Lloronas", 2004 - 2005, Acrílico/Madera ◊ Acrylic/Wood, 43.5 x 93 cm ◊ 17 $\frac{1}{8}$ x 36 $\frac{1}{2}$ in

Mely Barragán, *Sritas. 100% Natural*, 2004 - 2005, Acrílico/Madera ◊ Acrylic/Wood, 150 x 129.5 cm ◊ 59 x 51 in

Mely Barragán, *La Cadena* (detalle/detail), 2004, Instalación de 11 esculturas de yeso sobre losas de acrílico negro, altura de cada pieza: 37 cm ◊ Installation of 11 plaster sculptures on black acrylic plates, height of each piece: 14½ in, Dimensiones variables ◊ Dimensions variable

Mely Barragán, *La Cadena*, 2004, Instalación de 11 esculturas de yeso sobre losas de acrílico negro, altura de cada pieza: 37 cm ◊ Installation of 11 plaster sculptures on black acrylic plates, height of each piece: 14½ in, Dimensiones variables ◊ Dimensions variable

Mely Barragán

Tijuana, Baja California, México

Nacido/Born	▶ 1975
Lugar/Place	▶ Tijuana, Baja California
País/Country	▶ México
Areas Principales:	Pintura ◻ Colage ◻ Ensamblaje
Main Fields:	Painting ◻ Collage ◻ Assemblage

Estudios / Studies

- 2001 Programa para la profesionalización de Artistas Visuales (PROPAVIS), impartido por Carlos Zerpa. Centro de Humanidades de Baja California A.C. (CEHU), Tijuana, B.C., México.
- 1999 Taller de Gráfica, impartido por Carla Ripey, Tijuana B.C., México.
- Taller de Grabado de Oscar Ortega, Tijuana B.C., México.
 - Programa para la Profesionalización de Artistas Visuales (PROPAVIS), impartido por: Alberto Caro, Felipe Ehrenberg, Lisa Johnson. Centro de Humanidades de Baja California A.C. (CEHU), Tijuana B.C. México.
- 1997 Primer Diplomado en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Baja California, Tecate, B.C., México. Impartido por: Antonio Nava, Kioto Ota, Pía Seirson, Alberto Castro Leñero, Paul Neville. Coordinado por Álvaro Blancarte, Extensión Universitaria, Tecate, B.C.,.
- Taller de Pintura de José Hugo Sánchez, Centro Cultural de Tijuana y Centro de Humanidades de Baja California, A.C., Tijuana, B.C., México.
- 1996-1998 Estudios de Diseño Gráfico / Artes Visuales (subsistema), Universidad Iberoamericana Plantel Noroeste, Tijuana, B.C., México.

Exposiciones Individuales / Individual Shows

- 2005 Casi Perfectas, Galería H&H, Tijuana, B.C., México.
- 2003 Los Guerreros, Palacio Municipal, Tijuana, B.C., México.
- 2001 Más que gente, Galería Benjamín Serrano, Casa de Cultura, Tijuana, B.C., México.
- 1999 Mi gente, Galería Juvenil del Centro Causa Joven, Tijuana, B.C., México.

Exposiciones Colectivas / Group Shows

- 2004 ES 2004, III Bienal Internacional de Estandartes, CECUT, Tijuana, México.
- Múltiple, Estampa en Tijuana, CECUT, Tijuana, B.C., México, itinerante por Mexicali, B.C., México
 - Mujeres de Juárez, Arte contra el Crimen/Colectiva Binacional, Museo Estatal de Nevada, Ciudad de Las Vegas, EE.UU.A.
 - LARVA - Laboratorio de Análisis de la Relación entre Vida y Amor, CECUT, Tijuana, B.C., México, itinerante por Monterrey y Guanajuato, México.

