

MANUEL GAONA

Old soul in a young body , born and working in México .

Manuel Gaona ha cultivado una poesía singular y una profunda sensibilidad hacia las desigualdades antropológicas, geopolíticas y sociales que marcan nuestro tiempo. Su obra surge de una observación meticulosa de la vida cotidiana, traducida en gestos precisos y sencillos que generan ramificaciones significativas, iluminando cuestiones urgentes como la inmigración y la desigualdad.

Su práctica se centra e influye en la desigualdad creada y experimentada por la sociedad. Gaona cree firmemente que la imaginación es una especie de recurso que nos permite reinventar el mundo y reivindicar el poder del arte como vehículo de denuncia social y como reivindicación poético-política, afirmando que la sociedad permite y quizás espera que el artista, a diferencia del periodista, el académico o el activista, emita una declaración sin demostración alguna.

Gaona conceptualiza su práctica artística como un espacio de reflexión poética que trasciende lo empírico, reivindicando una libertad creativa para abordar los temas más complejos desde la subjetividad y la emoción. En un mundo que exige evidencias rigurosas a periodistas, científicos y activistas, el artista elige un terreno donde la intuición y la imaginación son herramientas esenciales para comunicar verdades universales. Este enfoque deliberadamente poético desmantela estereotipos sobre la identidad nacional, la historia cultural y el valor humano.

Su trabajo no solo examina las dimensiones visibles de nuestra realidad, sino que también invita al espectador a explorar las capas profundas y ocultas de la experiencia humana. Al entrelazar la libertad expresiva con la experimentación, Gaona crea un espacio donde la emoción, la crítica social y la contemplación convergen, alentando una reflexión íntima sobre el mundo en constante cambio.

Manuel Gaona has cultivated a unique poetry and a deep sensitivity towards the anthropological, geopolitical and social inequalities that mark our time. His work arises from a meticulous observation of everyday life, translated into precise and simple gestures that generate significant ramifications, illuminating urgent issues such as immigration and inequality.

His practice focuses on and influences the inequality created and experienced by society. Gaona firmly believes that imagination is a kind of resource that allows us to reinvent the world and to claim the power of art as a vehicle for social denunciation and as a poetic-political vindication, stating that society allows and perhaps expects the artist, unlike the journalist, the academic or the activist, to make a statement without any proof.

Gaona conceptualizes his artistic practice as a space for poetic reflection that transcends the empirical, claiming creative freedom to address the most complex issues from subjectivity and emotion. In a world that demands rigorous evidence from journalists, scientists and activists, the artist chooses a terrain where intuition and imagination are essential tools to communicate universal truths. This deliberately poetic approach dismantles stereotypes about national identity, cultural history and human value.

Her work not only examines the visible dimensions of our reality, but also invites the viewer to explore the deep, hidden layers of the human experience. By interweaving expressive freedom with experimentation, Gaona creates a space where emotion, social criticism and contemplation converge, encouraging intimate reflection on the ever-changing world.

Selected
WORKS

De la serie CHICLERO

En esta serie, Manuel Gaona se adentra en las profundidades de la selva de Quintana Roo para rendir homenaje a los chicleros, guardianes silenciosos de la naturaleza y portadores de una rica herencia cultural. Las obras exploran la conexión intrínseca entre el ser humano y su entorno, narrando historias de resistencia, adaptación y preservación.

Herencia Cultural

A través de esta serie, Gaona ilumina las tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en generación por los chicleros, resaltando su papel como protectores de la selva. Cada obra es un testimonio de su fortaleza humana, su vínculo con la tierra y la poesía que yace en los rituales de su labor cotidiana.

Conservación Ambiental

Las prácticas sostenibles de extracción de chicle, que han sido esenciales para la protección de los ecosistemas locales, se presentan como un eje central. La serie enfatiza la importancia de preservar la biodiversidad y los entornos que dependen de estas actividades tradicionales, invitando a reflexionar sobre el impacto humano en el equilibrio natural.

