

**Rebeca
Segura (Mex)
Fuerzas
Germinales**

L Hoxa
InternationART

Estado profundo del arte hoy
N. 82 FEBRERO 2025
lhoxa.art

**Rebeca
Segura (Mex)
Fuerzas
Germinales**

Revista L´Hoxa. N. 82
Febrero 2025

Editores:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados
Unidos
Melissa Panages / Esta-
dos Unidos
LFQ / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

L´Hoxa N.82
February. 2025

Editors:
Rolando Castellón / Costa
Rica-Nicaragua
Peter Foley / United
States
Melissa Panages / United
States
LFQ / Costa Rica

Graphic Design LFQ
Follow us on the web
archive: lhoxa.art
All rights reserved

**Rebeca
Segura (Mex)
Fuerzas
Germinales**

L´Hoxa
InternationART
Estado profundo del arte hoy
N. 82 FEBRERO 2025
lhoxa.art

La pintura de la mexicana Rebeca Segura

Fuerzas germinales en (dis)tensión

La pintura de Rebeca Segura

Al referirme a la poética relacional (Glissant 2018) manifiesta en el arte de Rebeca Segura (México 1977), pinturas sobre lienzo en grandes formatos, primero que todo debo afirmar que el origen ontológico de su obra se sostiene en el binomio Naturaleza/Cultura, lo que llamamos Entorno. Nuestro continente Abya Yalá -como fue llamado antes de la colonización europea-, desde los orígenes era atravesado por migrantes de arriba a abajo y viceversa, además por navegantes en sus abundantes océanos y mares. Sus habitantes originarios, a la Madre dadora y parturienta de la Tierra le llamaron “Pachamama”, representada con el símbolo de la espiral de paso continuo, abstracción que para aquellos ancestros representó una serpiente ensortijada en su propio trazo, presta a lanzar la estocada. Creencia que nos confirma qué, cuando al entorno se le agrade, o contamina como ocurre hoy, el planeta se calienta debido a los gases efecto invernadero de la benzina de los automotores e industrias, o se talan árboles y el desmedido extractivismo, nos clava sus afilados colmillos: el calentamiento global, los ciclones, incendios forestales, desertificación y sequías, deslaves u otros desastres naturales. Por lo tanto, el entorno es un paisaje, un cuadro, una pintura, un paisaje de vectores.

El extractivismo refiere a la explotación de enormes volúmenes de recursos naturales tendientes a la exportación: petróleo, minería, monocultivos (llamadas economías de enclave o lo que los teóricos del comercio global denominan “commodities”). (Wagner 2025)

Todo este volumen de (in)formación devela que la noción de existencia o contemporaneidad son un mapeo de tensiones, de relaciones, implicaciones sociales, geopolíticas, macro económicas, realidades bioculturales con diversas capas de datos a elaborar, que -como el “microship” de la tecnología actual-, se leen en profundidad, son un cúmulo de energías emergentes del planeta cada una comprendida como una capa, que además sustentan las manifestaciones creativas. o de otras formas de producción (economías locales/regionales) con impactos negativos para el ambiente y las formas de vida de poblaciones locales.

La pintura actual de Rebeca Segura

Afirmo todo esto pues en el arte contemporáneo y la pintura actual, y en especial la de esta artista mexicana, esa acción-repulsión manifiesta de la entraña de la Tierra, es la pulsión interior que le activa en tanto ella es una pintora quien cultiva una abstracción que implica a todas las fuerzas vivas de la tierra, desde la cueva donde nacen las aguas del río, en el útero de la montaña, espacio en el cual los espíritus de los pueblos del pasado estarán siempre dispuestos a vigilar y defender.

Esta pintura cuyo origen está en la geometría sacra, proviene desde las manifestaciones originarias de este continente, tal y como refieren Vives Lorenzini y Solís, en notas que citaré en adelante.

