

EXTRA GALERÍA

JAMIE
DENBURG
HABIE

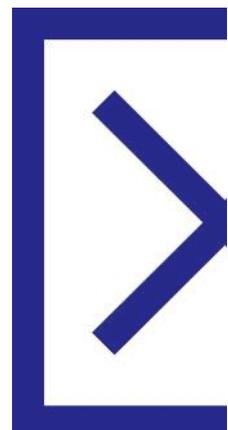

JAMIE DENBURG HABIE

Antigua Guatemala, 1991.

Jamie Denburg Habie es una artista y gestora cultural guatemalteca que vive y trabaja en Antigua, Guatemala. Motivada por la creencia de que la conciencia existe en todas las cosas, su trabajo cuestiona las percepciones dualistas de la realidad, que en su opinión fomentan violencia hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la tierra. Inspirándose en la neurociencia, el estudio de los materiales, la meditación, las prácticas somáticas y las ecologías políticas, las obras de Jamie revelan relaciones inesperadas entre diversos cuerpos -humano, material, animal y celestial- con el fin de descentralizar la conciencia e imaginar espacios de sanación. Graduada por la Gallatin School of Individualized Study de New York University (2010-2014), Jamie tiene una formación interdisciplinaria en arte y política.

Jamie es cofundadora y ex directora de La Nueva Fábrica, un espacio de arte contemporáneo sin ánimo de lucro y programa de residencias dedicado a empoderar a diversas comunidades a través del arte, mediante exposiciones, programas públicos, proyectos educativos, residencias y actividades multidisciplinares en su espacio de Antigua, Guatemala, e internacionalmente a través de colaboraciones institucionales. Entre las exposiciones más recientes figuran Margarita Azurdia: Un Universo Documentado, curada por Rossina Cazali (2023-2024); la XXIII Bienal de Arte Paiz (2023); Hellen Ascoli: Cien Terras, curada por Amara Antilla e itinerante desde el Contemporary Arts Center de Cincinnati (2022-2023); y la primera encuesta institucional de Regina José Galindo en las Américas, Grito, curada por Maya Juracán (2022).

**OBRA RECIENTE
SELECCIONADA**

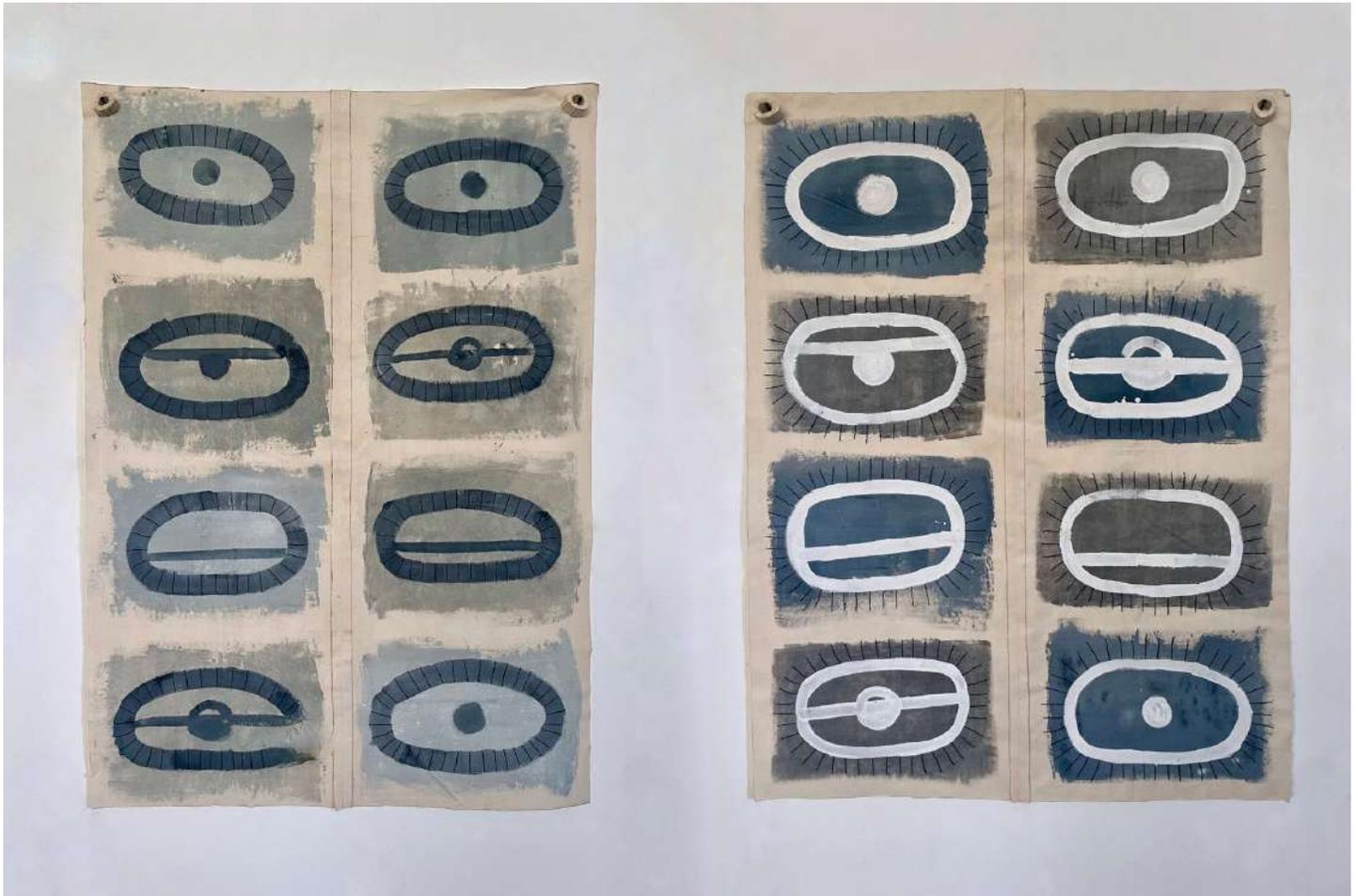
TIEMPOANIMAL

Tiempoanimal explora la relación entre la percepción del tiempo, el lenguaje, la materialidad y las políticas de la liberación del cuerpo. Las neuronas que codifican el lenguaje evolucionaron a partir de células más antiguas que registran las sensaciones viscerales de un cuerpo en movimiento en el espacio. Por ende, el lenguaje no solo está arraigado en la carne, sino que también neurobiológicamente conectado a la percepción del tiempo y movimiento, evidenciado por varias coyunturas físicas-cognitivas, como la relación entre el parpadeo y la percepción del paso del tiempo modulado por las torrentes de dopamina.

Visto de esta manera, la división mente/cuerpo que subyace en gran parte del pensamiento occidental, se podría considerar ilusoria y hasta dañina. Abordando esta brecha, Denburg Habie utiliza materiales que ilustran la circularidad entre la cognición y la carne. Los huesos, por ejemplo, comparten una mineralidad con la tierra (calcio, fósforo), incluso ciertas formas asemejan letras. Potenciando este vocabulario corporal, la artista usa las cenizas de los huesos para crear pigmentos, y los huesos enteros como sellos para crear poemas y partituras para performance.

Las obras resultantes son poemas/partituras elaboradas con calcio y ceniza de hueso, y en algunos casos coloreadas con cochinilla y añil; tintes que cambiaron la percepción del color a través de historias complejas y violentas, resignificando una y otra vez la relación entre la conciencia y el material mediante simbologías de poder. Las obras se activan mediante distintas tácticas, incluyendo meditaciones sonoras, movimientos corporales y colaboraciones con otros artistas trabajando en distintos medios.

