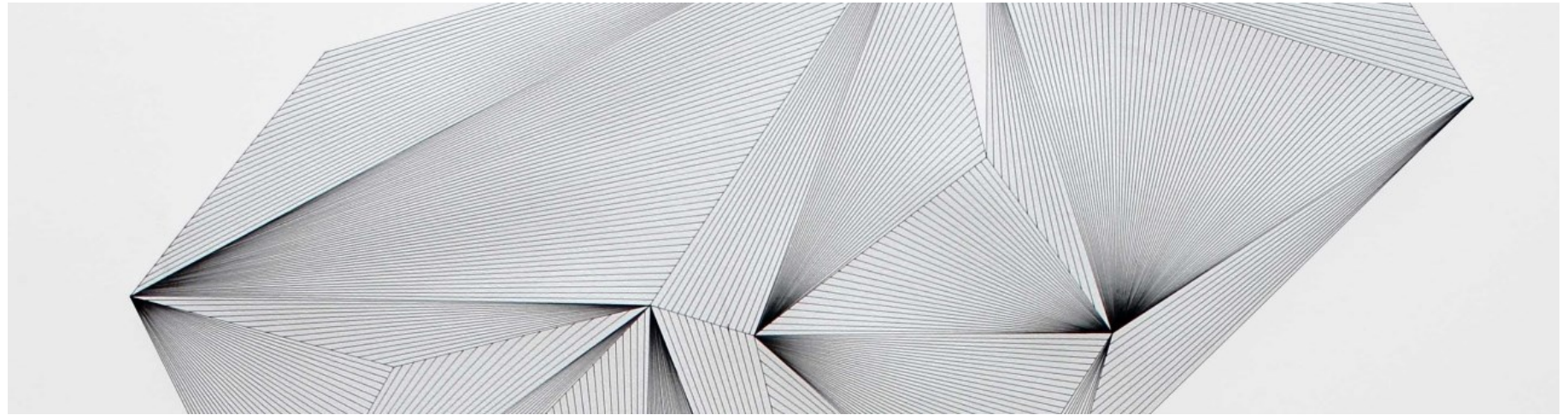
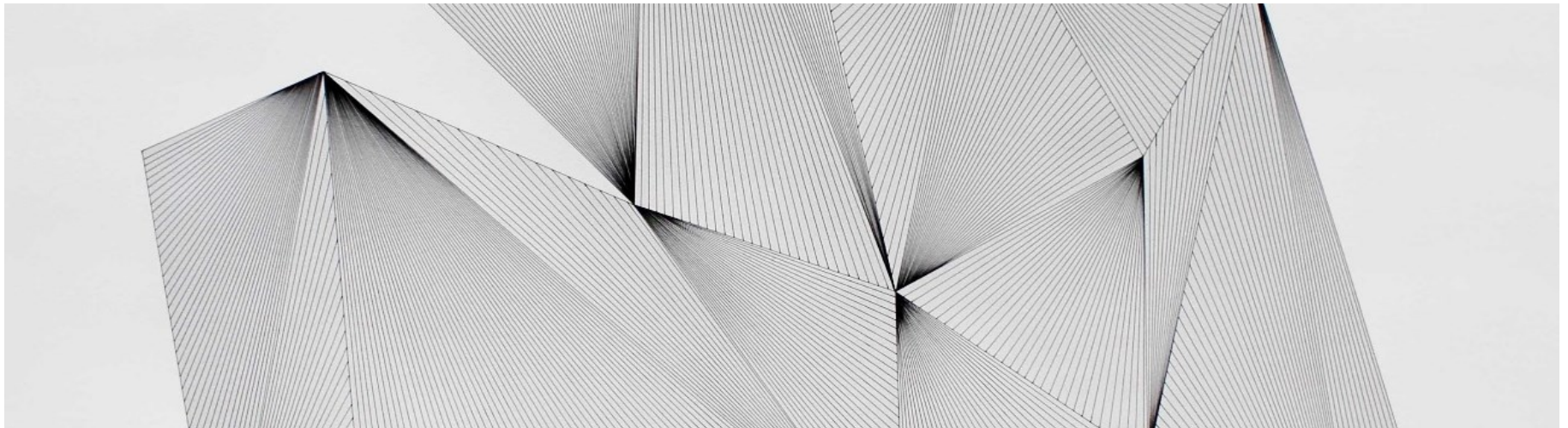

ERNESTO WALKER

SELECTION OF PROJECTS

Ernesto Walker (Méx., 1982)

Artista multidisciplinario de Monterrey (Méx.). Su trabajo se caracteriza por la experimentación con procesos generativos, materiales industriales y abstracción para abordar las metodologías y estructuras sociales que disciernen entre lo accidental y lo significativo. Su formación es en **Ciencias Sociales**, con una licenciatura en Relaciones Internacionales (Tecnológico de Monterrey, 2006).