Trazos, gestos, tachones, empastes y flujos provienen de una entraña aún más marcada como son las fuerzas telúricas, y las aguas de la cueva del mundo, de la caverna donde otrora se internaron los artistas a dejar su huella existencial en manifestaciones rupestres en las paredes de roca. Pero también hay cartografías que asemejan los mapas situacionistas de los sesentas, cargado de signos, de datos e (in)formación develando el origen de la urbe y su estructura social, además de todos esos abismos o despeñaderos existenciales que los habitantes llevamos a espaldas.

Ahora que refiero a la piedra, importa decir que ésta, más que la tierra y el agua que nos provee el planeta, son el real material origen del universo, las piedras están en todos los planetas, en las lunas, en los asteroides y cometas, en esos enormes e inimaginables cuerpos que se transportan chocándose unos con otros en el espacio sideral, y, al desintegrarse, son millones de roca dura, que provocan luces, y sonoridades.

Si en algo me lleva a leer la pintura de Segura, son en esos matices viso-perceptivos que me comunica estas lecturas incidentales. Todo ese material que es tragado por los agujeros negros, fuerzas toroidales atrayentes que, provocan actividad sígnica, la cual percibo con abundancia en las pinturas del presente análisis.

Razón estudiada por los física cuántica pues en esos choques se libera energía, se libera calor, y desencadenan signos que delatan el abordaje de esta mujer artista mexicana en su pintura, en concomitancia con los flujos de energía que mueve los mares y atmósferas del planeta, o de los enormes choques internos y quebraduras de las capas o estratificaciones que al fragmentarse liberan energía en

forma de remezón terrestre que nos asusta, pues es cuando aquella guerrera ancestral, la Madre Natura, devuelve lo que le hacemos, la escaramuza o reyerta en el campo de batalla donde se combate permanente, simbolizada como dije por la serpiente presta a clavarnos su aguijón.

El origen del lenguaje de Segura

Algunas de las piezas de ese mundo interior que puebla al arte de esta mujer, me parecen papeles escritos convertidos en bodeques. Me anclan en las aguas de la interpretación, pues, aunque tengan raíces en la escritura, tal y como manifiesta Vives Lorenzini, son abstracciones de un lenguaje ideogramático. Esos papeles a que me refiero me evocan arquitecturas vivas, tanto así que el famoso creador Frank Gehry, uno de los arquitectos más influyentes del mundo, célebre por su arquitectura que incorpora una materialidad sensible con su entorno: el Museo Guggenheim Bilbao. Gehry, antes de iniciar a proyectar esos hitos del arte contemporáneo, toma una hoja de papel y la comprime, generando masas que luego dibuja, presintiendo sus fuerzas estructurales internas y de ese lenguaje abstracto, hace emerger la obra, el edificio, el espacio interior y exterior que siempre se muestran en (dis)tensión, pues se hacen uno al otro.

Motiva recordar la paradoja que trazó Escher de aquella mano que, al tiempo de dibujar, se dibuja a sí misma, evocando a la sociología de los sesentas y setentas del siglo anterior, aquello que hago, me hace. (Mischerlich 1968) Entonces, desde está implicación epistemológica, la pintura que crea Segura, la hace a ella misma, la somete a sus fuerzas tectónicas interiores, la (des)fragmenta en un juego

simbólico en la reyerta cotidiana entre el ser humano y la madre parturienta que nos parió a todos sin excepción por lo tanto nos debemos al mismo origen.

Esa expresión de las colisiones de grandes masas corpóreas de la cual está conformado el universo me evocan el poder de los vectores energéticos que producen luminosidad y sonidos, musicalidad del espacio sideral, son sinestesias que encuentran su par en el color, la apariencia de la materia o forma con el sonido, me evoca la Sinfonía de los Planetas de Gustav Holst, estrenada en 1918.

Orígenes de la abstracción

En el arte las manifestaciones creativas encuentran símiles o procesos paralelos en la naturaleza y la cultura, un talento o destreza natural como cantar, danzar, declamar... entre otras habilidades del ser creativo. Trasciende que para la escritura o trazo ideogramático de los Códices de México originario, trazados en papel amate o pieles animales, a quienes los hacían se les llamaba “tlacuilos”, que, al trazarlos, cantaban. O será el canto atraía o potenciaba el talento de manifestarlos.

