

46 Renacimientos

LOS EDIFICIOS REVIVEN

Exposición Artística del COCOTREN

Exposición de Obra Plástica “46 RENACIMIENTOS” por el Arquitecto y Artista Alvaro Alvarez

DOSSIER

46 Obras de Arte Plástica

Alvaro Andres Alvarez Bustamante
Architectural Artist Alvaro Alvarez
Info@Alvaro-Alvarez.com
Alvaro-Alvarez.com

Instagram: art_alvaroalvarez
linkedin.com/company/alvaroalvarez
facebook.com/ArtAlvaroAlvarez
TikTok: Art_AlvaroAlvarez

Imágenes de Alta-Resolución Disponibles en 46Renacimientos.com

46 Renacimientos

SEMBLANZA / BIO:

El Arquitecto Álvaro Álvarez, artista plástico en la frontera de Tijuana, Baja California y San Diego, California, cursó su Licenciatura en Arquitectura en la Universidad de Cornell (Bachelor of Architecture, Nueva York, 2015) y un Diplomado en Historia del Arte Internacional en el Instituto del Smithsonian, en Washington D.C. (2020-2021). Su trabajo artístico se inspira profundamente en la arquitectura – pasión del artista desde la infancia, e influenciado significativamente por el flujo de personas, productos, y energías a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

En la Universidad de Cornell, fue estudiante de los maestros y arquitectos Dagmar Richter, Yehre Suh, y Andrew Lucia; completando su disertación en arquitectura con su proyecto "Hotel of Memory," (tesis, 2015) cual también presentó en el Instituto Salk a la Académica de Neurociencias para la Arquitectura (ANFA, La Jolla, California 2016); Instituto del cual es miembro hasta la fecha. Estudió la arquitectura de museos en Europa del Occidente durante el verano del 2013 bajo el tutelaje del maestro y arquitecto alemán Werner Goehner, resultando en la publicación de su investigación personal "Museum of Memory," cual fue presentado en el Instituto Salk a la Academia de Neurociencias para la Arquitectura (ANFA, La Jolla, California, 2014). En Roma, Italia estudió Arte y Dibujo bajo la artista Inglesa Pola Wickham, creando su pieza "Abstract Pieces," la cual fue exhibida en el Palazzo Lazzaroni en Roma (Universidad de Cornell, 2013).

Ha sido Catedrático Invitado por la Universidad de Cornell (Design Development, 2017 y 2018; Professional Training, 2017 y 2021), Universidad de Nevada en Las Vegas (Crítico Invitado, 2016), y por la Secretaría de Educación en el Senado del Estado de California (SABE 2008, SABLE 2009). Su trabajo arquitectónico "Structural Model of the London Aquatic Centre" fue publicado en el libro "Model Perspectives: Structure, Architecture and Culture" (Cruvellier, Sandaker, Dimcheff 2017), y su investigación arquitectónica del COCOTREN "46 Abortos en 6 Años: Obras Suspendidas en Baja California" fue publicada en Medium Design Review (Universidad de Cornell, 2016).

46 Renacimientos

SEMBLANZA / BIO:

(continuación)

Alvaro Alvarez ejerció arquitectura profesionalmente trabajando con el Arquitecto David Rockwell en la ciudad de Nueva York, responsable como Project Architect de la torre 15 Hudson Yards en Manhattan (2014 – 2019), simultáneamente dirigiendo el diseño y construcción como Project Manager del hotel EDITION en Kanai, Riviera Maya, trabajando junto a Ian Schrager (2016-2019), otorgándole a sus proyectos los premios "Finalist SBID Awards: 15 Hudson Yards" (SBID, 2021), y Edificio del Año en Nueva York "Building of the Year: 15 Hudson Yards" (6sqft, 2020).