Resistencia y Adaptación

En un mundo en constante transformación, Gaona aborda los desafíos que enfrentan estas comunidades y su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Las obras capturan la lucha cotidiana de los chicleros por mantener vivas sus tradiciones frente a las presiones económicas y medioambientales.

Esta serie no solo es un tributo a la belleza y la fuerza de la selva, sino también una celebración de la conexión entre la naturaleza y las comunidades que la habitan. A través de su narrativa visual, Gaona invita al espectador a sumergirse en un diálogo profundo sobre la resiliencia humana y la urgencia de conservar nuestro patrimonio natural y cultural.

From the series CHICLERO

In this series, Manuel Gaona delves into the depths of the Quintana Roo jungle to pay tribute to the chicleros, silent guardians of nature and bearers of a rich cultural heritage. The works explore the intrinsic connection between humans and their environment, telling stories of resistance, adaptation and preservation.

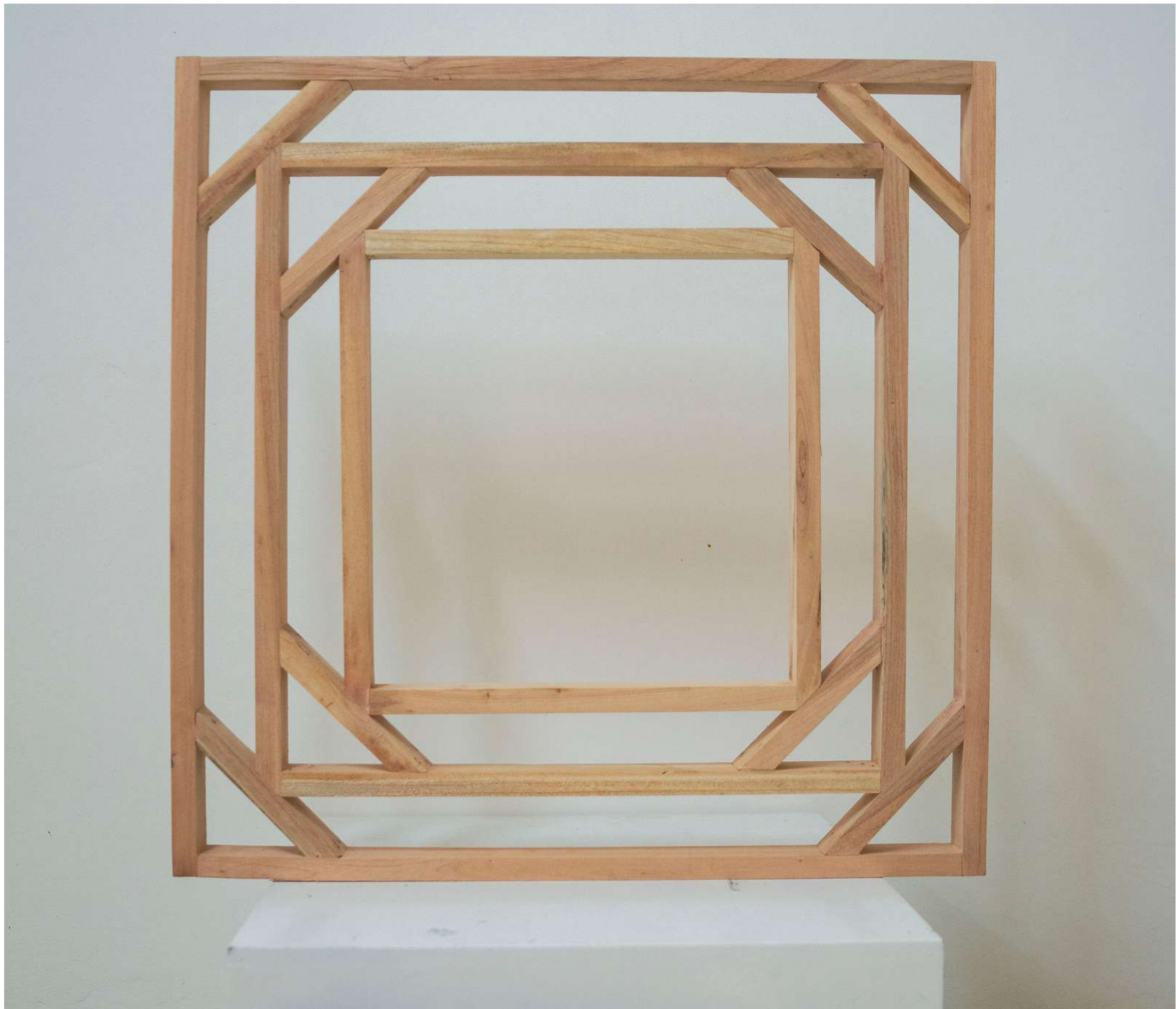
Cultural Heritage Through this series, Gaona illuminates the traditions and knowledge passed down from generation to generation by chicleros, highlighting their role as protectors of the forest. Each work is a testament to their human strength, their connection to the land and the poetry that lies in the rituals of their daily work.