Hasta el momento, cuenta con 18 exposiciones individuales y numerosas colectivas en galerías, museos y universidades en México, **Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Argentina, Grecia, España, Italia, Colombia, Holanda, Chile y EUA**.

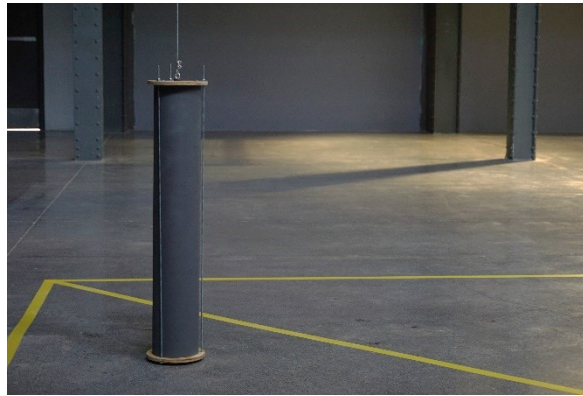
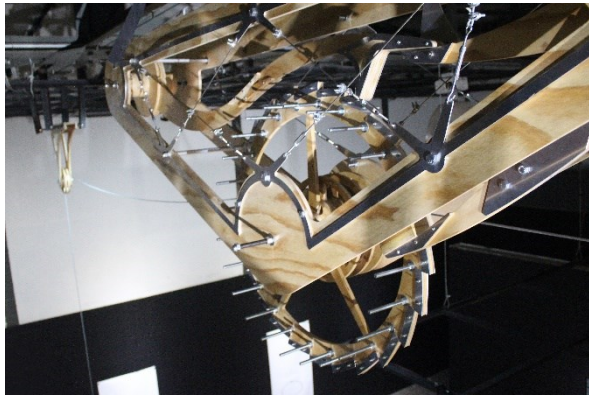
Entre otras distinciones, es ganador del **1er lugar del Saatchi Drawing Showdown** (Londres 2011), de la beca trienal del **Sistema Nacional de Creadores** del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2018) y de la **1ra edición del Premio Estatal Artes Nuevo León** otorgado por CONARTE en 2018. Desde 2011 forma parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey como profesor. De 2019 a 2023 fue **director fundador del primer Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología** del Tecnológico de Monterrey.

Ernesto Walker (MX, 1982)

Multidisciplinary artist from Monterrey (MX). His artwork is characterized by the experimentation of generative processes, industrial materials and abstraction to reflect on methodologies and human structures discerning what's accidental from what's meaningful. His background is in **Social Sciences**, with a BA in International Relations (Tecnologico de Monterrey, 2006).

Until now, he has 18 solo exhibitions and participated in group shows at galleries, museums and universities in **Mexico, The UK, Belgium, Luxemburg, Greece, Switzerland, Argentina, The US, Italy, Colombia, Chile, The Netherlands and Spain**.

Among other distinctions, he is **1st place winner of the Saatchi Drawing Showdown** (2011), obtained the **National Arts Creators System Fellowship** from the National Arts Fund (2018) as well as the 1st ed of **Nuevo Leon State Arts Prize** given by the State Arts Council (CONARTE, 2018). Since January 2011, he is professor at the School of Art, Architecture and Design at Tecnologico de Monterrey. From 2019 to 2023, he was **founding director of the first Art, Science and Technology Laboratory** of Tecnologico de Monterrey.

“La costumbre es una segunda naturaleza”

Acero / aluminio / corte CNC / madera | 730 x 220 x 60 cm | 2022

Máquina de péndulo in situ tan alto como la sala lo permitió. Busca relacionar tiempo y espacio, conectando la forma y experiencia de un mecanismo de relojería y un lugar construidos humanamente. En tanto que la máquina se activa por un contrapeso, la altura del edificio se convierte en unidad de tiempo, la duración máxima del movimiento antes que la pesa toque el piso.

“Customs are a second nature”

Steel / aluminum / CNC cutting / wood | 730 x 220 x 60 cm | 2022

In situ pendulum machine as high as the room allowed. It seeks to relate time and space, connecting the form and experience of a humanly constructed clockwork mechanism and place. As the machine is activated by a counterweight, the height of the building becomes a unit of time, the maximum duration of movement before this weight hits the ground.