- ArtWalk, Consulado Mexicano de San Diego, CA., EE.UU.A.
- La Posada I: Arte sin Dogma, Galería H&H, Tijuana, B.C., México.
- 2003 Cuatro + cuatro = mujeres en el arte, Casa de Cultura, Tijuana, B.C., México.
- Mujeres del Norte, ICBC, Galería Multiforo, Tijuana, B.C., México.
- Primer aniversario de BULBO, explanada del CECUT, Tijuana, B.C., México.
- Las Californias Mexicanas, Galería H&H, Tijuana, B.C., México.
- 2002 Bienal Universitaria UABC, Mexicali y Tijuana, B.C, México.
- Obra de Dos, Saverios, Tijuana, B.C., México.
- 2001 Pintura Fresca, Luckman Art Gallery (Luckman Art complex), Cal State LA, Los Angeles, CA., EE.UU.A.
- Egosum, Autoretratos, Casa de Cultura, Tijuana, B.C., México.
- Amnistía Internacional, M.artes, El Museo Latino de Historia y Cultura, Los Angeles, CA., EE.UU.A.
- Amnistía Internacional, M.artes, San Francisco, CA., EE.UU.A.
- Ando-Grabando, Casa de Cultura, Tijuana, B.C., México.
- Tapetes 01, CECUT, Tijuana, B.C., México.
- Terra-art, Latin-American Contemporary Art Gallery, La Jolla, CA., EE.UU.A.
- Día de la Mujer, CUT Universidad, Tijuana, B.C., México.
- 1999 Imágenes del más allá, ICBC, Galería del Multiforo, M.artes, Tijuana, B.C., México.
- Zona Libre, Amnistía Internacional, M.artes, Tijuana, B.C., México.
- La Huella del Caimán, CECUTEC, Tecate, B.C., México.
- Todos somos otro, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana, B.C., México.
- Tijuana en tarjetas postales, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana, B.C., México.
- Exhibición Anual del 2000, Galería Nina Moreno, Tijuana, B.C., México.
- Configuraciones, Galería de la Casa de la Juventud, Tijuana, B.C., México.

- Sony Art Walk, Consulado Mexicano de San Diego, CA, EE.UU.A.
- De lo eterno femenino, Casa de Cultura, Tijuana, B.C., México.
- 1998 Diversos y semejantes, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana, B.C., México.
- Muestra de los Talleres, Galería de la UABC, Tecate y Tijuana, B.C., México.
- Personajes de Tijuana, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana B.C. México.
- XVII Feria del Libro LiberArte, Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana, Tijuana, B.C. México.
- Mujeres a la Octava, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana, B.C., México.
- Sony Art Walk, Consulado Mexicano de San Diego, CA, EE.UU.A.
- Jóvenes y diversas, Galería Juvenil del Centro Causa Joven, Tijuana, B.C., México.
- Mujeres a la Octava, Esquina de Bodegas de Ensenada, B.C. México.
- 1997 El Alma, M.artes, Video-instalación, Casa de la Cultura, Tijuana, B.C., México.
- Swenga Fest, (mural) Mexitlán, Tijuana, B.C., México.
- Primera Exhibición en el Taller de José Hugo Sánchez, IMAC, Galería de la Ciudad, Tijuana, B.C., México.

Otras Actividades / Other Activities

- 1997 México Siglo 20 (Editorial Clio), a cargo de Enrique Krauze, como representante de los pintores jóvenes de Tijuana, Tijuana B.C. México.
- Insite 97: colaboración con la artista Rosangela Reno, San Diego, CA., EE.UU.A.

Becas / Scholarships

- 2001 Becaria JÓVENES CREADORES en artes visuales del Fondo Estatal para la cultura y las Artes de Baja California, México.