Environmental Conservation Sustainable chicle extraction practices, which have been essential for the protection of local ecosystems, are presented as a central theme. The series emphasizes the importance of preserving biodiversity and the environments that depend on these traditional activities, inviting reflection on the human impact on the natural balance.

Resilience and Adaptation In a world in constant transformation, Gaona addresses the challenges faced by these communities and their ability to adapt without losing their essence. The works capture the daily struggle of chicleros to keep their traditions alive in the face of economic and environmental pressures.

This series is not only a tribute to the beauty and strength of the jungle, but also a celebration of the connection between nature and the communities that inhabit it. Through his visual narrative, Gaona invites the viewer to immerse himself in a profound dialogue about human resilience and the urgency of preserving our natural and cultural heritage.

Manuel Gaona ,Uso de suelo. 2023. Escultura.Madera de caoba.80x50x 5 cm

Manuel Gaona

**El machete de Don Antonio, la cuerda de Yonny, la madera
de Zapote y Mi intrusión en la selva**

2023/2024

Machete de Chiclero, cuerda henequén, sangre de Chiclero,
tronco de zapote, concreto.

75×120×50cm

CHICLERO
DESCONCHAR
GUISANDERO
DESPALMAR
CHIVO
LECHUGUILLA
CHICLEAR
JALAYEGUA
ENFARDELAR
TRABA.JADERO
COBUCONES
SHALBEC

Manuel Gaona

Lenguaje propio.

2023

Resina de zapote y pigmento sobre lino. .

37,5×46,3cm

Manuel Gaona

Buscando el oro blanco encontré a Dios.

2023-2024

Escultura, chicle blanco, madera de labin. polin de madera.

128x33x17cm

Manuel Gaona
Peligro de extinción.

2023-2024

Instalación-escultura

Costal de yute, vela funeraria de cera de abeja de Dzula, madera.

140×60×30cm (medidas aproximadas) .

De la serie

VULNERABLE

En la serie Vulnerable, Manuel Gaona explora su propia fragilidad mientras reflexiona sobre las historias de resistencia y desigualdad que marcan la industria maquiladora en Aguascalientes. Esta obra profundamente personal utiliza la mezclilla como soporte, un material cargado de simbolismo por su asociación con el esfuerzo y la resistencia de los trabajadores.

El cloro, agente transformador y desgastante, se convierte en una metáfora de las fuerzas externas que erosionan tanto los textiles como las vidas humanas, reflejando los cambios inevitables que atraviesan los cuerpos y las emociones en contextos de desigualdad. Gaona, al mostrarse vulnerable, entrelaza su historia personal con la de quienes enfrentan las condiciones precarias de esta industria, utilizando la tela como una extensión para cuestionar los límites entre resistencia y fragilidad.