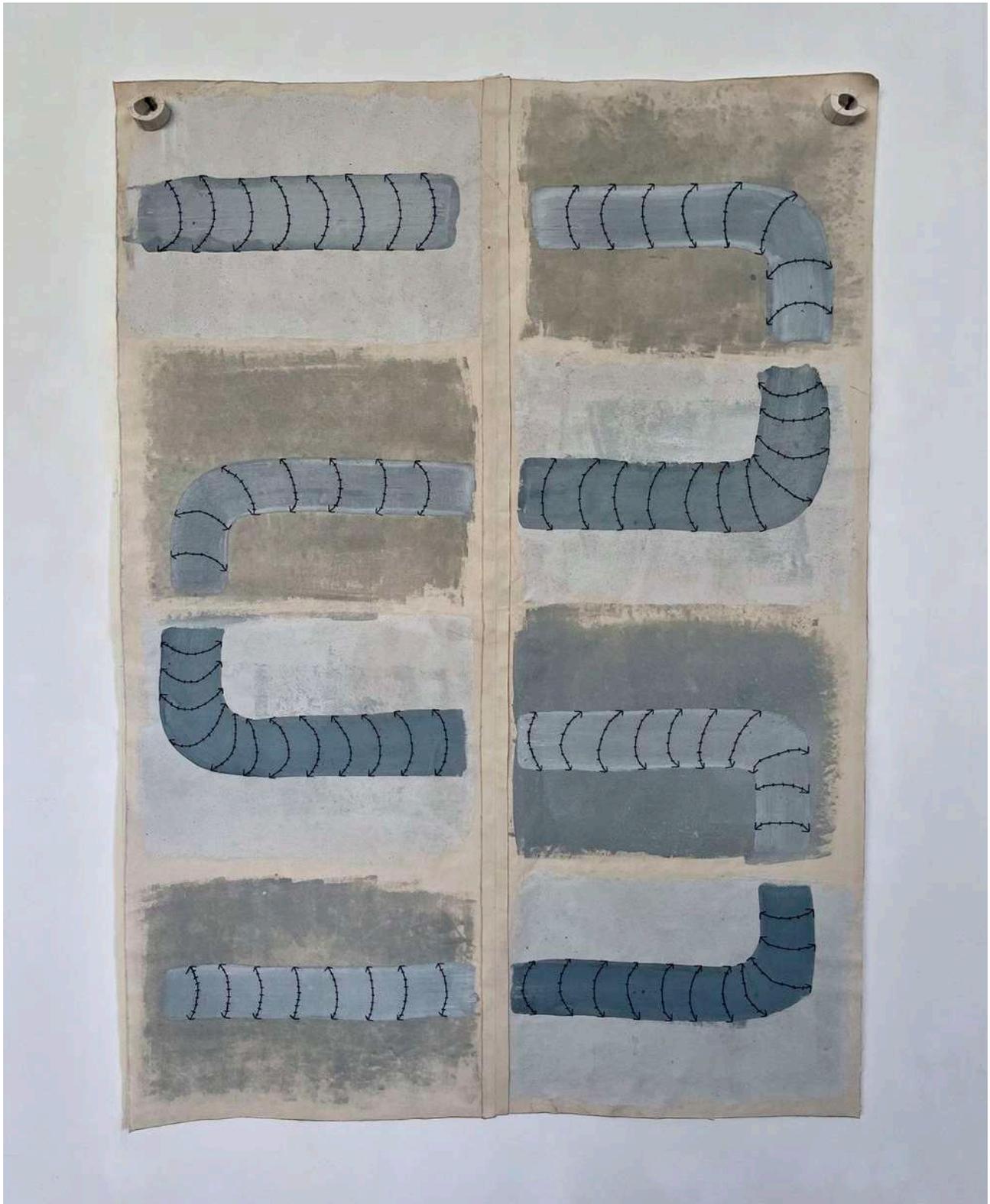

Partituras para parpadeo

2023

Añil, ceniza de hueso, calcio, huesos en forma de "o"

150 cm x 100 cm c/u

Tiempoanimal
2023

Añil, ceniza de hueso, calcio, huesos en forma de "o"
150 cm x 100 cm

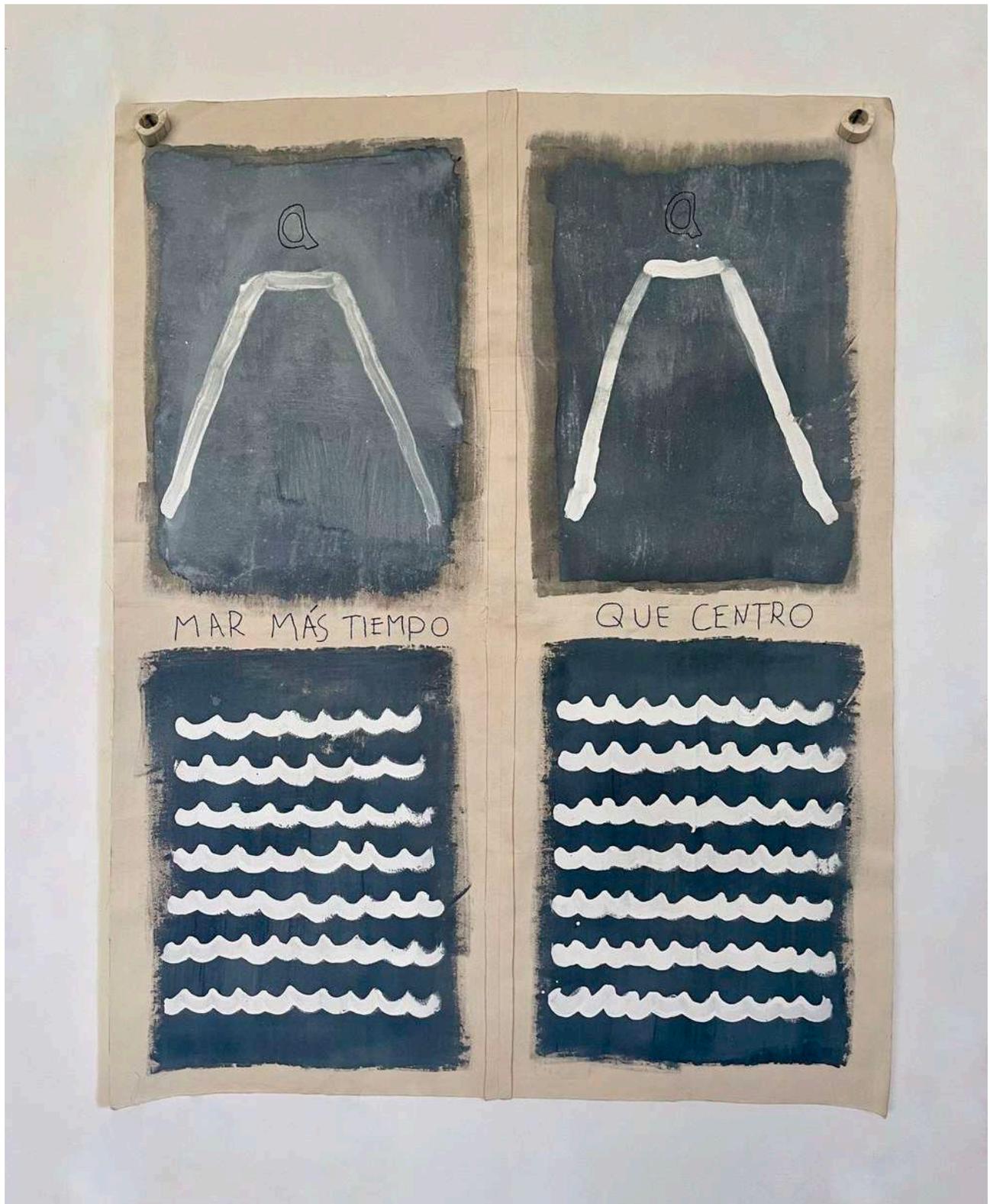

Algoritmo vocal "a"

2023

Añil, ceniza de hueso, calcio, huesos en forma de "o"

150 cm x 100 cm

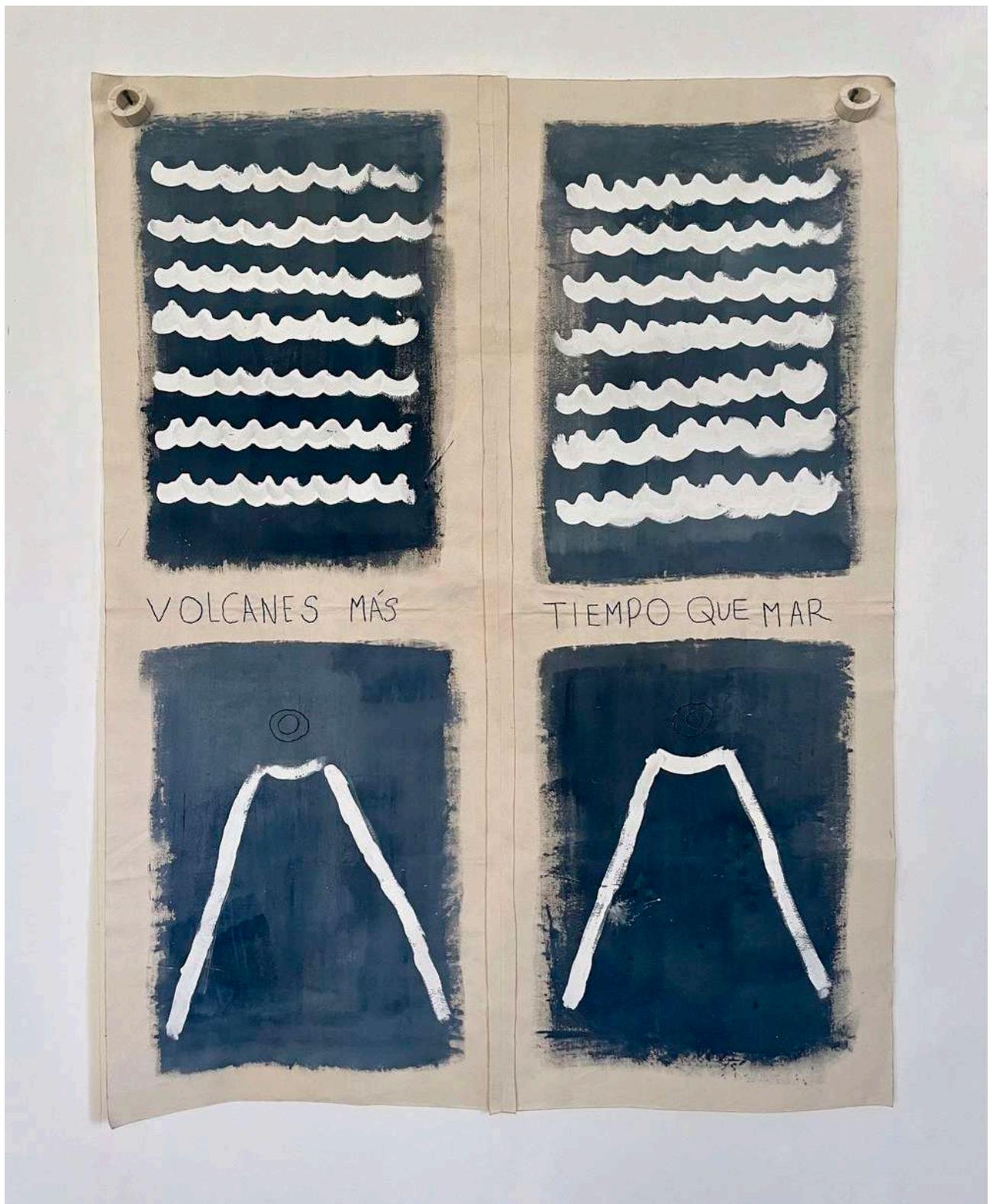

Mar más tiempo que centro

2023

Añil, ceniza de hueso, calcio, huesos en forma de "o"