En las culturas orientales en esos mismos siglos que se desarrolló este arte en Mesoamérica, los escribientes de aquellos trazos en suma abstractos trazados en papel natural hecho de fibras, aquellos calígrafos danzaban.

En otro aspecto de la naturaleza del arte, la abstracción ya se encontraba en los textiles mayas y mesoamericanos, en la arquitectura vernácula originaria se identifica la noción del cuadrado, la circunferencia, y el triángulo, eran componentes liminares de aquel lenguaje.

El maestro curador mexicano Miguel Ángel Vives Lorenzini en un texto de la artista Rebeca Segura, aduce: “... si nos remontamos en el tiempo podemos encontrar ejemplos tan antiguos como las representaciones esquemáticas y los patrones geométricos presentes en pinturas rupestres y petroglifos de lugares como Val Camónica en Italia, Cundinamarca en Colombia, Valle del Encanto en Chile o Boca de Potrerillos en Nuevo León, México, entre otras partes del mundo. Otro ejemplo de abstracción que persiste desde la prehistoria hasta nuestros días son los complejos motivos geométricos presentes tanto en la cerámica como en los textiles de diversas culturas alrededor del mundo, lo que nos permite reflexionar sobre el arte y su función para expresar conceptos, cabe destacar, que el arte y la escritura tienen un origen común que los identifica y vincula, de manera similar a la conexión entre la génesis de la música y el lenguaje”. (Vives 2024).

Aprovecho esta cita de Miguel para comentar que en la rosa cruceta que aparece en las manifestaciones rupestres de la Val Camónica, que algunos aducen sea una nave extraterrestre, cosa que fustiga en tanto resta al enorme talento demostrado por la criatura humana desde tiempos inmemoriales, y esa figura aparece en varias pinturas rupestres y petrograbados en la roca de este continente.

En la revista Meer Internacional, noviembre 2021, se publicó un texto del maestro José Pablo Solís titulado Abstracción: Materia Ancestral, se cita refiriendo a la abstracción de los textiles en este continente:

... generan una nueva sensibilidad a partir de principios de la abstracción universal, en conceptos como ausencia de representación de la realidad, la comprensión que la

abstracción era una tendencia de las artes decorativas de todas las épocas, que inician una reflexión de la pintura occidental moderna (Solís 2021).

Para concluir con este abordaje a la pintura mexicana contemporánea de Rebeca Segura, repaso a la labor de Berny Siles un compositor musical costarricense, quien en la importancia de insistir con el abordaje a la Tierra como lo hizo con su “Sinfonía de los elementos” (2012)

Dije: “pues mientras el mundo se anonadaba por la finalización del calendario maya en 2012 y la incertidumbre ante el abismo final, como había sido mal interpretado inicialmente el paso del baktún maya, este autor, con un guiño de ojo en la mirada le decía al planeta cuán grande y bello es. Se trata de dar un valor holístico que transmite a la Madre Tierra la pócima de gratitud por el aire, fuego, agua, tierra, maderas, piedras, luz, dones y talentos que nos abundan en grado de totalidad o complejidad al expresar lo que nos fue donado”. (Quirós, 2024)

Para la lectura final que me ocupa acerca de la obra de Rebeca Segura doy todo este giro intertextual, para sustentar que la abstracción no se inició en Europa con la corriente de la escultura abstracta rusa, ni constructivista, o lo que denominamos abstracción pura, sino que ya era parte de la práctica artística de nuestros pueblos originarios mesoamericanos y del altiplano andino, para deducir a partir de este fundamento el arte abstracto que se cultiva en la actualidad, en el cual es evidente las fuerzas originarias terrestres, del sistema planetario o universo, tanto como los estratos internos de la superficie, la actividad de las urbes,

y nuestro mismo cuerpo humano, son una sinfonía de los elementos: Fuego, agua, aire, tierra, en una acción germinal manifiesta desde tiempos inmemoriales.

Bibliografía y referencias

Glissant, Eduard. Poética de la Relación. (2018)

Wagner, Lucrecia Extractivismo 2025, <https://www.teseo-press.com/diccionarioagro/chapter/extractivismo/>

Mischerlich, Alexander, El Fetice Urbano. 1968. Bologna, Einaudi.