Crea un diálogo entre lo personal y lo colectivo, iluminando la lucha cotidiana de los trabajadores mientras desnuda su propia sensibilidad. Es una invitación a reflexionar sobre las transformaciones y cicatrices que compartimos como humanidad.

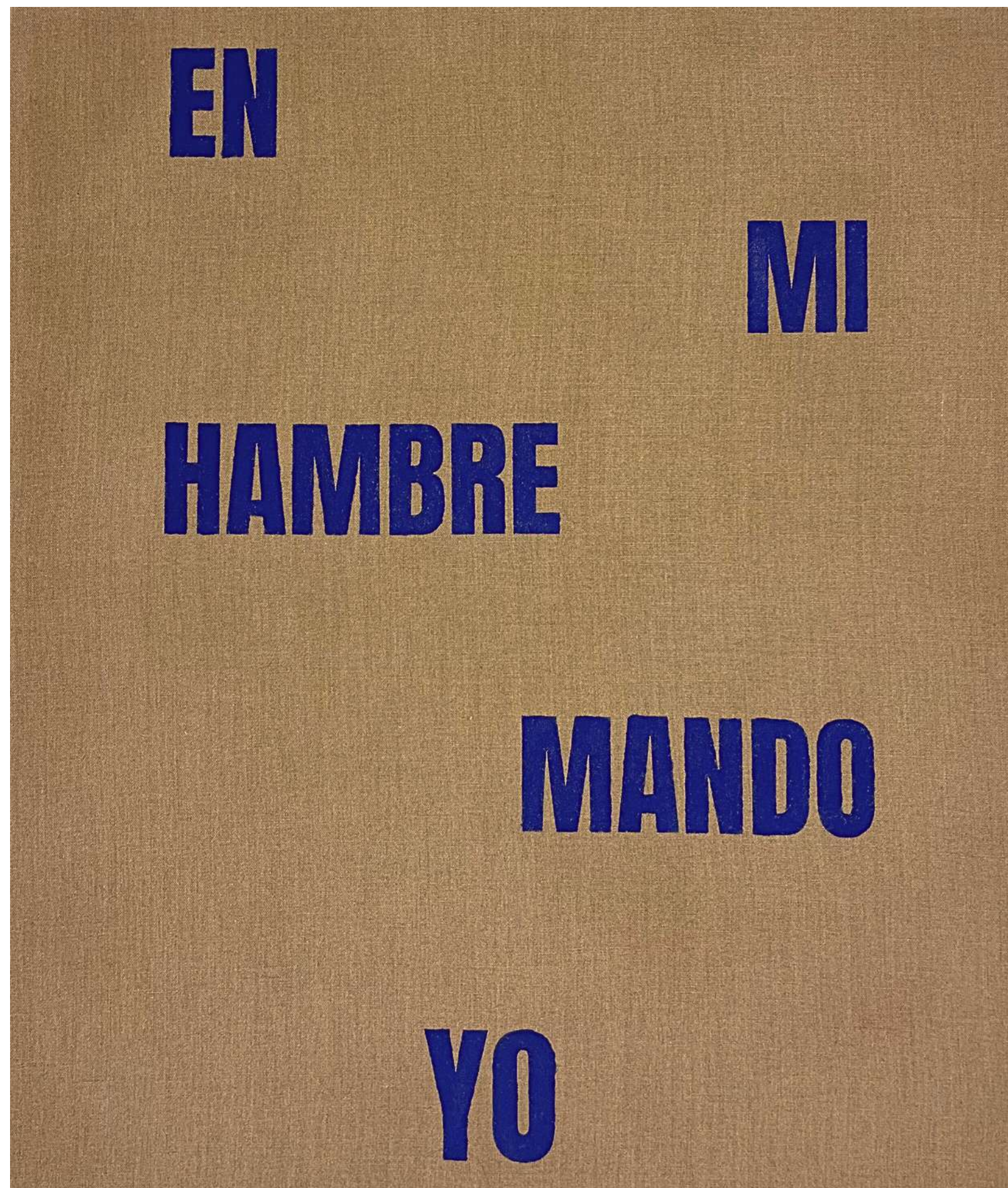
From the series
VULNERABLE

In the Vulnerable series, Manuel Gaona explores his own fragility as he reflects on the stories of resistance and inequality that mark the maquiladora industry in Aguascalientes. This deeply personal work uses denim as a support, a material loaded with symbolism due to its association with the effort and resistance of workers.