Entra al link para ver el **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_E/LaCostumbreSegundaNaturaleza.html

Enter to this link to see the **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_ING/CustomsAreASecondNature.html

“Domos” de la serie “Kessler Syndrome”

Paneles solares / Pure Data / radio transmisor / procesos generativos | 20 watts / 1 km radial | 2020 - 2021

Kessler Syndrome reflexiona sobre los efectos de las telecomunicaciones en nuestra civilización. Dentro de esta serie, “Domos” explora cartografías intangibles provocadas por señales de radio. No son objetos, sino dispositivos autónomos ocultos. Su sistema de reconocimiento de voz capta lo que identifica como humanos hablando e integra las grabaciones a una conversación creciente transmitida por radio FM. El resultado es una cúpula sonora atemporal y progresivamente más densa del paisaje. A la fecha se han activado tres domos: A) Reserva natural Huasteca Nuevo León, B) Faro del Puerto de Antofagasta en Chile, y C) Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey durante la cuarentena.

“Domes” From the “Kessler Syndrome” series

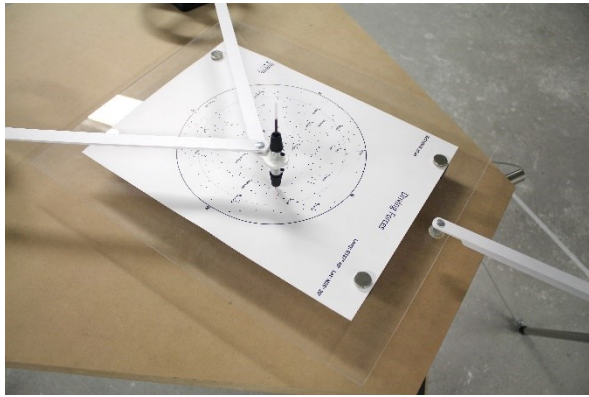
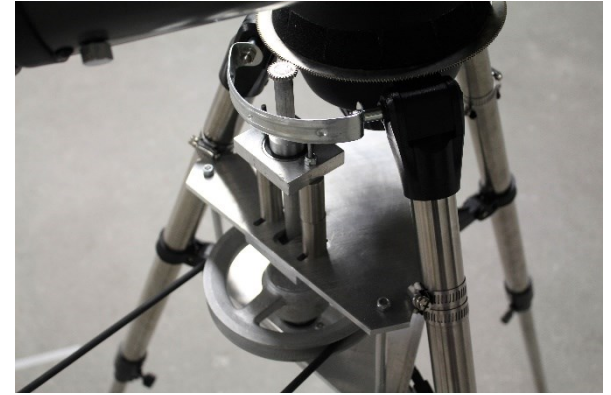
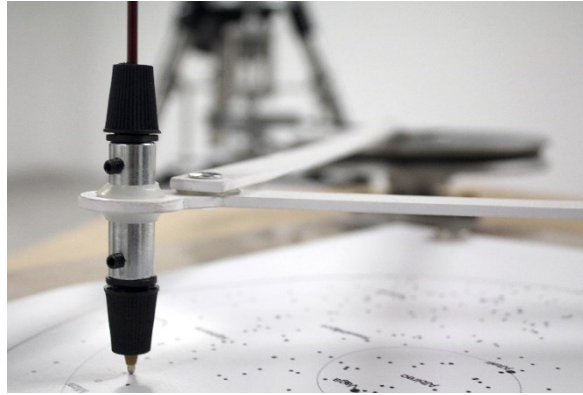
Solar panels / Pure Data / radio transmitter / generative processes | 20 watts / 1km radius | 2020 - 2021

Kessler Syndrome reflects on the effects of telecommunication on our civilization. Within this series, “Domes” explores intangible cartographies provoked by radio signals. The pieces are not objects, but rather hidden autonomous devices. Its voice recognition system picks up what identifies as humans talking and integrates the recordings to a growing conversation that’s transmitted by FM radio. The result, is a timeless and progressively denser sound cupola of the landscape. Three domes have been activated to date: A) Huasteca Nuevo Leon natural reserve, B) The lighthouse of the Port of Antofagasta in Chile, and C) Monterrey campus of Tecnológico de Monterrey during quarantine.