Vives, Miguel Ángel. 2024, publicado en Aztlán Contemporánea No.3 P.25. <https://www.aztlanart.lhoxa.art/Aztlán%203%202024.pdf>).

Solís, José Pablo. Meer. 2021. <https://www.meer.com/es/67458-abstraccion-materia-ancestral>.

Quirós, Luis F. Paraíso con Voz, Columna dominical de arte <https://www.facebook.com/search/top/?q=Berny%20Siles%2C%20Para%3ADso%20con%20voz->

Germinal forces in (dis)tension

Rebeca Segura's painting

When referring to the relational poetics (Glissant 2018) manifested in the art of Rebeca Segura (Mexico 1977), paintings on canvas in large formats, first of all I must affirm that the ontological origin of her work is sustained in the Nature/Culture binomial, what we call Environment.

Our continent Abya Yalá - as it was called before European colonization -, from the beginning, was crossed by migrants from top to bottom and vice versa, as well as by navigators in its abundant oceans and seas. Its original inhabitants called the giving and birthing Mother of the Earth "Pachamama", represented with the symbol of the spiral of continuous passage, an abstraction that for those ancestors represented a snake curled in its own line, ready to launch the thrust. Belief that confirms to us that, when the environment is attacked or polluted as is happening today, the planet heats up due to greenhouse gases from benzine from automobiles and industries, or trees are cut down and excessive extractivism, sticks its sharp fangs into us: global warming, cyclones, forest fires, desertification and droughts, landslides or other natural disasters.

Therefore, the environment is a landscape, a picture, a painting, a vector landscape.

Extractivism refers to the exploitation of enormous volumes of natural resources for export: oil, mining, monocultures

(called enclave economies or what global trade theorists call “commodities.” (Wagner 2025)

This entire volume of (information) reveals that the notion of existence or contemporaneity is a mapping of tensions, relationships, social, geopolitical, macro-economic implications, biocultural realities with various layers of data to be elaborated, which - like the “microship” of current technology -, read in depth, are a cluster of emergent energies of the planet, each understood as a layer, which also support creative manifestations. or other forms of production (local/regional economies) with negative impacts for.

The current painting by Rebeca Segura

I affirm all this because in contemporary art and current painting, and especially that of this Mexican artist, that manifest action-repulsion of the bowels of the Earth is the inner drive that activates her as she is a painter who cultivates an abstraction that involves all the living forces of the earth, from the cave where the waters of the river are born, in the womb of the mountain, a space in which the spirits of the people of the past will always be ready to monitor and defend.

This painting, whose origin is in sacred geometry, comes from the original manifestations of this continent, as Vives Lorenzini and Solís refer, in notes that I will quote from now on.

Strokes, gestures, studs, fillings and flows come from an even more marked core such as telluric forces, and the waters of the cave of the world, from the cavern where artists once entered to leave their existential mark in cave

manifestations on the rock walls. But there are also cartographies that resemble the situationist maps of the sixties, loaded with signs, data and (information) revealing the origin of the city and its social structure, in addition to all those abysses or existential cliffs that we inhabitants carry behind us.

Now that I refer to the stone, it is important to say that this, more than the earth and the water that the planet provides us, are the real material origin of the universe, the stones are in all the planets, in the moons, in the asteroids and comets, in those enormous and unimaginable bodies that are transported, colliding with each other in sidereal space, and, when they disintegrate, they are millions of hard rock, which cause lights and sounds.

If there is something that leads me to read Segura's painting, it is in those visual-perceptive nuances that these incidental readings communicate to me. All that material that is swallowed by black holes, attractive toroidal forces that cause sign activity, which I perceive in abundance in the paintings of this analysis.

Reason studied by quantum physicists because in these shocks energy is released, heat is released, and they trigger signs that reveal the approach of this Mexican woman artist in her painting, in concomitance with the flows of energy that move the seas and atmospheres of the planet, or the enormous internal shocks and breaks of the layers or stratifications that when fragmented release energy in the form of an earth tremor that scares us, because it is when that ancestral warrior, Mother Nature, returns what we do to it, the skirmish or brawl on the battlefield where there is permanent combat, symbolized as I said by the snake ready to stab us with its sting.