Chlorine, a transforming and wearing agent, becomes a metaphor for the external forces that erode both textiles and human lives, reflecting the inevitable changes that bodies and emotions undergo in contexts of inequality. By showing herself vulnerable, Gaona intertwines her personal story with that of those who face the precarious conditions of this industry, using fabric as an extension to question the limits between resistance and fragility.

It creates a dialogue between the personal and the collective, illuminating the daily struggle of workers while exposing their own sensitivity. It is an invitation to reflect on the transformations and scars that we share as humanity.

LLEGÓ UN MOMENTO
EN EL QUE NO SABÍA
SI PONERLE
GASOLINA AL COCHE
O COMERME UNOS
TACOS.

Manuel Gaona .Aunque pobre , yo decido .Aunque Hambriento ,no me vendo 2025 Lagrimas y pigmento acrilico sobre lino . 80x 70 x 5 cm

De la serie

American DREAM

Esta serie explora las complejidades del Sueño Americano, un ideal que encarna tanto esperanza como contradicción. A través de una narrativa visual impregnada de metáforas, cuestiono las estructuras sociales que perpetúan desigualdades mientras iluminan los gestos cotidianos de aquellos que luchan por alcanzar este sueño.

Siguiendo mi enfoque de observar la vida diaria como punto de partida, estas obras invitan al espectador a reflexionar sobre las fronteras visibles e invisibles que moldean nuestras aspiraciones. La vulnerabilidad y la resiliencia se entrelazan en cada pieza, recordándonos que el Sueño Americano no es solo una promesa, sino también una crítica poética a los sistemas que lo hacen inaccesible para muchos.

Con esta serie, propongo una visión del Sueño Americano que trasciende el materialismo para enfocarse en la experiencia humana, desafiando al espectador a reimaginar qué significa soñar y pertenecer en un mundo de oportunidades desiguales.

From the series
American DREAM

This series explores the complexities of the American Dream, an ideal that embodies both hope and contradiction. Through a visual narrative infused with metaphors, I question the social structures that perpetuate inequalities while illuminating the everyday gestures of those who strive to achieve this dream.

Following my approach of observing daily life as a starting point, these works invite the viewer to reflect on the visible and invisible boundaries that shape our aspirations. Vulnerability and resilience are intertwined in each piece, reminding us that the American Dream is not only a promise, but also a poetic critique of the systems that make it inaccessible to many.

With this series, I propose a vision of the American Dream that transcends materialism to focus on the human experience, challenging the viewer to reimagine what it means to dream and belong in a world of unequal opportunity.

Manuel Gaona, **Make America Great Again I** , 2022 Ed 5 +2ap Unframed Impresa en Hahnemühle Fine Art Pearl montada sobre sintra 67 x 100 cm

Manuel Gaona ,Milkshake 2022 Ed 5 +2ap Unframed Impresa en Hahnemühle Fine Art Pearl montada sobre sintra 100 x 100 cm

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro Telecomm I,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310
Ciudad de México R.F.C. TME-891117-F56

2023-03-07 16:45

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DINERO DE WESTERN UNION INBOUND

NOMBRE BENEFICIARIO: MANUEL GAONA ESCOBAR
SUCURSAL DE PAGO: 01001 AGUASCALIENTES
FECHA DE PAGO: 07-03-2023 16:45
REMITENTE: SAMARA CORDOVA
IMPORTE: \$341.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)
MENSAJE:

NUM.DE CONTROL DE ENVIO MTCN: 2186426970
MONTO ORIGINAL/T.CAMBIO: \$20.00 USD/\$17.05
NUM.FOLIO/AUTORIZACION: 182626757 / 163854864