150 cm x 100 cm

Volcanes más tiempo que mar

2023

Añil, ceniza de hueso, calcio, huesos en forma de "o"

150 cm x 100 cm

Cabeza de cuerpo
2022
Cochinilla, ceniza de hueso y calcio
61 cm x 56 cm

Cabeza de cuerpo (partitura para "o")
2022
Cochinilla, ceniza de hueso y calcio
61 cm x 57.5 cm

Cabeza de cuerpo (partitura para "o")
2022
Cochinilla, ceniza de hueso y calcio
55.5 cm x 55 cm

Cabeza de cuerpo
2022
Cochinilla, ceniza de hueso y calcio
61 cm x 56 cm

LETRANIMAL

Letranimal se basa en investigaciones previas que exploran la relación entre el lenguaje, la materialidad y el cuerpo a través de la neurociencia. La serie que la precede, *Carne, Cobre / Cuerpo, Come*, visualiza como el lenguaje es ente encarnado a partir de sus orígenes evolutivos desde la propiocepción (la sensación física de ser un cuerpo en el espacio). Trazando una línea directa entre la cognición y el movimiento, el lenguaje se considera heredero directo del cuerpo mediante su historia neurobiológica. *Letranimal*, basándose en esta visión encarnada del lenguaje, imagina el cuerpo y la mente como extensiones de y hacia el espacio y el tiempo a través del movimiento. A menudo, visualizo esta difuminación de los límites cuerpo/espacio través de la forma de una serpiente, cuyo ser plantea la pregunta, ¿dónde comienza la cabeza y dónde acaba el cuerpo? Además, como seres tanto lineales como no lineales, las serpientes son la metáfora perfecta para desafiar una visión dualista del yo y del universo, mediante la cual la mente/cuerpo y el sujeto/objeto se consideran distintos u opuestos.

Las obras resultantes son poemas / partituras hechas con calcio y cenizas óseas, y en algunos casos coloreadas con cochinilla e índigo; tintes que cambiaron la percepción del color a través de historias coloniales complejas y violentas que unen nuestros territorios en Guatemala con Europa y América del Norte, resignando una y otra vez la relación entre la conciencia y el material a través de simbologías de poder. Algunas obras son lo suficientemente grandes como para convertirse en escenarios táctiles, pistas de baile o caminos, y se activan a través de diferentes técnicas, incluyendo meditaciones de sonido, movimiento y colaboraciones con otros artistas que trabajan a través de los medios.

Detalle, *Letranimal* (partitura vocal para pies), 2022.
Anil, cenizas de huesos y calcio, 865 cm x 150 cm.

Letranimal (partitura vocal para pies)

2022

Añil, ceniza de hueso y calcio

865 cm x 150 cm

[Activación performática](#)

Vistas de obra, *Letranimal* (partitura vocal).
The Studios at Mass MoCA, 2022.

Letranimal (oooooooooooooooooooooooooooo)

Políptico

2022

Calcio, barro y pigmento de ceniza de hueso sobre manta cruda

196 cm x 112.5 cm

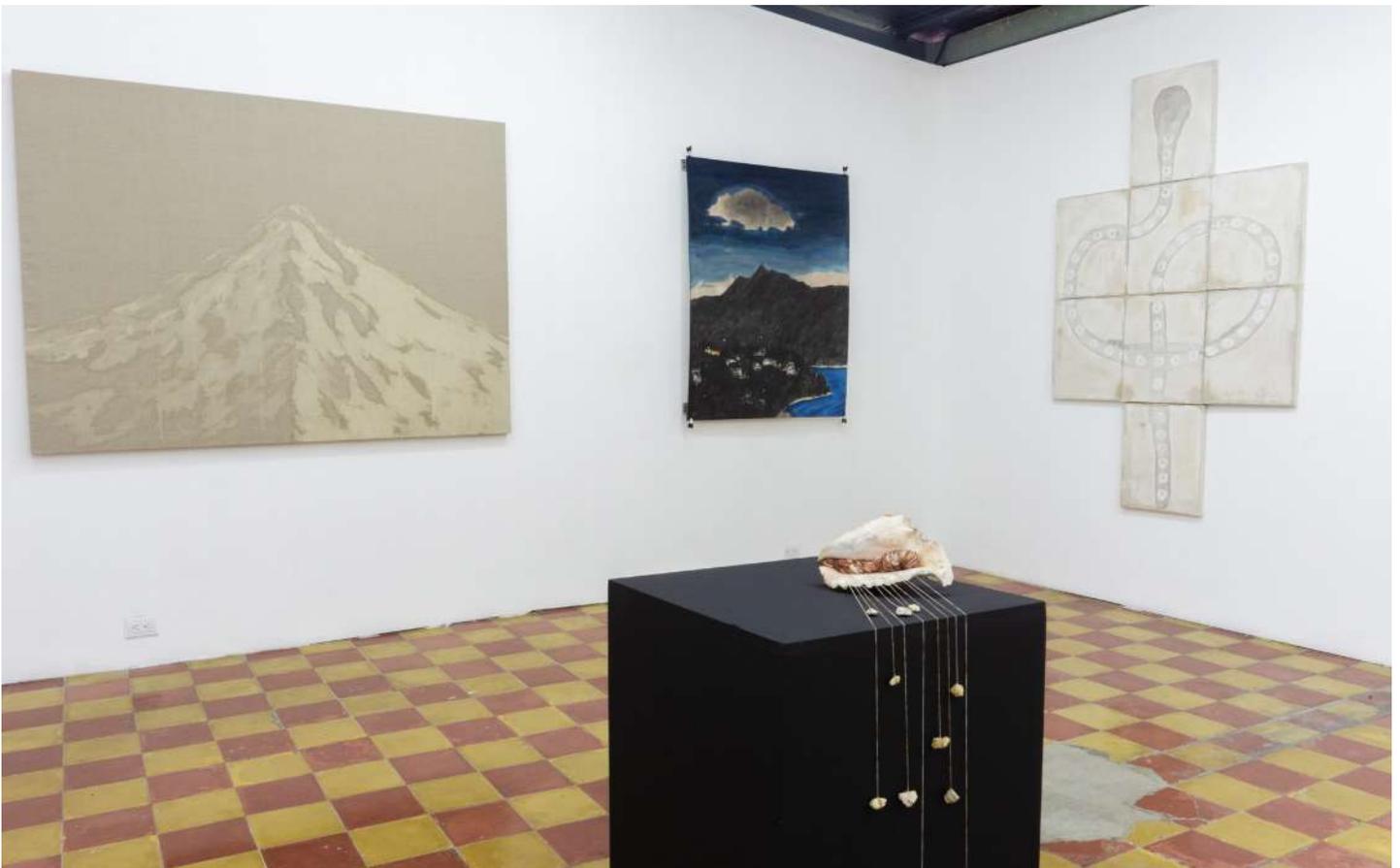
“O” u ¿O?