Entra al link para escuchar los **audios**:
<https://vimeo.com/807725983>

Enter to this link to hear the **audios**:
<https://vimeo.com/807725983>

“Driving forces”

Telescopios computarizados / maquinaria / dibujo / procesos generativos | 180 x 280 x 280 cm | 2015

Se compone de tres telescopios computarizados que siguen cuerpos celestes, compensando el movimiento de la tierra y el objetivo para mantenerlos a la vista. Por engranes y poleas, la pieza captura en dibujo el movimiento de los tres telescopios. El planteamiento se articula desde dos ángulos, buscando reflexionar en torno a la relación dialéctica entre las fuerzas motrices que operan en los sistemas a los que pertenecemos y las otras fuerzas motrices que subyacen en nuestros actos, métodos e instrumentos para la observación de ellos.

“Driving forces”

Computerized telescopes / machinery / drawing / generative processes | 180 x 280 x 280cm | 2015

It consists of three computerized telescopes that track celestial bodies, compensating for the movement of the earth and the target to keep them in view. Through gears and pulleys, the piece captures in drawing the movement of the three telescopes. The approach is articulated from two angles, seeking to reflect on the dialectical relationship between the driving forces that operate in the systems to which we belong and the other driving forces that underlie our acts, methods and instruments for observing them.

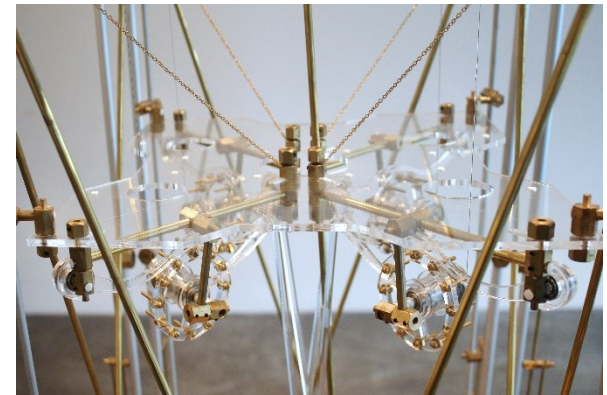
Entra al link para ver el **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_E/DrivingForces.html

Enter to this link to see the **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_ING/DrivingForces.html

“Conflicts with the center of the Earth”

Latón / aluminio / herrajes patentados MX.u.2016.000430 / imanes / acrílico | medidas variables | 2016

Serie de máquinas tipo relojería activadas por gravedad y magnetismo. La oscilación natural de sus péndulos se obstaculiza por dos imanes opuestos, por lo que el resto del mecanismo está diseñado para intentar realinear su movimiento natural. Mediante contrapesos, las secciones de realineación de la máquina también se activan por gravedad, por lo que la máquina termina canalizando un conflicto con la misma fuerza desde dos extremos diferentes. La fabricación implicó el diseño e invención de un sistema de herrajes que fue patentado con el número MX.u.2016.000430.

“Conflicts with the center of the Earth”

Brass / aluminum / patented fittings MX.u.2016.000430 / magnets / acrylic | variable measurements | 2016

A series of clockwork type machines activated by gravity and magnetism. The natural oscillation of their pendulums is obstructed by two opposed magnets, so the rest of the mechanism is designed to try to realign its natural movement. Using counterweights, the realigning sections of the machine are also activated by gravity, so the machine ends up channeling a conflict with the same force from two different ends. The fabrication involved the design and invention of a system of fittings that was patented with the number MX.u.2016.000430.

