

Alejandro Cartagena: Ground Rules

**Fundación
mapfre**

Alejandro Cartagena: Ground Rules

Fechas: Del 6 de junio al 30 de agosto

Lugar: Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23, Madrid)

Comisaria: Shana Lopes, comisaria adjunta de Fotografía en el SFMOMA

Imágenes en alta resolución:

<https://www.fundacionmapfre.org/media/IMAGENES-DE-PRENSA-ALEJANDRO-CARTAGENA-1.zip>

Exposición coorganizada por Fundación Mapfre y San Francisco Museum of Modern Art

**Fundación
mapfre**

Esta exposición forma parte de la sección oficial del Festival PHotoESPAÑA

PHoto**ESPAÑA**

Comunicación Fundación Mapfre

Alejandra Fernández

690.04.91.12

alejandra@fundacionmapfre.org

Imagen de portada:

Alejandro Cartagena

Carpoolers #21, de la serie *Carpoolers*, 2011- 2012

Impresión de inyección de tinta sobre papel

Cortesía del artista

© Alejandro Cartagena

Fundación MAPFRE presenta **Alejandro Cartagena: Ground Rules**, la primera exposición que recorre toda la obra de este artista nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1977 y afincado en Monterrey, México, desde los trece años. En sus **más de veinte años de trayectoria** en la fotografía, Cartagena construye **su trabajo en forma de series; es en la acumulación, la repetición y la variación, más que en la imagen individual**, donde cifra el significado de sus propuestas. Sus preocupaciones giran en torno a algunos de los retos sociales y ambientales más urgentes en México, si bien sus hallazgos resuenan más allá, especialmente en el área de la Bahía de San Francisco.

La muestra se concibe como un recorrido en profundidad por **las distintas etapas de la producción del autor** y permite comprender la evolución y coherencia de su obra a lo largo del tiempo.

SOBRE EL ARTISTA

A lo largo de su trayectoria, Alejandro Cartagena ha presentado su trabajo en más de cincuenta exposiciones, entre individuales y colectivas, en instituciones como, por ejemplo, el **Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)** y en la **Fondation Cartier pour l'Art Contemporain de París**. Su obra forma parte de las colecciones permanentes de la **Colección Coppel**, la **Colección FEMSA**, el **George Eastman Museum**, **The J. Paul Getty Museum**, el **Museum of Contemporary Photography de Chicago**, el **Museum of Fine Arts de Houston**, el **Portland Museum of Art**, el **San Francisco Museum of Modern Art**, el **Santa Barbara Museum of Art** y **The West Collection**.

Ha recibido diversos premios, entre ellos el **Photolucida Critical Mass Book Award** (internacional), el **Street Photography Award del London Photo Festival**, el **Lente Latino Award en Chile**, el **Premio ILLA-Fotografía en Roma** y el del **Salón de la Fotografía de la Fototeca de Nuevo León, México**. En 2021 fue finalista del **Deutsche Börse Photography Foundation Prize**.

CLAVES

Fotolibros

Frente a la exhibición de la obra fotográfica en el espacio de una galería o un museo, el formato del libro suele permitir al artista participar en mayor medida en una serie de decisiones: construir la secuencia de las imágenes, elegir los textos que las acompañan, seleccionar las características materiales del volumen, como el formato, el papel, etc. Con estas elecciones, el autor puede construir significado de un modo distinto al que se genera con la muestra de sus fotografías en las paredes de una sala de exposiciones. **Desde un momento muy temprano en su carrera, el fotolibro fue para Alejandro Cartagena un medio fundamental a la hora de crear y difundir su obra, y a día de hoy lleva publicados casi una treintena.** Así explica el propio autor su dedicación a este medio: «El principio básico que me atrae en la idea de publicar libros de fotos es crear relatos alternativos para mostrar mejor un lugar, un pueblo o una identidad [...]. El libro tiene un poder: cohesionando las imágenes a través de una propuesta, me brinda otra manera de pensar el mundo donde vivo».