2021

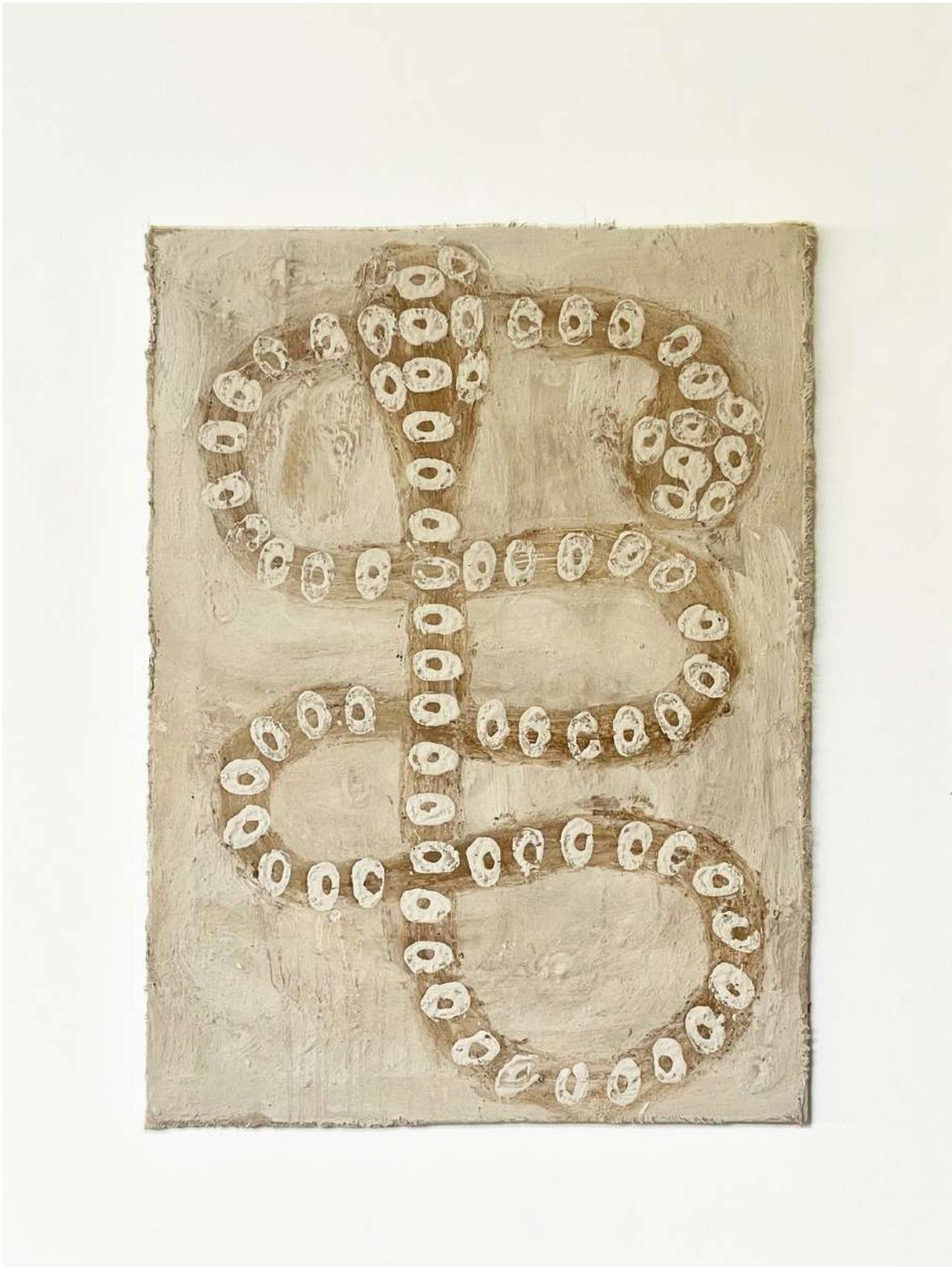
Barro y pigmento de ceniza de hueso sobre lienzo, huesos en forma de

“O”, hilo de algodón retorcido, calcio, cedro y plywood

98 cm x 71.5 cm

Arriba: Vista de sala, *Cartografía de lo (in)visible* en Galería Extra, 2022.
Abajo: Vista de sala, *Los Tormentos de la Materia* en Galería Extra, 2021.

Letranimal (000000)

2022

Ceniza de hueso, barro y calcio sobre lienzo

Letranimal (aaaaaa)
2022
Ceniza de hueso, barro y calcio sobre lienzo

a (partitura para aaaaaaaaa)

2021

Ceniza de hueso, barro y calcio sobre lienzo, hilo rojo, huesos en forma de "a"

137 cm x 67 cm

CARNE, COBRE / CUERPO, COME

Carne, Cobre / Cuerpo, Come explora las formas en las que el lenguaje se encarna en el cuerpo y cómo este funciona como un mediador psicosomático entre los sujetos y sus experiencias espaciales y temporales.

Partiendo del uso reiterado de materiales y símbolos presentes, cada obra intenta restaurar agencia al cuerpo por medio de la significación, resignificación y designificación de las partículas elementales del lenguaje, a la vez que permite explorar al cuerpo como gesto lingüístico en perpetuo movimiento. Con estos elementos, surge una de las inquietudes elementales de esta exploración: ¿cómo se encarnan las palabras, y qué efecto tienen en la psique y carne del cuerpo colectivo?

Teorías recientes neurocientíficas postulan que las neuronas que codifican el lenguaje evolucionaron de células más antiguas que registran las sensaciones físicas que siente un cuerpo cuando se mueve a través del espacio. Como consecuencia neuronal, las palabras son aprendidas y codificadas como objetos tridimensionales, y encadenarlas (pensar y hablar) es un registro de movimiento, visto así, cada letra se podría considerar un ser encarnado en constante circulación.

Como catalizador del pensamiento, el lenguaje es una experiencia fundamental para (re)conocer y (re)conocernos con el mundo, por lo que es indispensable pensar en la relación de afectación mutua entre cuerpo y palabra que resulta del ejercicio cotidiano de nombrar y experimentar la corporeidad en relación con el entorno. La sensación de ser un “yo”, de ser una mente pensante, contenida dentro de una cápsula de piel, proviene de una larga evolución de algoritmos, genéticos y cognitivos, que nos permiten construir y sentir una realidad coherente y estable.

Uno de estos algoritmos viene del código genético, el cual, a pesar de estar registrado en nuestro ADN, también permite el cambio espontáneo de la realidad corporal a través de la epigenética, esto explica cómo el ambiente, la cultura y las experiencias vividas alteran la activación y desactivación de genes. De esta manera, las palabras que aprendemos, empleamos y pronunciamos podrían considerarse agentes epigenéticos.

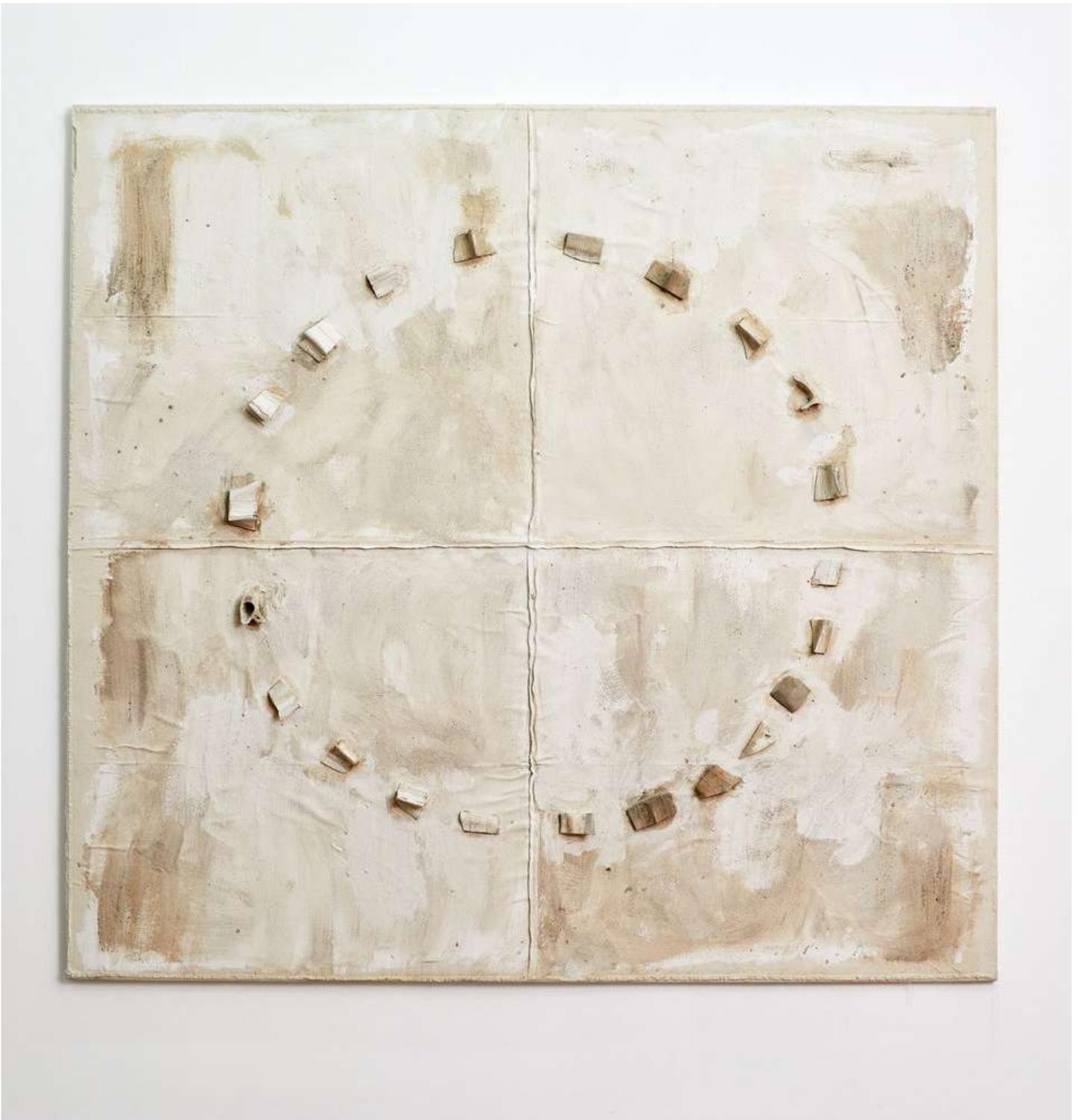
Otro patrón: el aprendizaje y la codificación del lenguaje, se encuentra igualmente encarnado en el cuerpo según el científico cognitivo y filósofo, Noam Chomsky, quien propone un programa computacional de recursión como la característica esencial del lenguaje humano. Esto explica por qué nuestro cerebro sigue pasos, observa patrones y los aprende, para luego poder completar esos patrones cuando apenas logra ver una marca de lo aprendido.