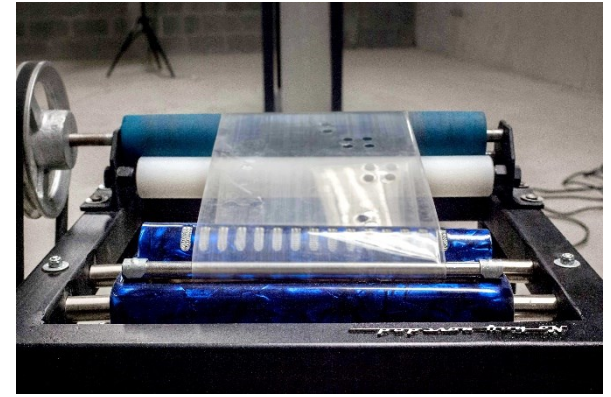
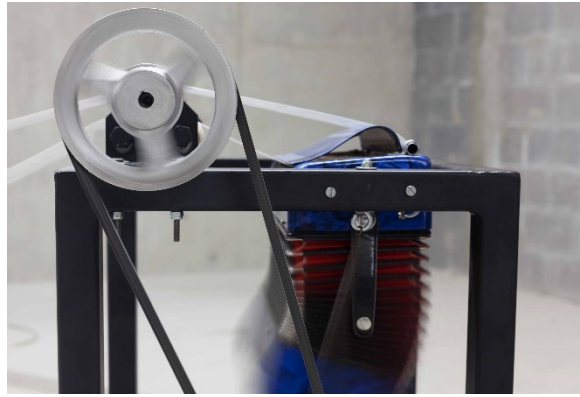
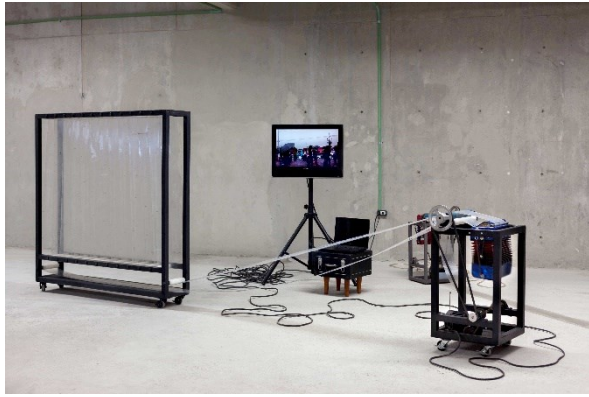
Entra al link para ver el **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_E/Conflictostierra.html

Enter to this link to see the **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_ING/ConflictsCenterEarth.html

"No hay novedad"
Video / sonido / maquinaria / procesos generativos | medidas variables | 2012

"No hay novedad"
Video / sound / machinery / generative processes | variable measures | 2012

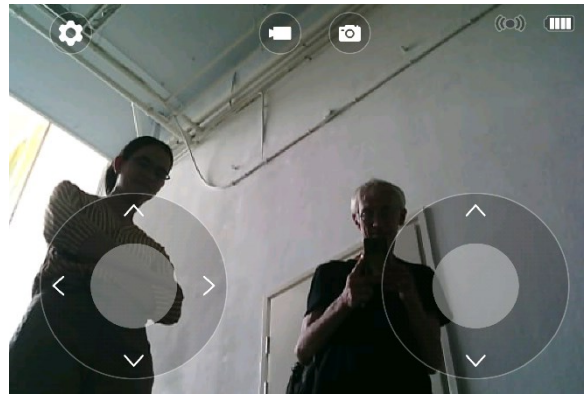
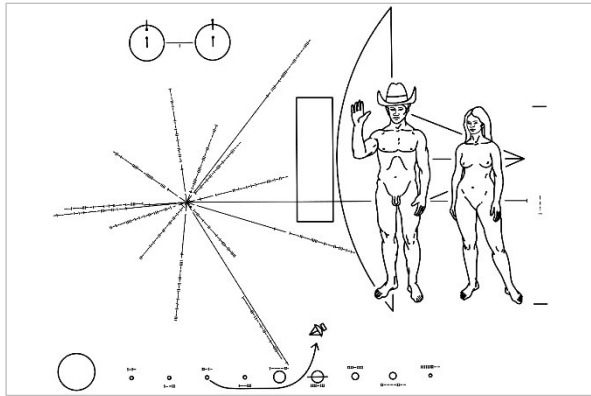
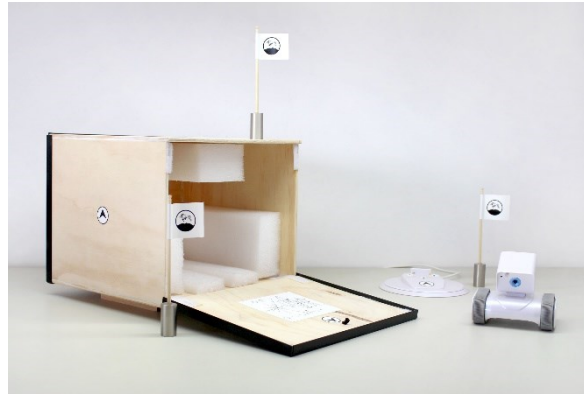
Proyecto multidisciplinario sobre la relación entre continuidad y cambio en Monterrey, ciudad marcadamente conservadora en lo social y progresista en lo económico. El proceso inicia videograbando y codificando flujos peatonales. Esas bases de datos dan la pauta para largas tarjetas perforadas que son leídas por acordeones automatizados cuya fabricación permite experimentar de manera objetual y sonora con un instrumento icónico de la región. Las secuencias de sonido dan una lectura atemporal y cíclica de la cotidianeidad de la urbe. El trabajo con procesos y profesionales representativos de la historia industrial de la ciudad, también permitió un diálogo metodológico.