Uso del territorio

Desde sus inicios, en un intento de responder al mundo que le rodea, Alejandro Cartagena se ha interesado por el paisaje y el territorio, y el uso que el Estado y los ciudadanos hacen de él. Las series ***Suburbia Mexicana*** (2005-2010), ***Carpoolers*** (2011-2012) o ***Suburban Bus*** (2016), entre otras, son buena muestra de este interés, sobre todo en lo que se refiere a la edificación indiscriminada y la creación de suburbios que carecen de las infraestructuras necesarias para sus habitantes. La periferia de Monterrey —una de las megalópolis empresariales del noreste de México— sufrió a partir del año 2000 una transformación radical; promotores privados comenzaron a levantar casas modulares sin tener en cuenta el cauce de los ríos o dotaciones fundamentales como escuelas de infancia o la ampliación de la red de transporte público. Estas edificaciones se alzaban en el paisaje bajo la promesa de una prosperidad falsa que respondía, en gran medida, al ideal del «sueño americano». Con sus imágenes de estas casas —muchas de ellas deshabitadas— sucediéndose ininterrumpidamente en medio de un paisaje desértico, **Cartagena llama la atención sobre el fracaso del desarrollismo y del capitalismo neoliberal exacerbado.**

La fotografía como medio

A lo largo de su trayectoria, **Alejandro Cartagena se ha planteado la imagen como medio para la comprensión de las distintas dinámicas y contradicciones que generan las sociedades capitalistas.** En este sentido, sus fotografías desvelan cuestiones clave como las desigualdades laborales, las dificultades económicas o los problemas medioambientales. Sin embargo, en un momento de su trayectoria,

el artista comenzó a preguntarse por la validez de la imagen documental. En sus propias palabras: «**Estaba un poco decepcionado por las posibilidades —en el plano social, e incluso quizá en el ético— que brindaba la fotografía documental en lo tocante a la documentación de la verdad, al establecimiento de una comprensión directa de lo que son los hechos y los momentos históricos**».

LA EXPOSICIÓN

La exposición **Alejandro Cartagena: Ground Rules** se organiza en dos niveles de significado. Por una parte, atiende a los métodos y los medios creativos que el autor utiliza; por otra, a los distintos temas que aborda, reunidos en más de veinte series que se presentan agrupadas en seis secciones: primeros trabajos, la frontera entre México y Estados Unidos, vivienda e infraestructura, la maleabilidad de las imágenes, la crisis climática y el fotolibro como forma creativa. A lo largo de todas estas series, el artista explora con agudeza, y a veces con humor, la capacidad de la fotografía para construir y evadir narrativas.

En conjunto, la obra de Cartagena investiga —a través de la fotografía documental, el *collage*, la imagen encontrada, los NFT (archivos únicos e irrepetibles), el vídeo generado con inteligencia artificial o los fotolibros— los mecanismos del poder en torno a lo político, lo cultural y lo ecológico, a la vez que cuestiona el papel de la propia imagen fotográfica en esas estructuras. **El título** de la exposición, *Ground Rules* [Reglas básicas], **alude tanto a las restricciones creativas que el artista se impone en cada proyecto** —entre ellas, el formato, el tema o la localización— **como a las fuerzas sociales a las que se enfrenta**. En un mundo cuyos fundamentos están en constante transformación, Cartagena nos insta a preguntarnos por las normas que nos gobiernan e imaginar cómo podrían trazarse de nuevo.

La exposición **Alejandro Cartagena: Ground Rules** ha sido coorganizada por **Fundación Mapfre y San Francisco Museum of Modern Art**. Tras su clausura en Madrid, la muestra se presentará en **Kutxa Fundazioa Artea**, San Sebastián, del 5 de noviembre de 2026 al 1 de marzo de 2027.

Primeros trabajos

Durante sus años formativos, Cartagena trabajó en la Fototeca Nuevo León digitalizando archivos fotográficos, lo que reforzó su interés por la fotografía cotidiana y las historias locales. Además, esta experiencia le llevó a realizar, en colaboración con el fotógrafo Rubén Marcos, el proyecto *Identidad Nuevo León* (2005-2006). Influídos por series de retratos icónicas como *In the American West*, de Richard Avedon —serie que forma parte de la exposición sobre este autor que se celebra paralelamente en Fundación Mapfre—, documentaron a los habitantes de Nuevo León. Visitaron veinticinco municipios y tomaron las fotografías en exteriores de iglesias, centros comerciales y plazas. El resultado fue una serie de ochocientos retratos que reflejan amplio tejido social de México.