Además de explorar la relación entre el cuerpo y la conciencia, los materiales de *Carne, Cobre / Cuerpo, Come* nos recuerdan a la interfaz entre el cuerpo y la tierra: calcio en los huesos, cobre en los músculos y hierro fluyendo en la sangre. En esta exploración morfológica del mundo y el cuerpo en el que los símbolos y vocablos provienen tanto de dentro como de fuera resulta necesario observar los gestos de Jamie Denburg Habie que intentan explorar la “carne en las palabras, y letras en el cuerpo.”

— Javier Ajú y Cristian Toj

Detalle, *Carne, Cobre / Cuerpo, Come*, 2021.
Barro, calcio y hierro, 59 cm x 318 cm.

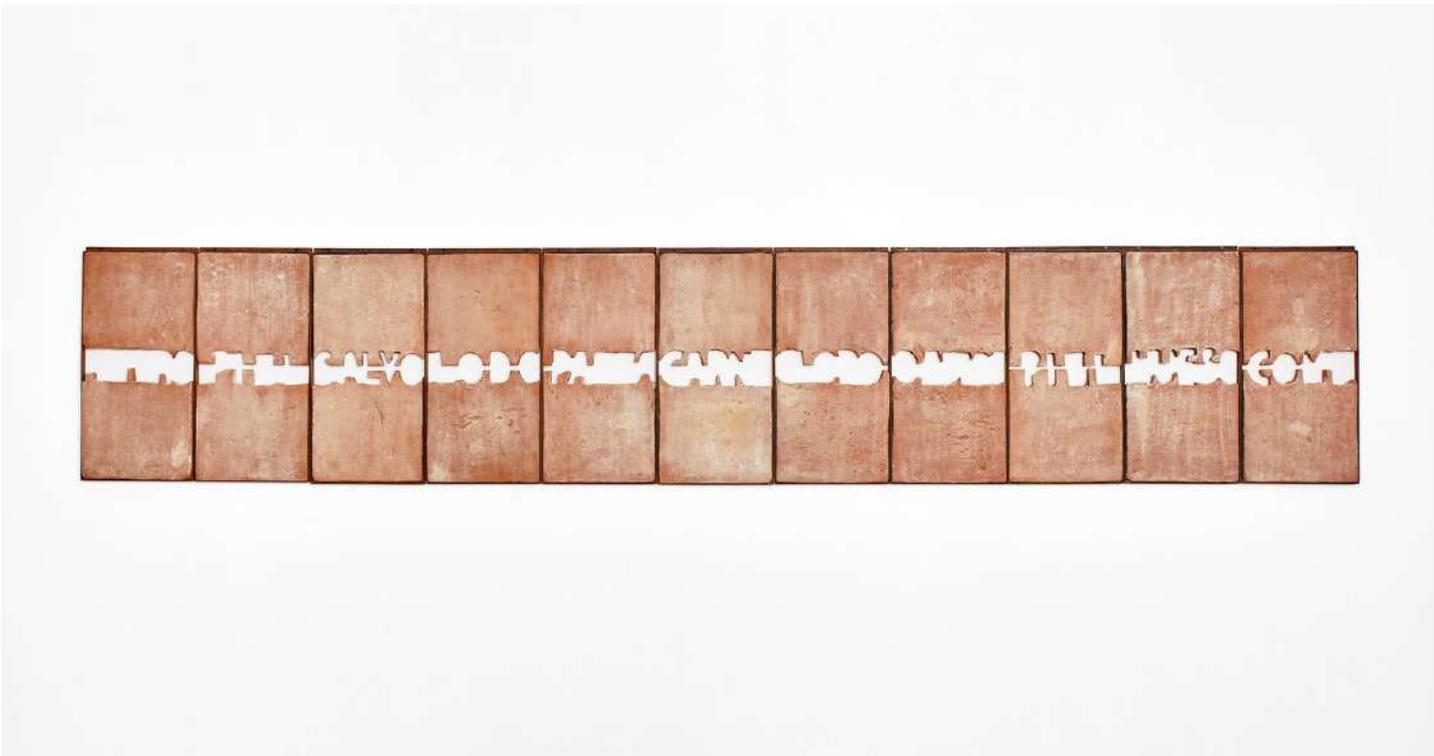

Animal circular (O)

2022

Ceniza de hueso, barro, calcio y huesos sobre lienzo

200 cm x 200 cm

Carne, Cobre/Cuerpo, Come
2021
Barro, calcio, hierro y huesos
59 cm x 318 cm

C,u,e,r,p,o,
2021

Barro, calcio, hierro y huesos
188 cm x 29 cm x 10 cm

Vistas de sala, *Carne, Cobre / Cuerpo Come* en Galería Extra, 2022.

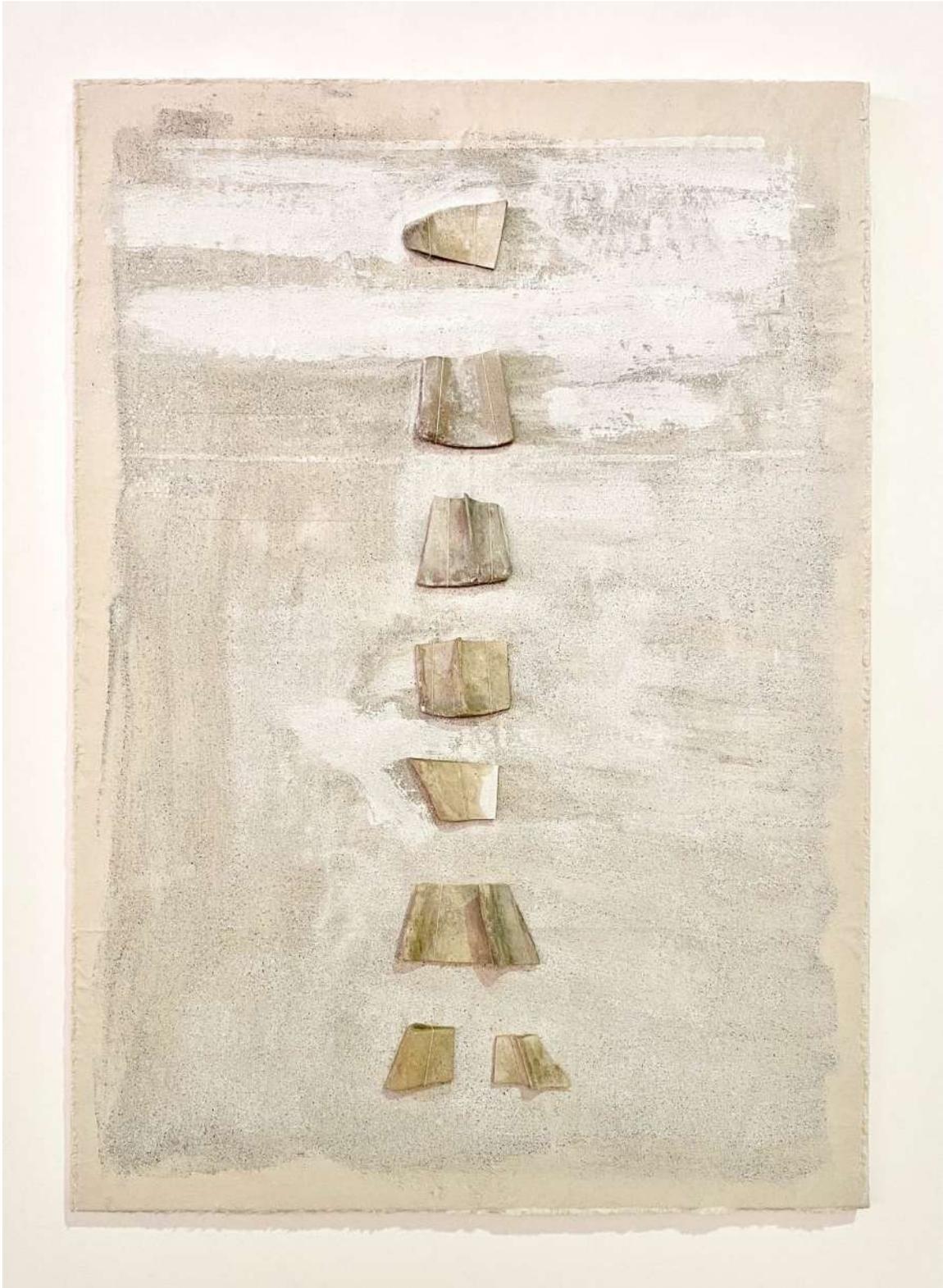

Vertebra ("No")

2021

Ceniza de hueso, barro, y calcio sobre lienzo

121 cm x 86 cm

Animal ("i")

2022

Pigmento de ceniza de hueso, barro y calcio sobre lienzo

121 cm x 86 cm

Grito
2021
Barro y calcio
Medidas variables

Poema descentralizado

2021

Algoritmo generador de poesía, escrito en Processing

Ed. 3 + 2 P.A.

HOW TO PEEL AN ORANGE

Como pelar una naranja

En Guatemala, el miedo a la violencia se encarna, y sus efectos no solo se sienten en el cuerpo humano, sino también se perciben en los cuerpos de los objetos diseñados para absorber el trauma: barricadas, kevlar, vidrios a prueba de balas.