Multidisciplinary project on the relationship between continuity and change in Monterrey, a markedly socially conservative and economically progressive city. The process begins by video recording and encoding pedestrian flows. These databases set the paths for long punched cards that are read by automated accordions whose manufacturing allows experimenting in an objectual and sonorous way with an iconic instrument of the region. The sound sequences give a timeless and cyclical reading of the daily life of the city. Working with representative processes and professionals of the industrial history of the city, also allowed for a methodological dialogue.

Entra al link para ver el **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_E/NoHayNovedad.html

Enter to this link to see the **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_ING/NoHayNovedad.html

Robot / acción de control remoto | medidas variables, 10 x 15 x 15 cm (tamaño del robot) | 2015

“Tan cerca y tan lejos”

Robot / remote control action | variable measurements, 10 x 15 x 15 cm (robot size) | 2015

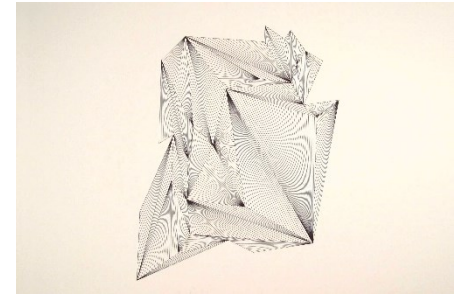
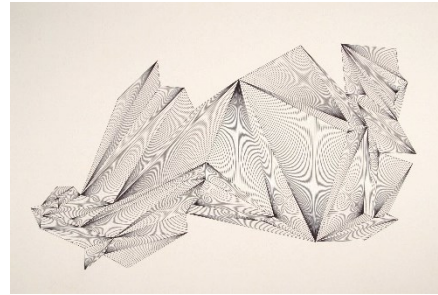
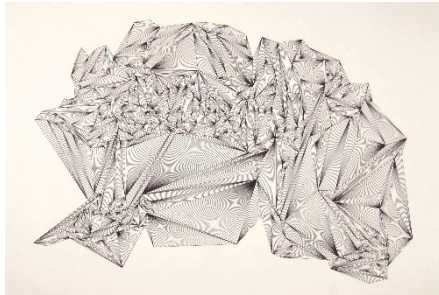
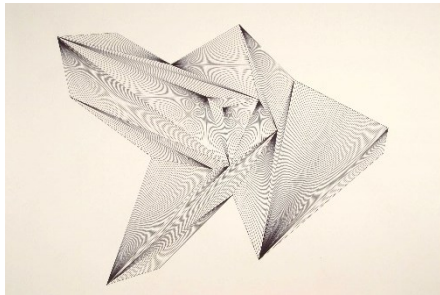
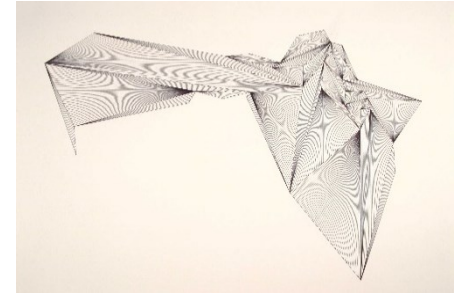
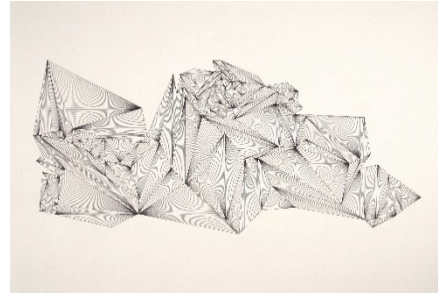
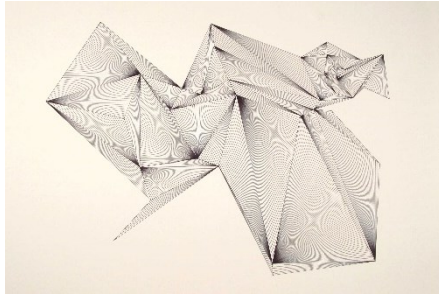
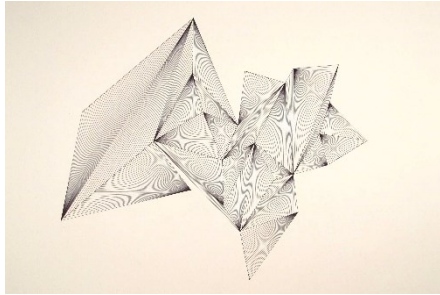
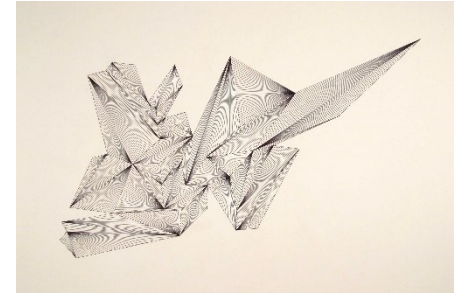
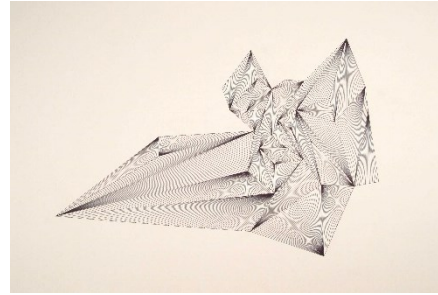
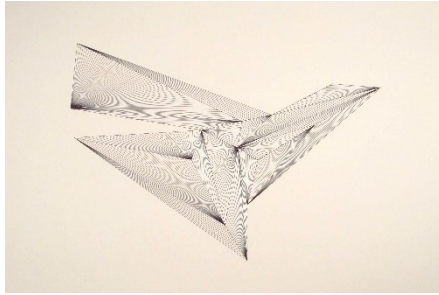
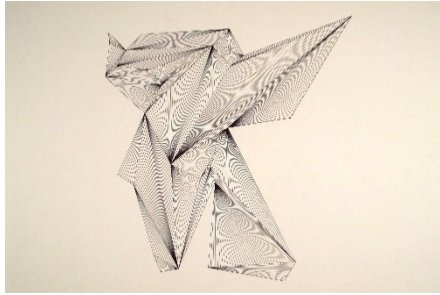
Proyecto inspirado en elementos de astronomía y exploraciones interplanetarias para crear acercamientos lúdicos sobre la relatividad de la geografía y la tecnología. Consiste en el uso de un robot a control remoto a manera de pieza que explora el espacio expositivo y que permite al autor interactuar con sus visitantes registrando estas experiencias en foto y video. A la fecha se han activado tres misiones: A) TJinChina Project Space en Tijuana en 2015, B) Casa de la Cultura de Nuevo León en 2016, y C) ARE Holland Residency Program en Holanda en 2020 durante la pandemia.