The origin of the Segura language

Some of the pieces of that inner world that populates this woman's art seem to me like written papers turned into bодоques. They anchor me in the waters of interpretation, because, although they have roots in writing, as Vives Lorenzini states, they are abstractions of an ideogrammatic language. Those papers I am referring to evoke living architectures, so much so that the famous creator Frank Gehry, one of the most influential architects in the world, famous for his architecture that incorporates a sensitive materiality with its environment: the Guggenheim Museum Bilbao. Gehry, before beginning to project those milestones of contemporary art, takes a sheet of paper and compresses it, generating masses that he then draws, sensing their internal structural forces and from that abstract language, he makes the work, the building, the interior and exterior space emerge, which are always shown in (dis)tension, since they make one another.

It motivates us to remember the paradox that Escher outlined of that hand that, at the time of drawing, draws itself, evoking the sociology of the sixties and seventies of the previous century, what I do, makes me. (Mischerlich 1968)

So, from this epistemological implication, the painting that Segura creates, she makes herself, subjects it to her inner tectonic forces, she (de)fragments it in a symbolic game in the daily brawl between the human being and the parturient mother who gave birth to all of us without exception, therefore we owe it to the same origin.

This expression of the collisions of large corporeal masses of which the universe is made up evokes for me the power of the energy vectors that produce luminosity and sounds, the

musicality of sidereal space, they are synesthesias that find their pair in color, the appearance of matter or form with sound, it evokes Gustav Holst's Symphony of the Planets, premiered in 1918.

Origins of abstraction

In art, creative manifestations find similes or parallel processes in nature and culture, a natural talent or skill such as singing, dancing, declaiming... among other skills of the creative being. It transpires that for the writing or ideogrammatic line of the Codices of original Mexico, drawn on amate paper or animal skins, those who made them were called "tlacuilos", who, when drawing them, sang. Or could it be that singing attracted or enhanced the talent to manifest them.

In the oriental cultures in those same centuries that this art was developed in Mesoamerica, the scribes of those abstract strokes drawn on natural paper made of fibers, those calligraphers danced.

In another aspect of the nature of art, abstraction was already found in Mayan and Mesoamerican textiles, in the original vernacular architecture the notion of the square, the circumference, and the triangle were identified, they were liminal components of that language.

The Mexican master curator Miguel Ángel Vives Lorenzini, in a text by the artist Rebeca Segura, argues:

"...if we go back in time we can find examples as old as the schematic representations and geometric patterns present in cave paintings and petroglyphs from places such as Val Camónica in Italy, Cundinamarca in Colombia, Valle del Encanto in Chile or Boca de Potrerillos in Nuevo León,

Mexico, among other parts of the world. Another example of abstraction that persists from prehistory to the present day are the complex geometric motifs present in both ceramics and textiles from various cultures around the world, which allows us to reflect on art and its function to express concepts. It should be noted that art and writing have a common origin that identifies and links them, in a similar way to the connection between the genesis of music and language. (Vives 2024). I take advantage of this quote from Miguel to comment that in the rose cross that appears in the cave manifestations of the Val Camónica, which some claim is an extraterrestrial ship, something that I condemn as it detracts from the enormous talent shown by the human creature since time immemorial, and that figure appears in several cave paintings and petroglyphs in the rock of this American continent.

In the magazine *Meer Internacional*, November 2021, a text by teacher José Pablo Solís titled *Abstraction: Ancestral Matter* was published, it is cited referring to the abstraction of textiles on this continent:

...generate a new sensitivity based on principles of universal abstraction, in concepts such as the absence of representation of reality, the understanding that abstraction was a trend in the decorative arts of all times, which initiate a reflection on modern Western painting (Solís 2021).