Si cambiaría la función de estos objetos, ¿Podría cambiar su significado?

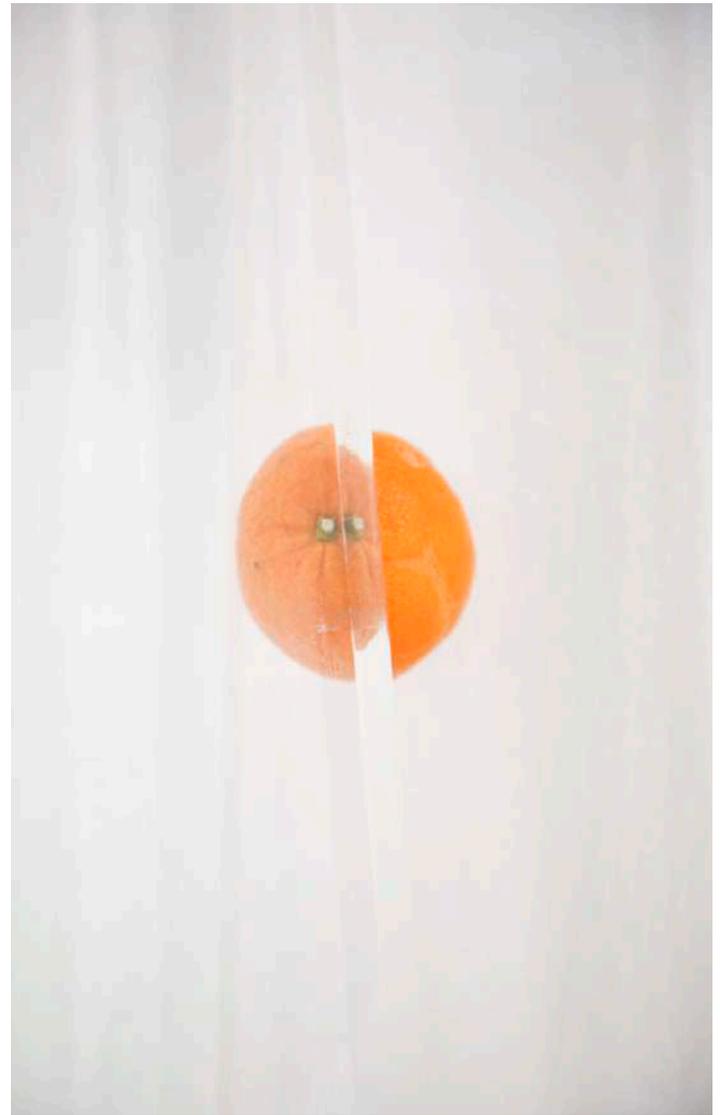
Con esta pregunta como base, *How to Peel and Orange* [Cómo pelar una naranja] pone a prueba la relación entre el significado y la memoria en la curación del trauma: ¿puedes cambiar la valencia de un material para exorcizarlo de su peso cultural e impacto emocional?

Tomando el vidrio a prueba de balas recuperado como sujeto, un material destinado a ser brutalizado con el fin de proteger, un algoritmo empareja al azar preguntas y respuestas en tiempo real para “reasignar” la función del material. Extraído de una variedad de fuentes, desde referencias culturales hasta consejos ancestrales, el programa se mezcla continuamente, evitando que el significado se fije al tiempo que ofrece soluciones potenciales a consultas comunes, a menudo clichés.

Si bien se hace referencia a muchas de las características del vidrio a prueba de balas y su pasado, en la experiencia sensorial (toque, sabor, vista, olor) el material se cataliza en un sitio para interactuar y jugar, ya que los participantes están invitados a comer las naranjas y decorar el cubo blanco con sus cáscaras.

How to peel an orange (Measure Once, Cut Twice), 2020.
Vidrio a prueba de balas, naranjas. Medidas variables.

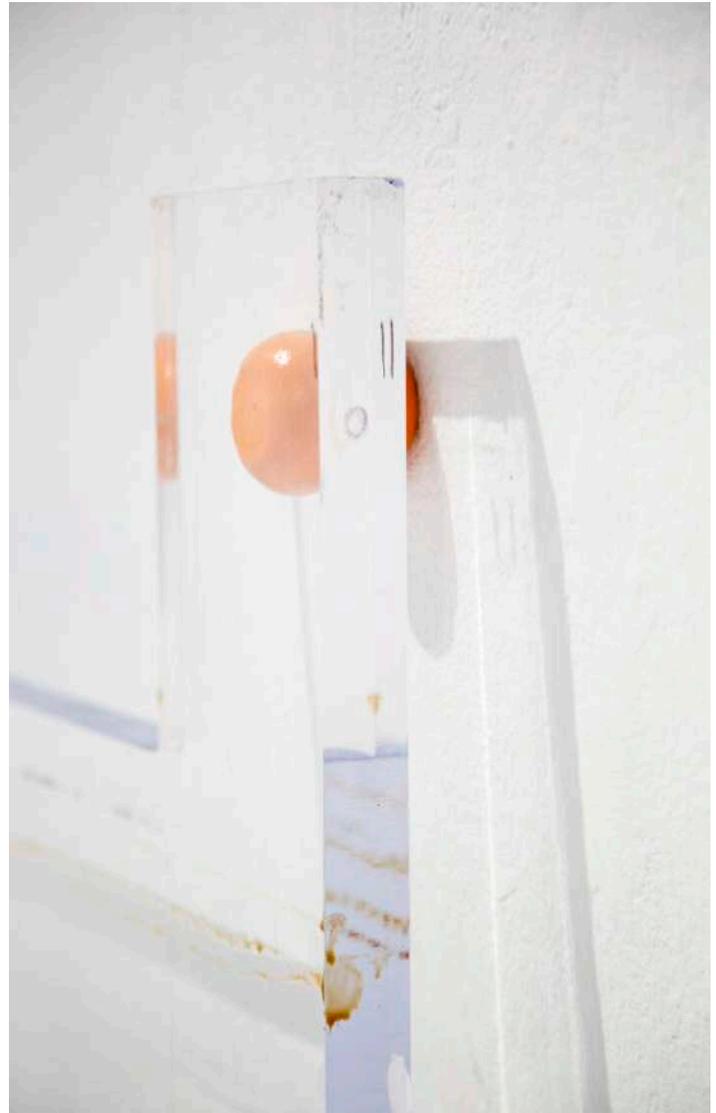
How to peel an orange (live on the edge)
2020
Vidrio a prueba de balas, naranjas
Medidas variables

How to peel an orange (Cut Corners)
2020
Vidrio a prueba de balas, naranjas
Medidas variables

Vistas de sala, *How to peel an orange* en el California Institute of the Arts, 2020.

How to peel an orange (Ask Loaded Questions)
2020
Vidrio a prueba de balas, naranjas
Medidas variables

how to remain

disappear

Máquina de aleatorización de significados
2020

Computadora que ejecuta un algoritmo aleatorio de cómo hacer
preguntas/respuestas en tiempo real, pedestal de madera, naranjas
Medidas variables