TÉRMINOS Y CONDICIONES. Aplicables exclusivamente a los servicios contratados a WESTERN UNION INBOUND por el remitente en el extranjero:

ENTREGA. los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los beneficiarios, sujeto a la disponibilidad y las condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. CAMBIO DE MONEDA. Los Envíos de Dinero se Entregan en Pesos, Moneda Nacional a los beneficiarios, el monto es acordado por el remitente y WESTERN UNION UNBOUND en el país de origen, el tipo de cambio es fijado por WESTERN UNION UNBOUND y aceptado por el remitente. Además de la comisión por la transferencia, WESTERN UNION UNBOUND y sus Agentes generan una ganancia cuando cambia su moneda en moneda extranjera. REEMBOLSO. Los reembolsos estarán sujetos a las condiciones aplicables. POR NINGÚN CONCEPTO, WESTERN UNION UNBOUND O CUALQUIERA DE SUS AGENTES AUTORIZADOS DERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PREJUICIOS EN EXCESO DE LA CANTIDAD EN PESOS, MONEDA NACIONAL EQUIVALENTE A US\$500 DÓLARES AMERICANOS (ADEMÁS DE REEMBOLSAR EL MONTO PRINCIPAL DEL ENVÍO DE DINERO Y LA COMISIÓN COBRADA POR EL ENVÍO DE DINERO)

El beneficiario, mediante la firma del presente formato, acepta haber recibido de conformidad el Envío de Dinero objeto de esta operación. He sido informado sobre los términos y condiciones del servicio contratado y reconozco que me son familiares o que han sido puestos a mi disposición.

Manifiesto que los recursos son propios y no actúo por cuenta de un tercero.

Les damos las gracias por su preferencia. **TELECOMM-TELÉGRAFOS** más cerca de ti y tu familia.

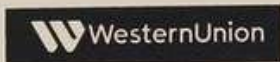
Operador

beneficiario

Operador Num: 26542

MANUEL GAONA ESCOBAR

TCM-4100-F01-19

MTCN: 218-642-6970
FOR CUSTOMER SERVICE, PLEASE CALL 1-800-325-6000/
Para comunicarse con el servicio de atención al cliente,
llame al 1-800-325-6000
OPR:158

Service Type/Tipo de Servicio:
Money In Minutes / Dinero En Minutos

Date and Time of Transactions/
Fecha y Hora de las Transacciones:
March 03, 2023/Marzo 03, 2023 01:21 PM EST

Sender / Remitente:
Samara Cordova
5706 Capella Park Dr. Spring, TX 77379
(713)303-8295/(713)303-8295

Final Receiver/Destinatarario Final:
Manuel Gaona Escobar
Aguascalientes

Expected Foreign Country Payout Location/
Localidad donde Esperan el Pago en pais Extranjero:
Aguascalientes, Aguascalientes,MEXICO / Mexico

Date Available in Final Receiver's Country/
Fecha Disponible en el Pais del Destinatario Final:
March 03, 2023/Marzo 03, 2023

Transfer Amount / Cantidad de Envio:	20.00 USD
Transfer Fees / Cargos por Envio:	+ 5.00 USD
Total:	25.00 USD

Exchange Rate/Tipo de cambio:
1.00 USD = 17.0451 MXN

Transfer Amount / Cantidad de Envio:	341.00 MXN
Other Fees/Otros Cargos por Envio:	0.00 MXN
Total to Final Receiver/ Total al Destinatario Final:	341.00 MXN

For all transfers, Final Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, Final Receiver may also receive less due to fees charged by the Final Receiver's bank./ Para todas las transferencias, el Destinatario Final puede recibir menos debido a los impuestos extranjeros. Para las transferencias a una cuenta bancaria, el Destinatario Final tambien puede recibir menos debido a las tarifas que carga el banco del Destinatario Final.