A project inspired in elements of astronomy and interplanetary explorations to create playful thoughts about the relativity of geography and technology. It consists in using a remote-controlled rover as a piece that explores the exhibition space and lets the author interact with its visitors, recording these experiences in photo and video. To this date, three missions have been activated: A) TJinChina Project Space in Tijuana in 2015, B) Nuevo Leon House of Culture in 2016, and C) ARE Holland Residency Program in The Netherlands in 2020 during the pandemic.

Entra al link para ver el video:
http://www.ernestowalker.com/I_E/NoHayNovedad.html

Enter to this link to see the video:
http://www.ernestowalker.com/I_ING/TanCerca-TanLejos.html

“Diamantes negros”

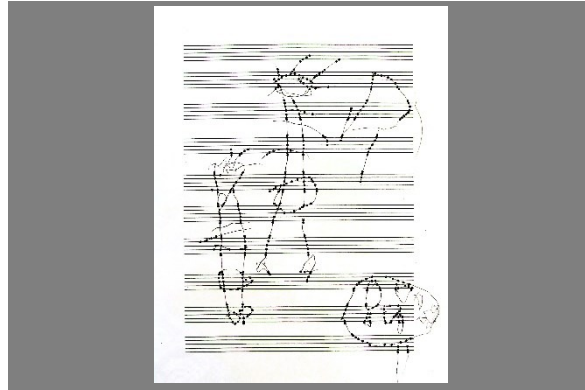
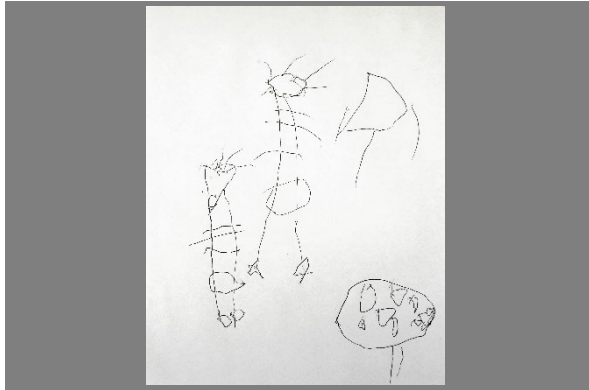
Dibujo en tinta / papel / procesos generativos | 12 dibujos, 55 x 75 cm cada uno | 2011