Alejandro Cartagena y Rubén Marcos,
Identidad Nuevo León #41, de la serie *Identidad Nuevo León*, 2005-2006
Cortesía del artista © Alejandro Cartagena

Ciudad (2005-2006), otra de las series iniciales de Cartagena, documenta distintos muros de Monterrey mediante imágenes digitalmente retocadas que reproducen la estética limpia y homogénea de los nuevos barrios periféricos. Esa perfección aparente, propia de un contexto de rápida expansión urbana, encubre una inquietud latente.

De forma paralela, en otros trabajos del mismo período el artista explora lo personal y lo político a través del autorretrato, fotografías de la casa de su infancia en la República Dominicana y capturas de *webcams* instaladas en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya en estas obras tempranas, la fotografía se plantea como un medio capaz de preservar y distorsionar la memoria, así como de construir significado mediante la repetición.

La frontera entre Estados Unidos y México

La trilogía *Invisible Line* (2009-2017) de Alejandro Cartagena examina la frontera entre Estados Unidos y México desde una perspectiva tanto física como simbólica. En vez de perpetuar los discursos habituales sobre la migración, sus fotografías cuestionan quién cruza, quién permanece y qué divide realmente la frontera.

En *Between Borders* (2009-2010), la primera de las series que componen el proyecto, Cartagena retrata a los habitantes de División del Norte, una comunidad mexicana junto al río Bravo, poniendo de relieve cómo, pese a sus dificultades económicas y la cercanía de las rutas de cruce, construyen sus vidas con dignidad y cuestionando la idea del «sueño americano» como aspiración universal. Por su parte, la segunda serie, *Los Americanos* (2012-2014), se centra en retratar a estadounidenses que eligen vivir en México, explorando temas como el privilegio y la identidad. Finalmente, *Without Walls* (2017) aborda las infraestructuras fronterizas y muestra historias de separación y encuentro, como la de una madre y su hija comunicándose a través de una valla; la frontera se presenta, así, como un espacio de restricción, pero también de resiliencia y conexión humana.

Between Borders #81, de la serie *Between Borders*, 2009-2010
Cortesía del artista © Alejandro Cartagena

Viviendas e infraestructura

Son numerosos los proyectos que Cartagena ha emprendido en torno a los espacios suburbanos del norte de México, que sufrieron una drástica transformación a causa del auge inmobiliario a comienzos de los años 2000; gracias al respaldo de los subsidios estatales, promotores privados levantaron millones de viviendas en la periferia de Monterrey, a menudo sin acceso a transporte o infraestructuras básicas.

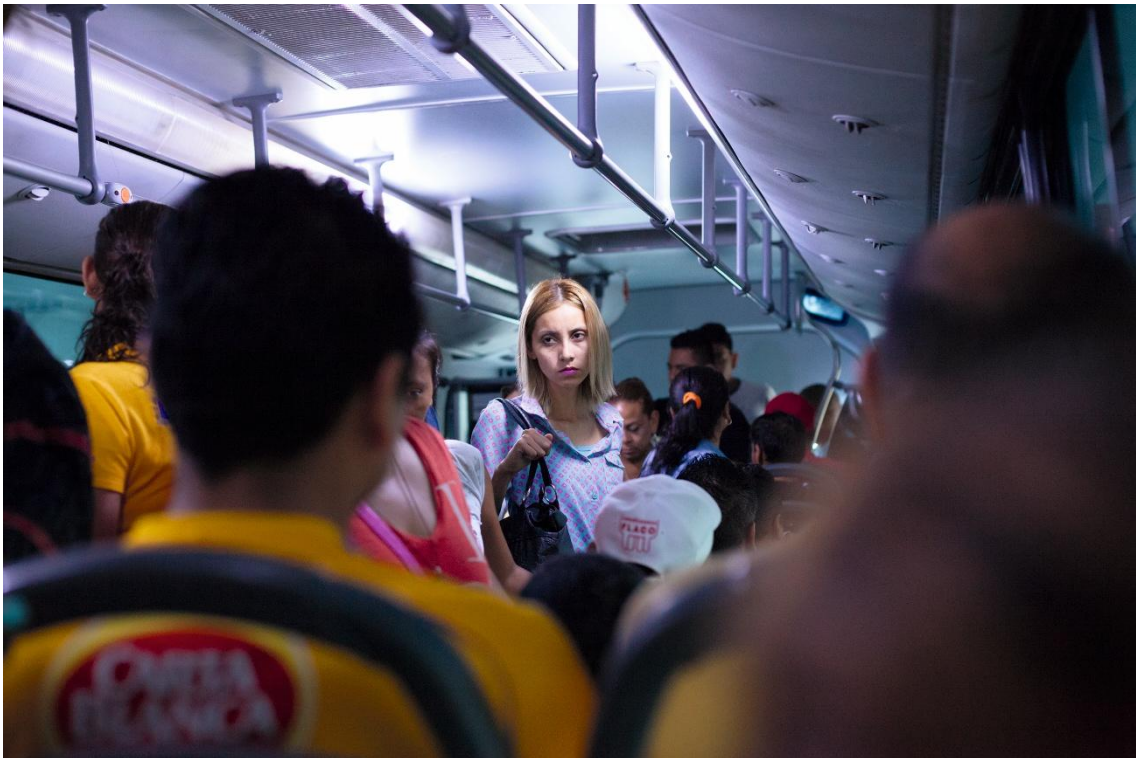
Al fotografiar tanto la fase de expansión de estos barrios suburbanos como sus efectos posteriores, Cartagena documentó no solo la arquitectura, sino también a las personas afectadas por esta nueva realidad. Su emblemática serie *Suburbia Mexicana* (2005-2010) muestra la rápida transformación del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes mediante imágenes de ciudades fragmentadas, cauces de ríos secos y espacios rurales privatizados.