For questions or complaints about Western Union, contact/
Para preguntas o presentar una queja sobre Western Union,
contacte a:

Texas Department of Banking
1-877-276-5554 <http://www.dob.texas.gov>

Receipt / Recibo LOAD THIS DIRECTION THIS SIDE UP

Manuel Gaona
2 Hours

Edition 1/10 Silkscreen 216 g/m2 papel loop
66 x 50.5 cm

Manuel Gaona ,Esopus frequencies 2022 - 2023 Potro disecado, piel de oveja, pieza de carrocería ford caprice 115 x 80 x 130 cm

Manuel Gaona ,Three strikes 2023 Pieza interactiva, textil intervenido con costura motor y audio

Manuel Gaona , Gas station 2023 Defensa y tapa de caja de camioneta Chevrolet, placa y pintura 170 x 76 cm

Manuel Gaona
Army of the ice cream kids
2023

Unique piece
Cerámica, fibra de vidrio, madera, pintura automotriz
140 x 65.5 x 50.5 cm

Estamos rodeados de múltiples dimensiones locales en la creación artística, que confluyen en lo que llamamos un tipo de arte híbrido glocal. La obra de Gaona en esta última categoría. Por supuesto, el mundo en que vivimos sigue cambiando, al igual que ha cambiado la historia del arte representativo, hasta el punto de que las representaciones de, por ejemplo, un “retrato” o un “paisaje terrestre-urbano” se han adaptado a un conjunto de contextos que difieren de un artista a otro, de un lugar a otro, tejiendo un tejido de contextos sociales distintos que llamamos diversidad. Los beneficios de la diversidad en el arte son obvios: es más dinámico, más vital y, sobre todo, más justo contar con un abanico igualitario de voces.

Ciertamente, las contribuciones de Manuel Gaona se encuentran entre las más refrescantes de las voces de los artistas emergentes y diversos de México. Por último, el contexto social de Gaona es en gran medida la “América” de nuestros días, una América que va cambiando a medida que se viaja de Este a Oeste o de Norte a Sur y viceversa. Su obra hace lo que hace lo mejor del retrato, presentarnos momentos clave y memorables de nuestro entorno social mientras se están gestando, una representación nunca acabada de nuestras múltiples realidades. En cuanto a las elecciones formales de Gaona, alternan entre la tradición mexicana y otras tradiciones visuales, como el arte Pop o el arte de Dresde del realismo social, para encarnar supuestos históricamente de raza, clase y, sobre todo, identidad que parecen estar siempre presentes en nuestras sociedades, aquí y en todo el mundo

·
Carla Stellweg
Cuernavaca, México

We are surrounded by multiple local dimensions in artistic creation, which come together in what we call a kind of glocal hybrid art. Gaona's work falls into this last category. Of course, the world we live in continues to change, as has the history of representational art, to the point that representations of, say, a "portrait" or a "landscape-urban landscape" have been adapted to a set of contexts that differ from artist to artist, from place to place, weaving a fabric of distinct social contexts that we call diversity. The benefits of diversity in art are obvious: it is more dynamic, more vital, and above all, more fair to have an equal range of voices.

Certainly, Manuel Gaona's contributions are among the most refreshing of Mexico's emerging and diverse artists' voices. Finally, Gaona's social context is very much the "America" of our day, an America that is changing as one travels from East to West or North to South and back again. His work does what the best portraiture does, presenting us with key and memorable moments of our social environment as they are in the making, a never-ending representation of our multiple realities. As for Gaona's formal choices, they alternate between the Mexican tradition and other visual traditions, such as Pop art or the Dresden art of social realism, to embody historically-based assumptions of race, class, and, above all, identity that seem ever-present in our societies, here and around the world.

Carla Stellweg
Cuernavaca, Mexico

Manuel Gaona
Caution wet floor
De la serie no es necesario
esconderme por que soy invisible

.

2024

Concreto y varilla de acero..