A lo largo de su trayectoria artística ha creado más de 300 obras plásticas y pictóricas, formalizando su taller de arte "Architectural Artist Alvaro Alvarez" en San Ysidro, California (2020) por medio del cual ha exhibido su trabajo "COVID Sketchers" en el Parque Balboa de San Diego (Iyasi / Healing – Khomarath, Owen, Carroll, Campbell, Silva, Alvarez, 2021), y presentado su pintura "Two Color Party" en el Museo de Arte de Oceanside (25th Anniversary Auction, 2022). Su serie "Limites Imperfectos," cual relata la relación entre límites internos y externos, tales como los físicos que separan/unen a Tijuana y San Diego, fue exhibida en el Festival Catarsis (Tijuana, 2022) donde pintó en vivo junto a los artistas Tijuanaense Mariette Carrillo, Dante Gabriel, y Superalto.

Su trabajo en esta serie también fue parte de una exposición en la Galería PHES como parte de "Boundaries and Connections" junto con las artistas Kaori Fukuyama y Kline Swonger (Carlsbad, California, 2022). Actualmente, esta serie se encuentra en exhibición en el Aeropuerto Internacional de San Diego, California como parte de su exposición "A Necessary Departure," cual presenta diez obras del artista durante 15 meses junto a otros 16 artistas internacionales como parte del Programa de Arte del aeropuerto, donde el mismo fue juez para seleccionar las obras que serán presentadas en la siguiente exhibición "Espacios & Lines" (2024). Alvaro Alvarez continua expandiendo su competencia artística y es un estudiante de la reconocida artista californiana Pia Stern (2020 - presente). En su comunidad fronteriza, dirige el Consejo de Arte y Arquitectura de Bustamante Business Center (2013 - presente), y fundó la organización internacional ArteCOCOTREN (2023 - presente), la cual proporciona información y recursos a artista Bajacalifornianos y promueve su trabajo en California y en el extranjero.

46 Renacimientos

¿QUE ES EL COCOTREN?

El COCOTREN, como se le conoce al Corredor Costero Tijuana Rosarito Ensenada, es un tramo de carretera transpeninsular que une estas tres ciudades a lo largo de la costa de Baja California, extendiéndose 145 kilómetros desde la Frontera hasta La Bufadora. A lo largo de esta arteria vial se detonó la construcción de múltiples edificios de gran escala a mediados de los 2000's, postulándose como el desarrollo inmobiliario más grande en la historia del estado, ofreciendo más de 12,500 unidades habitacionales, 60,000 empleos, y \$3 billones de dólares en ventas.

Para Estadounidenses en el norte de la frontera, fue propuesto como una vida de lujos frente al mar a un alcance económico, lo cual los incitó a gastar sus ahorros y endeudarse pagando el enganche. Ciudadanos Mexicanos al sur de la frontera esperaban que la construcción de estos magníficos proyectos fuera una fuente de orgullo y empleo, apostando a que las riquezas de la derrama económica fluyeran por la costa, al mismo tiempo que la Baja se posiciona como un destino de inversión y lujo.

Sin embargo, el 15 de Septiembre del 2008, Lehman Brothers en Nueva York anunció su bancarrota, detonando el desplome financiero internacional y contribuyendo a la interrupción de 46 proyectos en el COCOTREN, de los cuales el 55% ya estaba en fase de obra. Con esta sentencia de muerte inmobiliaria, las construcciones fueron suspendidas, oficinas de ventas cerradas, y demasiadas personas perdieron su empleo, dejando únicamente los restos estructurales en los sitios de obra, conocidos vernacularmente como "esqueletos."

Al principio, nadie creía posible que estos enormes edificios fueran desamparados justo a media-obra - algunos imaginaban que alguien volvería a trabajar en ellos pronto; pero últimamente sus caparazones de concreto vacíos en la playa fueron aceptados como la nueva normalidad. Para los Bajacalifornianos, se convirtió en un símbolo desmoralizante que representaba el fracaso colectivo; completamente opuesto a su intención original de ser monumentos al avance. Por años estuvieron congelados en el tiempo, flotando en el limbo igual que lo hace una alma humana sin rumbo después de una muerte confusa.

Nuestra región no tuvo un plan concreto para mitigar estas edificaciones inanimadas - solo un desorientado sentimiento de esperanza inoperativa. A lo largo de la última década y media, la presencia de las estructuras abandonadas en la playa las ha convertido en espíritus imperceptibles, cuya existencia ignoramos como un mecanismo de defensa emocional heredado. El haber abortado los cuarenta y seis desarrollos en sus diversas fases de construcción es como apagar una vela antes de que se consuma, con la cera permaneciendo congelada en el tiempo esperando que alguien la vuelva encender.