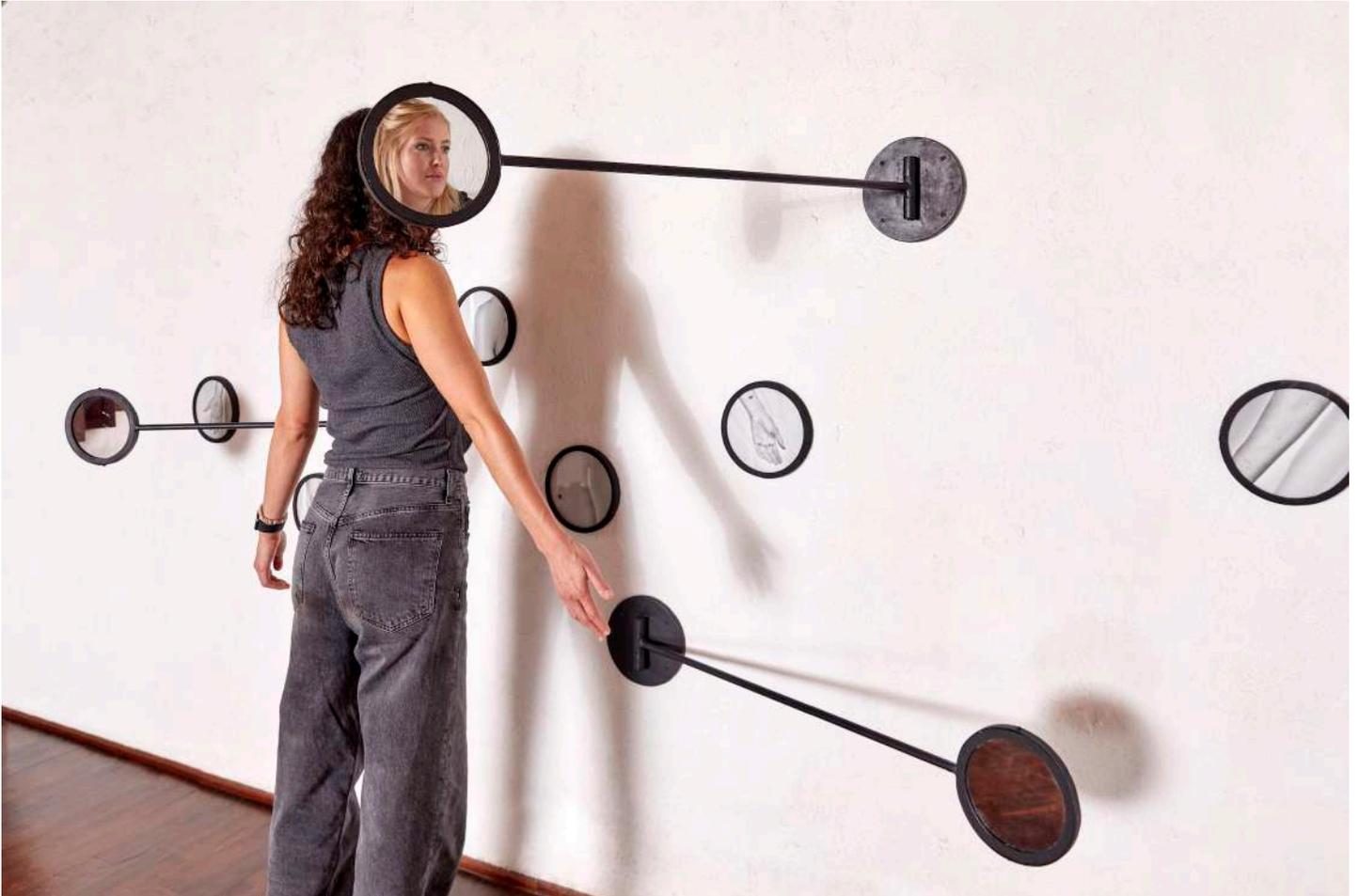
<https://vimeo.com/419132350>

CUERPO EXQUISITO

Cuerpo exquisito es una exploración de los cuerpos en el espacio durante la pandemia: ¿cómo se ha reconfigurado nuestro sentido del “yo” dentro de una urgente llamada a mantener la distancia y evitar el tacto? La noción surrealista del “cadáver exquisito,” un ser que existe como una amalgama de muchas criaturas, no es tan distinta al sentido del cuerpo colectivo durante la pandemia: nunca hemos estado más conscientes de cómo podemos afectar (e infectar) a los demás. Si bien el distanciamiento social ha creado una sensación de aislamiento, *Cuerpo exquisito* opta por enfocarse en las posibilidades de interacción dentro de este nuevo mundo, invitando a los visitantes a completar las obras con sus reflejos, interacciones y movimientos en el espacio.

soMos II, 2021. Jamie Denburg Habie & Sebastian Schloesser.
Hierro, espejo y piedra volcánica. Medidas variables.

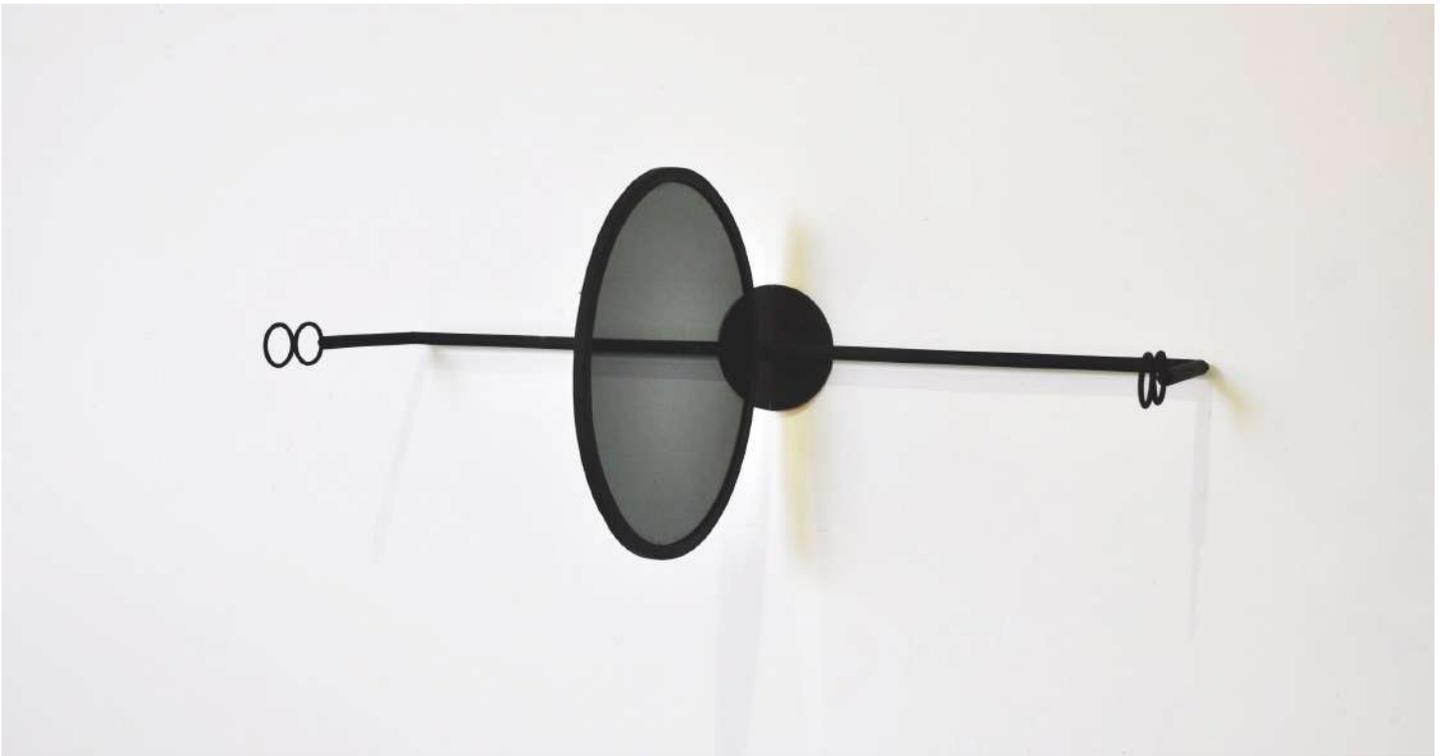
Cuerpo exquisito

2021

Hierro, espejo e imágenes digitales en revelado cromogénico

Medidas variables

En colaboración con Sebastian Schloesser

yoSoy
2021
Hierro y vidrio reflectivo
Medidas variables
En colaboración con Sebastian Schloesser

Consecuencia

2021

Hierro, espejo y piedra volcánica

Medidas variables

En colaboración con Sebastian Schloesser

Vistas de sala, *Cuerpo Exquisito* en Mesón Panza Verde, 2021.

Sinsecuencia

2021

Hierro, espejo y piedra volcánica

Medidas variables

En colaboración con Sebastian Schloesser

Deriva lunar

2021

Hierro, espejo y piedra volcánica

Medidas variables

En colaboración con Sebastian Schloesser

<FURTIVO SUBJETIVO/>

El lenguaje escrito y hablado, a pesar de tener parcial relevancia en la totalidad de la comunicación; es el más notorio en la cotidianidad. Por lo tanto, las palabras toman un significado indispensable en toda la comunicación humana. ¿Pero qué ocurre cuando descontextualizados palabras que a primera vista parecieran no tener relación más que el simple hecho de estar agrupadas?

Ver adjetivos modificadores divorciados del sujeto que tendría que tener, colocadas en diversas formas, materiales y medios sin conocer la razón o el orden (si es que lo hay) crea un fenómeno mental ilustrativo de lo subjetivo en el lenguaje y de la irrelevancia del propósito original de una palabra, una frase, una canción, un poema. Al final el humano no puede simplemente ver una palabra e ignorarla, necesita asignarle un significado. Al connotarle a cada quien lo que quiere ver sin denotarse, se busca generar interacciones varias, llevándonos a explorar el comportamiento humano en relación a lo desconocido. Ésto por medio de sus reacciones en un entorno modificado sin un orden claro ni explicaciones exactas de cómo o por qué existe dicha modificación.