Fragmented Cities, Escobedo, de la serie *Suburbia Mexicana*, 2005-2010
Cortesía del artista © Alejandro Cartagena

Para elaborar *Carpoolers* (2011-2012), el fotógrafo se apostó durante casi un año, entre las siete y las nueve de la mañana, en una pasarela peatonal situada por encima de una autopista que une el centro de Monterrey con las zonas periurbanas, y desde allí registró el paso continuo de las camionetas que, en sus cajas traseras, trasladaban a los obreros hasta sus centros de trabajo. La serie pone de manifiesto la falta de transporte público en las ciudades con gran desarrollo suburbial y genera, en su repetición, una abrumadora sensación de *loop* ininterrumpido.

En *Suburban Bus* (2016), una suerte de continuación de la serie anterior, Cartagena se ubica en el interior del autobús que él mismo tomaba cuando trabajaba en el restaurante de su familia. En esta ocasión, describe el trayecto que hacen cada mañana miles de trabajadores desde Monterrey hasta Juárez. La repetición con ligeras variaciones de las imágenes produce una sensación de enclaustramiento que se extiende hasta el espectador, como si también él hubiera estado encerrado en ese abarrotado autobús durante largas horas.

Suburban Bus #73, de la serie *Suburban Bus*, 2016
Cortesía del artista © Alejandro Cartagena

La maleabilidad de las imágenes

Tras haber desarrollado gran parte de su carrera en torno a la capacidad de la imagen documental para reflejar la realidad del mundo, en 2016 Alejandro Cartagena comenzó a cuestionarse esta premisa; sentía que la idea de que algunos de sus trabajos anteriores parecían idealizar el paisaje de la periferia de Monterrey, cuando el objetivo había sido casi el opuesto. Como respuesta, recurrió a un procedimiento tan destructivo como generador de sentido: recortó imágenes de su serie anterior *Fragmented Cities* (2005-2010) para ensamblarlas de nuevo en paisajes imaginarios, lo que dio como resultado *Accumulations* (2018).

Además, elaboró nuevos proyectos a partir de la apropiación y la edición de fotografías. Con estos gestos sentó las bases de su investigación en torno a la estructuración de las imágenes. Las series *Santa Barbara Return Jobs Back to US* (2016), *Photo Structure / Foto Estructura* (2018-2029) o *Masking* (2025), son algunos ejemplos de ello.

Dentro de esta línea de evolución en su trabajo, se encuentran los proyectos *Photographic Structures GAN* y *We Sell Houses GAN* (ambos de 2025), que utilizan un modelo de inteligencia artificial entrenado con el archivo del propio artista para generar obras de vídeo que incorporan la técnica de animación conocida como *morphing*.