Hoy, exactamente 15 años después de la interrupción en el COCOTREN, la vela se enardece de nuevo. Este 2023 celebramos que se han logrado revivir todos estos proyectos, dándoles una segunda oportunidad a ser re-desarrollados por medio de ventas y negociaciones significativas. Desde el 2013, el pionero inmobiliario de Baja California, Luis Bustamante, ha realizado compresiones torácicas a los cuerpos de estos desarrollos, intentando implacablemente el resucitarlos; nunca perdiendo la fe en que algún día volverían a respirar. Este Día de Muertos, festejamos que todos los cuarenta y seis han vuelto a la vida de una forma u otra: ya sea vendidos a nuevos inversionistas, siendo demolidos para abrir paso a algo nuevo, o retomando la construcción precisamente donde fue interrumpida.

46 Renacimientos

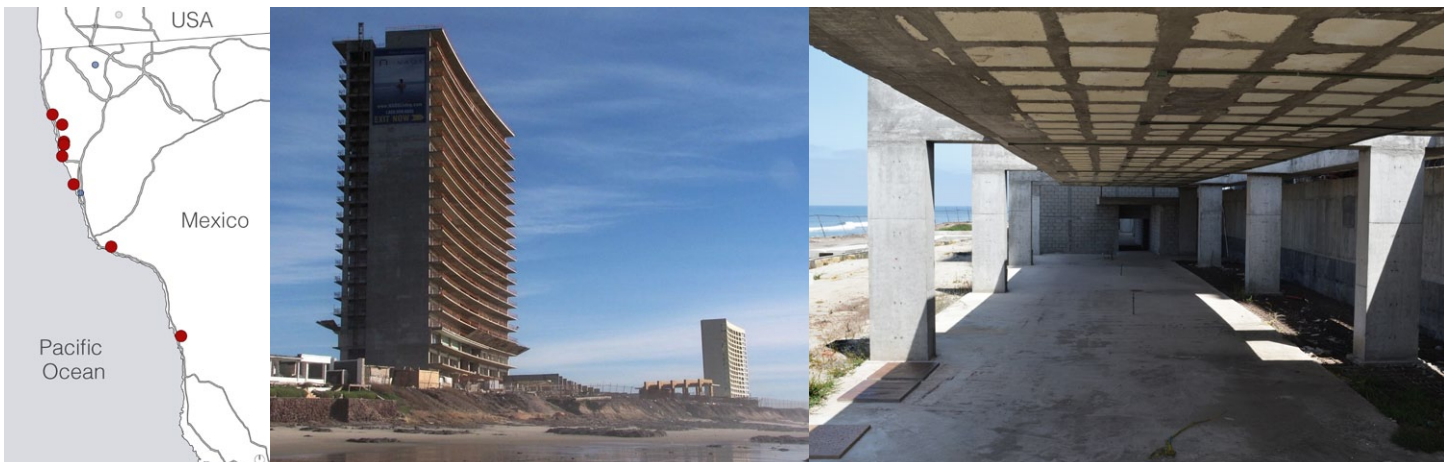
¿QUE ES EL COCOTREN?

(continuación)

De este revivir nace "46 Renacimientos," una representación escultórica que consiste de cuarenta y seis obras de artes realizadas por el arquitecto y artista fronterizo, Alvaro Alvarez, presentadas todas bajo un solo techo para que el COCOTREN sea comprendido por la sociedad que vive a su alrededor, y por todos aquellos que hayan sido afectados por su fallecimiento económico. Alvaro Alvarez fue parte del diagnóstico original de este fenómeno en el 2013, cuando trabajó con su abuelo, Luis Bustamante, y catalogó cada uno de estos inmuebles, consolidando toda la información disponible de cada uno de ellos.