Variable measures

Artist
STATEMENT

Mi proceso creativo se nutre de una observación profunda y meticulosa de la vida cotidiana, donde cada gesto, cada mirada y cada rincón del mundo se convierten en fragmentos de una narrativa visual que busca desentrañar las complejidades de nuestra existencia. Mi obra es una ventana a las múltiples facetas de la experiencia humana, un espacio donde la poesía y la crítica social convergen para ofrecer una visión integral y provocadora de la realidad.

Como artista conceptual etnográfico, cada pieza es una reflexión sobre la tensión entre lo visible y lo invisible, lo efímero y lo permanente. Mi vivencia como torero profesional durante más de 15 años ha dejado una huella indeleble en mi práctica, marcando un punto de encuentro entre la violencia ritualizada y la belleza subyugante de la vida. La lucha entre la vida y la muerte, entre lo sublime y lo brutal, se convierte en una metáfora de la vulnerabilidad humana que atraviesa todas mis obras. En mis piezas, la memoria del ruedo se amalgama con la fragilidad de los materiales que elijo: objetos usados encontrados, materiales humildes, y elementos de la cotidianidad que, a pesar de su aparente insignificancia, tienen espíritu . adquieren una carga emocional y simbólica que invita a una reflexión profunda.

El uso de estos materiales refleja no solo la conexión con el mundo que me rodea, sino también una crítica al exceso y al desecho de lo que consideramos inútil. Al recoger lo que otros descartan, otorgo a estos objetos un nuevo significado, desafiando la idea de lo que es valioso y lo que es invisible en nuestra sociedad. Cada trabajo es una metáfora visual que invita al espectador a cuestionar las estructuras sociales, políticas y económicas que dan forma a nuestra experiencia compartida.

Mi obra es una provocación, una invitación a mirar más allá de la superficie, a profundizar en las capas ocultas de la realidad y a reconocer la humanidad en los detalles más diminutos. En última instancia, aspiro a que mi trabajo actúe como un puente entre la introspección personal y la transformación social, un espacio donde lo cotidiano se convierte en arte y lo invisible en algo profundamente humano.

My creative process is nourished by a deep and meticulous observation of everyday life, where every gesture, every glance and every corner of the world become fragments of a visual narrative that seeks to unravel the complexities of our existence. My work is a window to the multiple facets of human experience, a space where poetry and social criticism converge to offer a comprehensive and provocative vision of reality.

As an ethnographic conceptual artist, each piece is a reflection on the tension between the visible and the invisible, the ephemeral and the permanent. My experience as a professional bullfighter for more than 15 years has left an indelible mark on my practice, marking a meeting point between ritualized violence and the captivating beauty of life. The struggle between life and death, between the sublime and the brutal, becomes a metaphor for human vulnerability that runs through all my works. In my pieces, the memory of the ring is amalgamated with the fragility of the materials I choose: used objects found, humble materials, and elements of everyday life that, despite their apparent insignificance, have spirit. They acquire an emotional and symbolic charge that invites deep reflection.

The use of these materials reflects not only a connection to the world around me, but also a critique of excess and the discarding of what we consider useless. By collecting what others discard, I give these objects new meaning, challenging the idea of what is valuable and what is invisible in our society. Each work is a visual metaphor that invites the viewer to question the social, political, and economic structures that shape our shared experience.

My work is a provocation, an invitation to look beyond the surface, to delve into the hidden layers of reality and to recognize humanity in the tiniest details. Ultimately, I aspire for my work to act as a bridge between personal introspection and social transformation, a space where the everyday becomes art and the invisible becomes something deeply human.

A person with long hair, wearing a dark hoodie and dark sneakers with white laces, is kneeling on a light-colored floor. They are focused on drawing or writing on a large, white sheet of paper that is spread out on the floor. The person is wearing a dark backpack. In the background, there is a workshop or studio environment. A large poster titled "REGlamento para el buen uso del taller nacional de grafica" is visible on the wall. To the left, there is a fire extinguisher and some plants. The overall scene suggests a creative or artistic workspace.

WWW.MANUELGAONASTUDIO.COM