Serie *Santa Barbara Return Jobs Back to US* [Santa Bárbara: devuelve los empleos a EE. UU.], 2016

Cortesía de Alex y Gabriela Davidoff

© Alejandro Cartagena

Crisis climática

El colapso medioambiental es una de las preocupaciones a las que Alejandro Cartagena ha dedicado parte de su obra fotográfica. Es el caso de *Rivers of Power* (2010-2016), que documenta los estragos causados por el huracán Alex. El artista combinó imágenes tomadas por él mismo con otras extraídas de las noticias para reflejar el efecto devastador del huracán en infraestructuras y viviendas de la zona de Monterrey, así como el desbordamiento del río Santa Catarina, habitualmente seco.

Rivers of Power #75, de la serie *Rivers of Power*, 2010-2016

Cortesía del artista

© Alejandro Cartagena

Por su parte, para la realización de su proyecto de 2018 *Accumulations No. 12 (Suburban Sky, 7:00 p.m., 101-150 IMECA, Área Metropolitana de la ciudad de Monterrey)*, realizó fotografías de noche, desde la azotea de su vivienda, para captar las tonalidades del cielo de Monterrey en función de la calidad del aire, deteriorada por los contaminantes industriales que se liberan al amparo de la oscuridad. El resultado es un montaje de cientos de fotografías que conforman un gran círculo negro.

El fotolibro

En los últimos veinte años, el fotolibro ha pasado de ser un elemento marginal a ocupar un papel central en la fotografía, convirtiéndose en un formato creativo independiente en el que el autor experimenta y controla la narrativa. En este contexto, Alejandro Cartagena destaca como autor especialmente creativo y prolífico; ha publicado veintiocho fotolibros, buena parte autoeditados, y ha producido otros muchos. En sus ediciones rompe con las convenciones del medio e idea y relea sus propios proyectos fotográficos.

A raíz de su temprano interés por publicaciones icónicas como *The Americans* (1958), de Robert Frank, y *The Last City* (1995), de Pablo Ortiz Monasterio, Cartagena concibe el fotolibro como un medio que permite crear significado a través de la secuenciación y el ritmo. La experiencia con distintos formatos, tipos de papel y ediciones le permiten renovar la experiencia visual, repensar el papel de la fotografía, las estructuras de poder y las formas en las que las imágenes circulan por el mundo.

Fotolibros de Alejandro Cartagena
Cortesía del artista
© Alejandro Cartagena

CATÁLOGO

El catálogo que acompaña la exposición recorre, al igual que la muestra, toda la obra de Alejandro Cartagena, reproduciendo sus series y articulando un discurso propio del formato libro incluye una aportación fundamental de Shana Lopes, comisaria de la exposición y conservadora de fotografía en San Francisco Museum of Modern Art.

junto a los ensayos de Jaime Acosta Gonzalez, Clément Chéroux, Kate Palmer Albers, Ximena Peredo, Ariadna Ramonetti Liceaga y Tatiana Reinoza, dedicados a distintos aspectos clave de la fotografía del artista. El volumen, que se completa con una cronología de Alex Landry, ofrece en su conjunto un estudio amplio y detallado del trabajo de Cartagena.

CONVERSACIÓN

El viernes 5 de junio, a las 19:00 horas, en el Auditorio de la Fundación se celebrará una conversación entre el fotógrafo Alejandro Cartagena y Shana Lopes, comisaria de la exposición.

Durante este encuentro, ambos abordarán los principales aspectos de la exposición, así como la trayectoria fotográfica del artista, ofreciendo al público una oportunidad única para profundizar en su proceso creativo y en los temas que articulan su obra.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Paseo de Recoletos, 23. Madrid
Tlf. 91 5816100
Mail: cultura@fundacionmapfre.org
Web: www.fundacionmapfre.org

X: @ArteyCulturaFM
Instagram: @ArteyCulturaFM
Facebook: fundacionmapfreultura
YouTube: @Fundacionmapfre

PRECIO DE LA ENTRADA

Entrada general: 5 €
Entrada gratuita los lunes (no festivos): 14.00-20.00 h

HORARIOS

Lunes: 14.00-20.00 h
Martes a sábado: 11.00-20.00 h
Domingos y festivos: 11.00-19.00 h

AUDIOGUÍA (gratuita): Disponible en español y en inglés. Formato online, accesible a través del móvil sin descargas ni instalaciones.