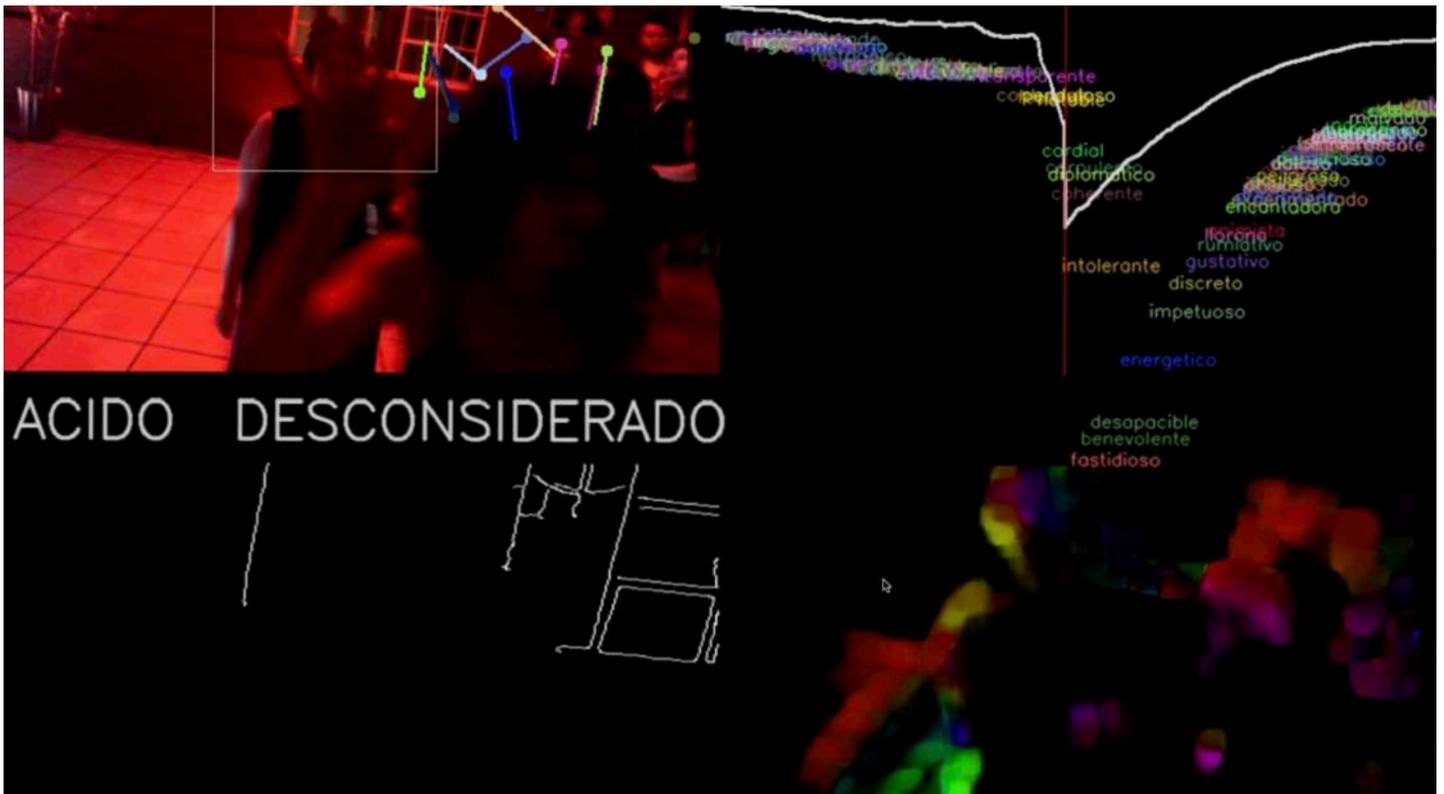
En este experimento lingüístico-visual-auditivo se busca explorar una posibilidad de pensamiento expansivo por medio de lo que a primera vista pareciera contradictorio. En este caso, las limitaciones lingüísticas por medio del retiro del elemento más común de la oración, debieran invitar al observador a cuestionar su forma de observar e interpretar sus alrededores y los límites que el uso del lenguaje tradicional les imponen. <Furtivo subjetivo/> intenta crear una traducción entre el lenguaje y la comunicación no verbal: con base en tus movimientos en el espacio, el programa con inteligencia artificial, analiza tu energía y genera adjetivos efímeros, no para definirte (pues cambian constantemente respondiendo a tu cuerpo) pero para alquimizar, aunque sea por un breve momento, la textura del lenguaje: de analítico/lineal a sensorial/rizomático.

¿Pero qué ocurre cuando rompemos con la estructura de la sintaxis, cuando separamos el adjetivo del sujeto u objeto al que apunta, define, caracteriza, describe, transforma? Sin objetivo, el adjetivo vive en suspensión, derritiendo barreras entre el tú y el yo, desestabilizando la noción que todo estado sensorial se experimenta desde un punto fijo. Además de generar adjetivos, el programa selecciona música con base en tus movimientos, creando una función circular donde te mueves en base lo que te da y reacciona a lo que le das. De esta manera, el programa alude a otra polémica del espacio: el papel del DJ en leer su audiencia y generar reciprocidades entre los gestos, la música y sus varios componentes estructurales. En este sentido, podemos preguntarnos si la gramática musical, cómo la lingüística, también es incipiente al nivel más primordial de la conciencia humana, y si la inteligencia artificial llegará a entender, o hasta transformar, nuestra estructura neurológica.

— Alan Abbott

Vista de instalación, <Furtivo Subjetivo/> en Solemne Centro, 2021.

Furtivo Subjetivo

2021

Programa interactivo escrito en Python con inteligencia artificial (OpenCV)

En colaboración con Sebastian Schloesser

<https://vimeo.com/419132350>

JAMIE DENBURG HABIE

Antigua Guatemala, 1991.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2022 Carne, Cobre / Cuerpo, Come. Galería Extra, Ciudad de Guatemala.
- 2021 Jamie Denburg Habie y Sebastian Schloesser: <Furtivo Subjetivo />. Solemne Centro, Ciudad de Guatemala.
- 2021 Jamie Denburg Habie y Sebastian Schloesser: Cuerpo exquisito. Galería Mesón Panza Verde, Antigua Guatemala.
- 2020 How to Peel an Orange. California Institute of the Arts, Valencia, CA, Estados Unidos.
- 2015 Global Landscapes Forum (Word Resources Institute). COP 21, París, Francia.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2022 Cartografía de lo (in)visible. Galería Extra, Ciudad de Guatemala.
- 2022 PLURAL, Espacio Libélula, Antigua Guatemala.
- 2022 Work. Venice Beach, California, Estados Unidos.
- 2022 Juannio Subasta de Arte Latinoamericano. Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Ciudad de Guatemala.
- 2022 Dualidad. Santo Spirito, Antigua Guatemala.
- 2021 Works Acquired in the Yuki Nii Foundation's Permanent Collection. Williamsburg Art & Historical Center, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2021 Los tormentos de la materia. Galería Extra, Ciudad de Guatemala.
- 2021 PLURAL, Espacio Libélula, Antigua Guatemala.
- 2020 Works created during lockdown. Williamsburg Art & Historical Center, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2021 Forever 21. Feria de Arte 'Other Places', San Pedro, CA, Estados Unidos.
- 2021 Imagine Entertainment, Beverly Hills, CA, Estados Unidos.
- 2019 MFA Group Show. California Institute of the Arts, Valencia, CA, Estados Unidos.
- 2018 Happenings at Biscuit. Biscuit Lofts, Los Ángeles, CA, Estados Unidos.
- 2028 Dream. Arc Galleries, San Francisco, CA, Estados Unidos.
- 2018 200 Rings, 20 Creators. Gallerie Goutte de Terre, París, Francia.
- 2017 Juannio Subasta de Arte Latinoamericano. Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Ciudad de Guatemala.
- 2017 El Sitio, Antigua Guatemala.
- 2016 RGB. PH21 Gallery, Budapest, Hungría.
- 2015 ALL YOU CAN BE: Explorations of the Self and its Mutations. Gallatin Galleries, New York University, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2014 Gallatin Arts Festival. New York University, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2013 Superreal: Alternate Realities in Film and Photography. Museo del Barrio, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2013 Juannio Subasta de Arte Latinoamericano. Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Ciudad de Guatemala.
- 2013 Cinco Días. Centro Cultural de España, Ciudad de Guatemala.
- 2013 Gallatin Arts Festival. New York University, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2012 Brucennial. Bruce High Quality Foundation, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2012 Gallatin Arts Festival. New York University, Nueva York, NY, Estados Unidos.
- 2011 Los Angeles Center for Digital Art. Los Ángeles, CA, Estados Unidos.

RESIDENCIAS

- 2022 Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA), North Adams, MA, Estados Unidos.
2022 Residency Unlimited, Brooklyn, NY, Estados Unidos.

CURADURÍA

- 2020 Lissie Habie: artista/coleccionista. La Nueva Fábrica, Antigua Guatemala.
2019 Rincones de la niñez. La Nueva Fábrica, Antigua Guatemala.
2019 Altares de cristal. La Nueva Fábrica, Antigua Guatemala.
2015 New Roots Foundation Art Residency Survey. Ruinas Santa Clara, Antigua Guatemala.
2014 New Roots Foundation Art Residency Survey. Ruinas Santa Clara, Antigua Guatemala.

JURADOS, PÁNELES, Y CHARLAS

- 2024 Jurado, segunda fase. MASS MoCA. North Adams, MA, Estados Unidos.
2023 Jurado. Beca MAZORCA, primera edición.
2023 Jurado, primera fase. MASS MoCA. North Adams, MA, Estados Unidos.
2022 Charla y presentación. Residency Unlimited, Brooklyn, NY, Estados Unidos.
2022 Pánel inaugural. Día y Noche, Memoria en línea. Museo Amparo, Puebla, México.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- 2020-2024 Directora. La Nueva Fábrica, Antigua Guatemala.

Supervisión y gestión del programa de La Nueva Fábrica, incluyendo exhibiciones, festivales, publicaciones, y el programa internacional de residencias.

- 2013-2017 Co-fundadora y directora. La Nueva Fábrica, Antigua Guatemala.

EDUCACIÓN

- 2010-2014 Gallatin School of Individualized Study, New York University. Bachiller en letras.

Especialización individualizada en arte y política, centrándose en el papel del arte en culturas conflictivas y los efectos de la violencia en la creación del arte.

Summa Cum Laude. Premio Leo Bronstein por excelencia en las artes.

E X T R A G A L E R Í A

SILVIA DE TRES, DIRECTORA
+502 5527 6519
SILVIA@EXTRAGALERIA.COM
WWW.EXTRAGALERIA.COM