Al crear cuarenta y seis altares, podemos comenzar el proceso de sanación colectiva, al igual que el de la celebración de una segunda vida. En vez de solo manejar a un lado de los inmuebles en la Carretera Federal 1 del COCOTREN, ahora pueden ser apreciados en un ambiente respetuoso, simulando un ritual de descanso espiritual, aceptación, y celebración de la fuerza que nos da el renacimiento. Todos los altares son presentados horizontalmente sobre mesas o pedestales, asociándose como maquetas de ataúdes, creando un enlace subconsciente con nuestra propia mortalidad al darle a estos proyectos arquitectónicos una escala y personificación humana.

Cada proyecto tiene su propia historia; lo cual quiere decir que cada uno de los altares puede ser un pasaje o un destino en sí, albergando una alma arquitectónica en búsqueda de un aterrizaje antes de una transición mayor. Por medio de este recorrido espiritual, podemos por fin ofrecerles a los proyectos del COCOTREN una muy merecida resolución. Como nos enseña la tradición de Día de los Muertos en Noviembre: la vida y la muerte ambas tienen sus límites, y por más de una década estas cuarenta y seis construcciones permanecieron en un limbo entre esas fronteras. Hoy, por medio de estos 46 Renacimientos, podemos guiar a sus espíritus hacia el camino del descanso y del renacer.

46 Renacimientos

¿CUALES SON LOS 46 RENACIMIENTOS?

A diferencia de la larga y silenciosa muerte que experimentaron los inmuebles del COCOTREN, esta celebración de *46 Renacimientos* será fuerte y exhaustivamente documentada. Cada vez que una sociedad como la nuestra atraviesa una transformación positiva, es detrimental el dejarla pasar como algo banal o cotidiano. En vez, es muy importante crear un registro cultural que capture este levantamiento arquitectónico, relatando esta historia por medio del lenguaje universal del arte.

46 Renacimientos aspira a ser ese registro cultural, involucrando a los vecinos y residentes de Baja California en una conversación seria al preguntar: ¿Porque hemos aceptado el desamparo de estos cuarenta y seis proyectos como nuestra nueva realidad? ¿Qué significan estos caparazones vacíos para nosotros ahora? Conductores en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, considerada la más hermosa de México, usualmente solo pasan estas construcciones abandonadas en su coche, dejándolas atrás por el retrovisor. Únicamente los vecinos las ven todos los días. Al crear estos altares al COCOTREN, podemos desacelerar y observar con atención cada obra, tanto independientemente al igual que como parte de un conjunto arquitectónico. *46 Renacimientos* intenta proveerles dignidad y respeto a estos cuarenta y seis desarrollos, para que ya no sean solamente esqueletos en la playa.

Las piezas de arte en *46 Renacimientos* fueron fabricadas utilizando instrumentos previamente abandonados en una bodega de San Ysidro; similarmente ofreciendo también una nueva vida a estos materiales (maderas, metal, papel), y evitando el tener que adquirir componentes nuevos, minimizando el impacto al medio ambiente. Vinculando este esfuerzo artístico, *46 Renacimientos* se conecta con nuestra tradición Mexicana de "cartonería" como método de fabricación. Al utilizar esta técnica tradicional, también conocida como papel maché, las capas de papel pegadas una encima de la otra conectan las diferentes piezas de cada escultura, y se vinculan con una costumbre artística ancestral.

La conversación entre luz y sombra creada por los planos materiales de cada escultura es en sí lo que provee el color: una capa gruesa oscura tatúa la coraza debajo del papel, de la misma forma que una sábana cubre delicadamente una carcasa. El reflejante negro del pesado yeso junto con la delgadez de la tinta nos demuestran los restos que habitan por debajo de la superficie, creando coordinadas pictóricas. Cada uno de los cuarenta y seis altares ha sido creado con este uniforme monocromático para unificar su mensaje colectivo, sin comprometer el carácter original de cada obra presentada tridimensionalmente.

La arquitectura desempeña el papel protagonista de esta crónica, ya que gracias a su rigor y procesos, podemos crear una manifestación física del alma y espíritu, tanto de los inmuebles en la costa, como los altares que los representan. Simultáneamente, la textura tiene también una función muy importante en esta narrativa visual, ya que es la piel del espíritu arquitectónico siendo representado. El relieve geográfico de cada altar, armado con capas de múltiples materiales, crea su propio paisaje encima de cada tabla de madera, utilizando tinta pintada sobre papel arrugado, doblado, y pellizcado. Son dos personalidades las que se convergen sobre la base de madera: la suavidad y fluidez del papel sobre piezas de plástico, junto con los rasgos más definidos por las piezas de herradura y metal que están debajo, contribuyendo a la constitución topográfica de cada escultura.