To conclude with this approach to the contemporary Mexican painting of Rebeca Segura, I review the work of Berny Siles, a Costa Rican musical composer, who on the importance of insisting on the approach to the Earth as he did with his “Symphony of the Elements” (2012)

I said: “Well, while the world was stunned by the end of the Mayan calendar in 2012 and the uncertainty in the face of the

final abyss, as the passage of the Mayan bactun had initially been misinterpreted, this author, with a wink in his eye, told the planet how big and beautiful it is. It is about giving a holistic value that transmits to Mother Earth the potion of gratitude for the air, fire, water, earth, wood, stones, light, gifts and talents that abound us in a degree of totality or complexity when expressing what was donated to us. (Quirós, 2024)

For the final reading that concerns me about the work of Rebeca Segura, I give this whole intertextual turn, to support that abstraction did not begin in Europe with the current of Russian abstract sculpture, nor constructivist, or what we call pure abstraction, but that it was already part of the artistic practice of our native Mesoamerican peoples and the Andean highlands, to deduce from this foundation the abstract art that is cultivated today, in which the original forces are evident. Earth, of the planetary system or universe, as well as the internal strata of the surface, the activity of the cities, and our own human body, are a symphony of the elements: Fire, water, air, earth, in a germinal action manifest since time immemorial.

Bibliography and references

- Glissant, Eduard. Poetics of the Relationship. 2018)
- Wagner, Lucrecia Extractivismo 2025, <https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/extractivismo/>
- Mischerlich, A-, The Urban Fetice. 1968. Bologna, Einaudi.
- You live, Michelangelo. 2024, published in Aztlán Contemporánea No.3 P.25. <https://www.aztlanart.lhoxa.art/Aztlán%203%202024.pdf>).
- Solís, José Pablo. Meer. 2021. <https://www.meer.com/es/67458-abstraccion-materia-ancestral>.
- Quirós, Luis F. Paradise with Voice, Sunday art column [https://www.facebook.com/search/top/?q=Berny%](https://www.facebook.com/search/top/?q=Berny%20)

**Rebeca
Segura (Mex)
Fuerzas
Germinales**

Cronos 1. Serie Luz de lunas. 100x175 cms. Mixed on canvas.

Fenix. Serie Sirius. 130 x 130 cms. Nixta sobre lienzo. 2020.

Ruptis. Serie Magnolias de María Magdalena . 130 x 130 cms.
Mixta sobre lienzo. 2022.

2 Serie: Danzando entre memorias. 120 x 220 cms. 2024.
Ubicación Tuxtla Gutiérrez

Serie: Danzando entre memorias. 125 x 145 cms. 2024.
Ubicación Tuxtla Gutiérrez, obra disponible.

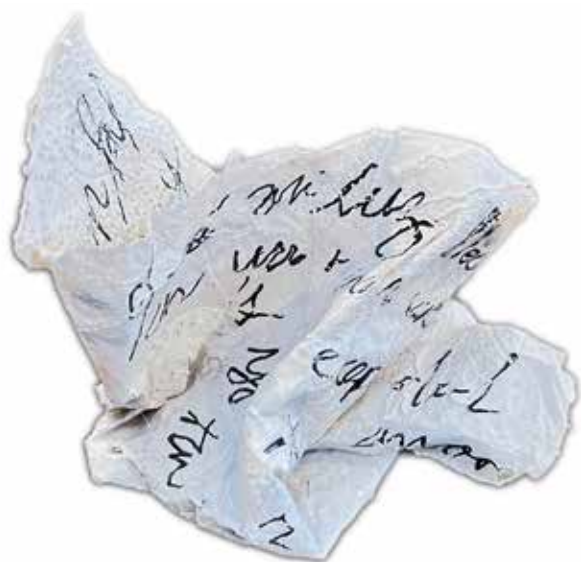
Sirius. Serie Scopulis. 130 x 130 cms.
Mixta sobre lienzo. 2023.

Golden Journey. Serie scopulis. 220x300 cms. Encausto mixto sobre lienzo 2022. Ubicación Tuxtla Gutiérrez.

Nova II. Serie Scupulis. 130x130. Mixta sobre lienzo.
Ubicación Tuxtla Gutiérrez.

Amor mío. Piezas de cerámica, 22 cms c/u aproximado. 2024.

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte

