

HOTBOOK

En conversación con Jose Dávila, la (in)estabilidad de lo sólido
March, 2025 — Web

ART

EN CONVERSACIÓN CON JOSE DÁVILA, LA (IN)ESTABILIDAD DE LO SÓLIDO

Una mirada a la escultura como un acto de tensión y negociación en la obra de Jose Dávila, quien construye piezas en las que cada elemento parece estar al borde de la caída, detenidos por un delicado juego de fuerzas.

MARZO 4, 2025

POR: REDACCIÓN HOTBOOK

Su **obra** de **Jose Dávila** es, en esencia, una **negociación entre opuestos: estabilidad e inestabilidad, lleno y vacío, peso y ligereza**. En esta **conversación**, el **artista mexicano** reflexiona sobre su relación con el **equilibrio**, la **arquitectura** como punto de partida y la **escultura** como una representación de la **condición humana**.

Te formaste como arquitecto. ¿Cómo dialoga esa disciplina con tu obra?

La **arquitectura** me dio una comprensión más profunda de la relación entre el **espacio** y las **estructuras** que lo forman y contienen. Me ayudó a entender la **naturaleza estructural** de una serie de **materiales**, su **composición física**, pero sobre todo, su **comportamiento ante fuerzas aplicadas**.

Se podría deducir que la **arquitectura** y el **arte** tienen mucho en común; sin embargo, pienso lo contrario: mientras que la primera busca **estabilidad** y **permanencia**, mi **trabajo** pone en evidencia la **fragilidad** y el **equilibrio inestable**. Me interesa la idea de la **escultura** como una **arquitectura** que no necesita cumplir una **función**, ni responder a un **programa** más allá de su propia **existencia**.

Hay una sensación de inminente colapso en muchas de tus esculturas. ¿Ese juego con la tensión viene de algo más personal?

La **tensión** en mi **trabajo** proviene de una **preocupación personal**, de una **obsesión constante** de observar cómo funciona el **mundo**. Siempre he pensado que el **equilibrio** es un **estado transitorio**, algo que se **negocia** más que se **impone**. Me interesa ese punto en el que el **equilibrio** ya no es una **certeza**, sino un **acuerdo momentáneo** entre **fuerzas opuestas**. En el **mundo**, todo está en **constante ajuste**, en una especie de **precariedad organizada** que nunca deja de sorprenderme.

Asimismo, me inquieta capturar esa **lucha continua** entre las **fuerzas** que **sostienen** y las que **desgastan**. Al final del día, hay algo **profundamente humano** en ese **vaivén**. Creo que mi **escultura** es una **representación** de cómo me **enfrento** y **adapto personalmente** a las **circunstancias**, a la **incertidumbre** y a la **inevitabilidad del cambio**.

Cuando mi **trabajo** se sitúa en ese punto donde las **cosas** parecen a punto de **caer** o en el **límite** de hacerlo y **colapsar**, pero logran **sostenerse** un **instante más**, es **profundamente biográfico**. Aunque mi **obra escultórica** está representada con **elementos naturales e industriales, orgánicos** y **geométricos**, siempre la he considerado una **representación de la condición humana**, aunque no lo sea **figurativamente**.

El espacio negativo en tu obra es tan protagonista como la materia. ¿Cuándo comenzaste a entender que el vacío también podía ser un material?

No sé exactamente por qué, pero el **vacío** siempre ha estado presente en mi **trabajo** y, con los años, aprendí a verlo como un **elemento tan presente como la materia**. Desde mis **primeras exploraciones** con el **espacio**, comprendí que más que una **ausencia**, es un **componente activo**, una **idea** que trasladé a mi **trabajo de cut-outs en papel**. En la **escultura**, el **vacío** es tan esencial como el **silencio** en la **composición musical**.

¿En tu trabajo de qué forma coexisten los conceptos de fragilidad y resistencia?

Los **materiales** que utilizo, desde el **vidrio** hasta el **concreto**, contienen en sí mismos tanto **fragilidad** como **resistencia**. Lo interesante es cómo estos **atributos** se complementan, coexistiendo en un **diálogo constante**. Si se entiende la **escultura** como un **punto de encuentro**, como un **espacio de intercambio**, es ahí donde ambos se revelan.

Giovanni Anselmo decía que “El **arte** es **energía en tensión**, como un **sistema vivo**”. Exploro cómo los **materiales** pueden ser **simultáneamente sólidos y frágiles**. La **resistencia** no siempre implica **fuerza bruta**; a veces radica en la **capacidad de adaptación**, en la manera en que un **material cede sin romperse**. La **fragilidad**, por otro lado, tiene una **presencia poderosa**: es el **riesgo de la ruptura**, del **desajuste**, de la **pérdida de control**.

Tu trabajo parece hablar de lo que sostiene las cosas. ¿De dónde nace esta fascinación por lo que permanece oculto en la estructura?

En **arquitectura**, la **estructura** permite que un **edificio** exista, aunque a menudo permanezca **oculta**. En **escultura**, me interesa hacer **visible ese soporte**, la **tensión** que une la **forma**. Los **materiales**, en su estado **natural**, simplemente **son**, pero al asumir una **función** y ocupar un **lugar** en un **juego de fuerzas**, construyen la **obra**.

Sin esa **tensión**, serían solo **objetos**. Me interesa evidenciar esa **dependencia** entre **materiales** y **fuerzas**, buscar lo **poético en lo inesperado**, en cómo el **mundo funciona**. Como decía **Robert Smithson**, en **Artforum**: “La **entropía** es el **destino inevitable** de cualquier **estructura**”.

Con los años, ¿sientes que tu relación con el equilibrio ha cambiado?

Definitivamente. Al principio, lo buscaba en **estructuras más controladas**, sujetas a **mayor fuerza**. Ahora me interesa el **equilibrio precario**, el **simbolismo de los objetos** y su **valor subjetivo**, explorando un **diálogo escultórico** entre ellos.

Antes lo veía como una **meta**; ahora lo entiendo como un **estado temporal**, que solo existe mientras las **fuerzas** sigan en **diálogo**. Con el tiempo, he asumido más **riesgos** y aprendido a aceptar el **desajuste**, el **error** y la **belleza en la vulnerabilidad**.

En un mundo obsesionado con la inmediatez, tu obra parece invitar a la pausa. ¿Cómo navegas esa contradicción en un contexto artístico donde todo es cada vez más efímero?

Me gusta pensar que mi **trabajo** puede **resistir la inmediatez**, una **contradicción inevitable y necesaria**. Busco que la **obra** demande una **atención prolongada**, aunque sé que esto es **poco plausible en el mundo actual**. Una **escultura** mía no se entiende en un segundo; hay que **detenerse, observar cómo se sostiene**, imaginar qué pasaría si un **elemento** se desplazara un **centímetro**.

En un **contexto dominado por la velocidad**, el **arte** debe ir a **contracorriente**. Me interesa una **visión borgeana del tiempo**: todo en la **obra** existe como una **posibilidad en la mente del espectador**, un **presagio de un futuro** que puede no llegar y que, a la vez, ya está ahí. El **presente** tiene siempre una **partícula de pasado, una partícula de futuro**. Es en esa **latencia** donde la **obra cobra significado**, donde la **pausa** se convierte en **resistencia** y en un **espacio para la imaginación**.

Si la gravedad desapareciera mañana, ¿cómo sería tu escultura perfecta?

Sería una **paradoja**: no sería una **escultura**, sino un **dibujo en el espacio**. Mi **trabajo** existe en función de la **gravedad**, y sin esta, el **peso** perdería sentido, los **materiales** dejarían de **sostenerse entre sí** y todo se reduciría a **relaciones de proximidad, a líneas flotantes en el aire**.

Sin **gravedad**, la idea de **equilibrio** dejaría de existir. Tal vez, en un **mundo sin esta**, la **escultura** sería solo una **configuración de elementos flotando sin fricción**, sin necesidad de **soporte**. Quizá la **forma perfecta** en ese escenario sería una **estructura flexible**, algo en **constante reconfiguración**, sin una **forma fija**. Pero al final, lo que me interesa es la **resistencia**, el **esfuerzo por mantenerse en pie** a pesar de la **posibilidad de caer**. Pensándolo bien, sin **gravedad**, tal vez la **escultura** dejaría de tener **razón de ser**.