46 Renacimientos

CONTEXTO DE BAJA CALIFORNIA

Alvaro Alvarez comenzó su investigación de estos proyectos hace diez años, con un estudio titulado "46 Abortos en 6 Años: Obras Suspendidas en Baja California" (original en Inglés "46 Miscarriages in 6 Years: Suspended Constructions in Baja California"), cual fue publicado por la Universidad de Cornell en Nueva York, por medio de su editorial Medium Design Review en el 2014, donde se analizaron las consecuencias físicas y espirituales del abandonar cuarenta y seis obras a causa de la recesión del 2008. Esta nueva propuesta, *46 Renacimientos*, es una continuación visual de esa historia a quince años de su aniversario y a raíz de este análisis original, se enfoca en los temas de Espiritualidad Mexicana, la crisis económica del 2008, y el luto colectivo; manifestándose artísticamente por medio de un idioma arquitectónico utilizando diversos materiales.

El vivir en la región fronteriza ofrece un lente especial para entender la energía que fluye entre Tijuana y San Diego. Estos *46 Renacimientos*, santuarios esculturales para los cuarenta y seis desarrollos del CO-COTREN, se comportan como un tipo de "garita," donde se procesan los espíritus que cruzan de un mundo al otro, igual que sucede aquí en Tijuana, donde agentes de la aduana regulan la circulación de personas y objetos, ya sea por San Ysidro, Chaparral, u Otay. Nuevos productos (autos, muebles, etc) son fabricados en Tijuana, vendidos a empresas en California, utilizados por Estadounidenses, y últimamente estos mismos productos son devueltos una vez más a México para un segundo propósito (casi siempre diferente a su función original). Similarmente, *46 Renacimientos* interpreta los desarrollos inmobiliarios como entidades viviendo en la orilla de una frontera entre la vida y la muerte, anhelando "cruzar" a una reencarnación.

Aun así, el vínculo entre los altares y la frontera de Estados Unidos con México es más que una metáfora, ya que estos cuarenta y seis desarrollos originalmente estaban siendo construidos para nuestros consumidores más importantes: Estadounidenses en California que buscaban un segundo hogar en nuestras playas para jubilarse o vivir frente al mar a un precio económico. El dinero fluyó libremente hacia el Sur entre el 2000 y el 2008 de San Diego a Baja California, pero nada regresó hacia el Norte después de la recesión inmobiliaria.

46 Renacimientos

CONTEXTO DE BAJA CALIFORNIA

(continuación)

Al compartir lo sucedido en el COCOTREN, estamos validando su existencia, y por medio del arte, le otorgamos a su espíritu un hogar correlativo a su lenguaje arquitectónico por medio de la materialidad de cada "altar." Los altares son parte especial de nuestra cultura Mexicana; desde templos hiper-ornamentados dentro de capillas, hasta sencillas instalaciones hechas en casa consistiendo sólo de una foto y vela. Estos son apreciados todo el año y sumamente decorados durante el Día de Muertos. Al utilizar métodos de fabricación familiares, *46 Renacimientos* no solo relata un suceso olvidado en plena vista como lo fue el COCOTREN, sino que también provee al mundo fuera de México una imagen de los mecanismos que arman nuestra tradiciones; mezclando la utilización de objetos comunes con la intuición de la improvisación para contar historias.

La exposición inaugural de *46 Renacimientos* será por medio de una ceremonia en Plaza del Mar, el cual es uno de los cuarenta y seis proyectos interrumpidos en el COCOTREN - su pirámide comportándose como un símbolo que arbitra el diálogo entre la pieza de arte, y el desarrollo que lo rodea.

46 Renacimientos

46 RENACIMIENTOS EN ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

2 Noviembre 2023

Exposición Efímera y Ceremonia de Dia de Muertos