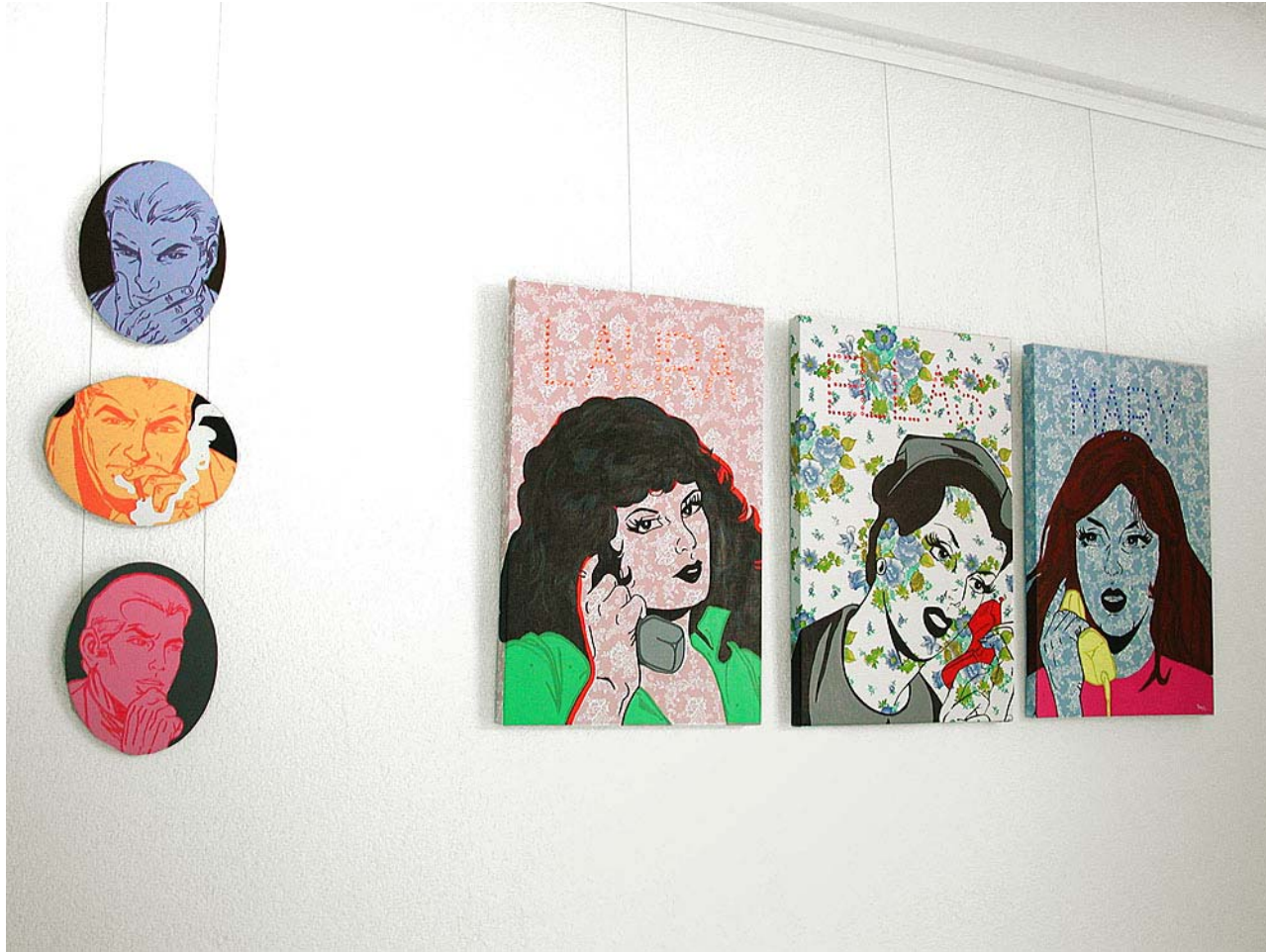
Galería H&H

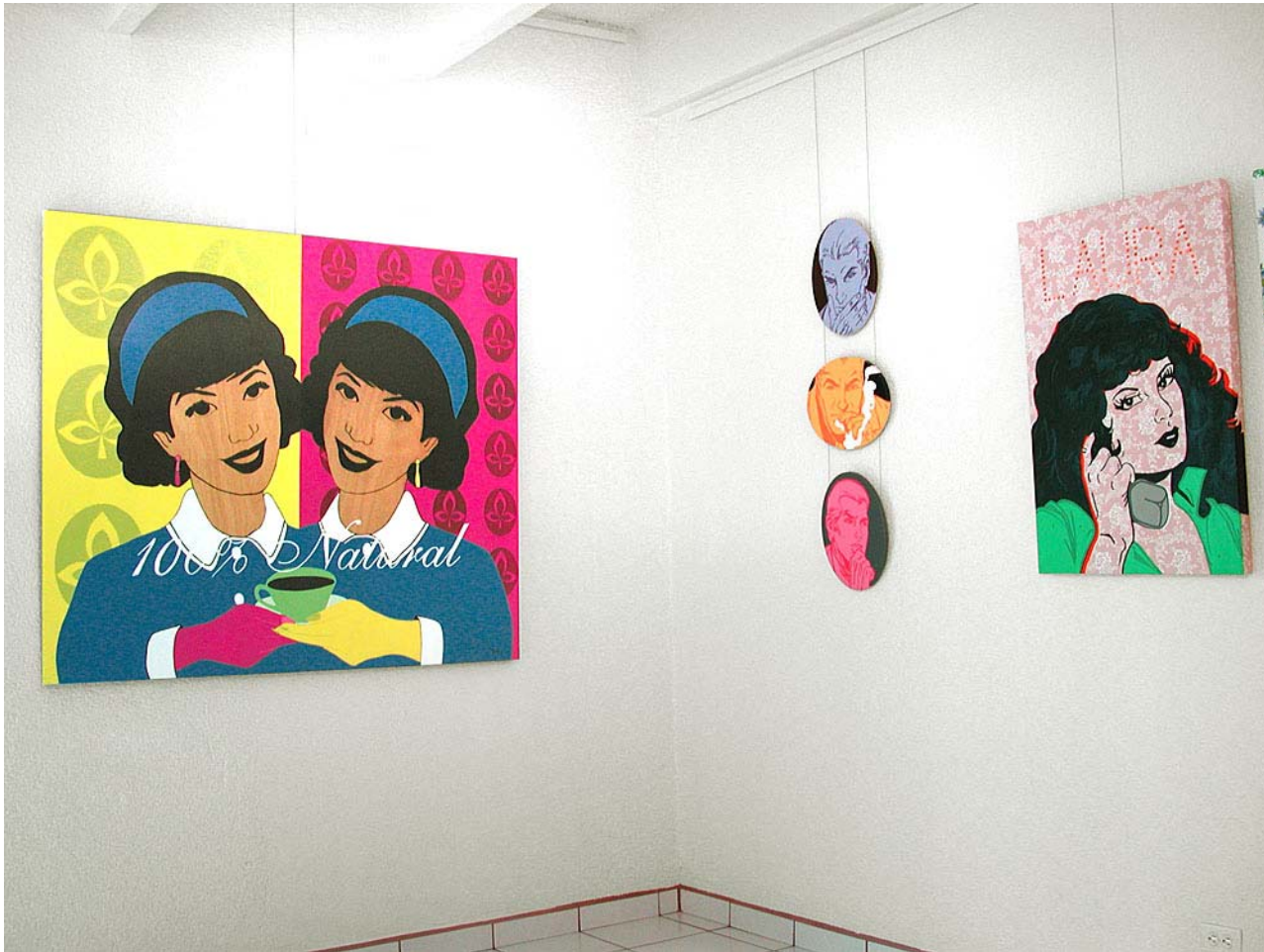
Galería H&H

Galería H&H

Galería H&H

Galería H&H

Fotos: Galería H&H
© 2005 Artes Visuales H&H

Galería H&H

Petra y Jens Herrmann

Av. Estéban Cantú 2651, Col. Dávila
22400 Tijuana, B.C., México

Tel/Fax: 900 61 33
(Clave dentro de México: 01-664)
(Area code from the USA: 011-52-664)
(Area code from Europe: ++ 52-664)

e-mail: Galeria@ArteHH.com
website: <http://www.GaleriaHH.com>

Go back to the Beginning of the show:

From anywhere in the presentation press the **HOME** key.

End the presentation:

Press the **ESC** key or the key combination **Ctrl-L** (with Ctrl-L you can toggle between Full Screen and document mode; Mac OS: Command-L).

Retornar al inicio de la presentación:

Pulse la tecla de **HOME** desde cualquier lugar dentro de la presentación.

Terminar la presentación:

Pulse la tecla de **ESC** o la combinación de las teclas **Ctrl-L** (con Ctrl-L puede cambiar la vista desde el modo de Pantalla completa al modo de documento y al revés; Mac OS: Command-L).