Proyecto que aborda la violencia que se vive en el país. Se parte de doce fotografías explícitas de enfrentamientos armados publicadas en prensa. Cada imagen corresponde a un mes del año 2010, dándole al proyecto una dimensión temporal y documental. Los patrones de impactos de bala en las fotos son tomados como coordenadas de puntos para la construcción de cada dibujo. Este proyecto obtuvo el 1er premio del Saatchi International Drawing Showdown en 2011.

“Black diamonds”

Ink drawing / paper / generative processes | 12 drawings, 55 x 75 cm each | 2011

Project that addresses the violence experimented in the country. It starts with twelve explicit photographs of armed confrontations published in the press. Each image corresponds to a month of the year 2010, giving the project a temporal and documentary dimension. The bullet impact patterns in the photos are taken as point coordinates for the construction of each drawing. This project won the 1st prize of the Saatchi International Drawing Showdown in 2011.

"Although the existence of phonological universals is well established, their source is contentious"
Procesos participativos / dibujo / composición musical / cuarteto de cuerdas | medidas variables | 2013

Proyecto en colaboración con el Instituto Nuevo Amanecer que busca reflexionar en torno a la composición musical como la consecución de decisiones subjetivas que se nutren de varios niveles de experiencias y cuya congruencia deviene del autor. El proceso comienza con cuatro dibujos realizados por una estudiante de este Instituto para parálisis cerebral. Los trazos de las imágenes resultantes son adaptados musicalmente como partituras e interpretadas por un cuarteto clásico de cuerdas. Cada dibujo corresponde a un instrumento.

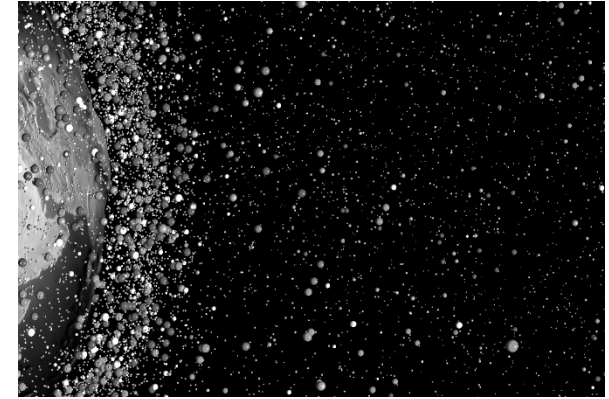
"Although the existence of phonological universals is well established, their source is contentious"
Participatory processes / drawing / musical composition / string quartet | variable measures | 2013

Project in collaboration with the Nuevo Amanecer Institute that seeks to reflect on musical composition as the achievement of subjective decisions that are nourished by various levels of experience and whose congruence comes from the author. The process begins with four drawings made by a student at this Institute for cerebral palsy. The traces of the resulting images are musically adapted as sheet music and performed by a classical string quartet. Each drawing corresponds to a different instrument.

Entra al link para ver el **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_E/Although.html

Enter to this link to see the **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_ING/Although.html

“Satélites” de la serie Kessler Syndrome
Acero / aluminio / fibra de vidrio / Pure Data / radio transmisor | medidas variables, 20 watts, 1 km radial | 2018

Kessler Syndrome investiga el estado actual de las telecomunicaciones y sus efectos civilizatorios. El concepto que le da título proviene de los estudios de Donald Kessler sobre el tráfico de las órbitas terrestres y la inminencia de una colisión en cascada cuya estela de residuos inutilizaría esa franja del espacio. “Satélites”, uno de tres capítulos de ese proyecto, son esculturas sonoras responsivas que recogen, procesan y transmiten por radio lo que se dice a su alrededor. Este capítulo se enfoca en la función trianguladora de esos sistemas espaciales, un caparazón tecnológico desarrollado para ir más allá de la atmósfera pero para detener y rebotar las miradas hacia adentro.

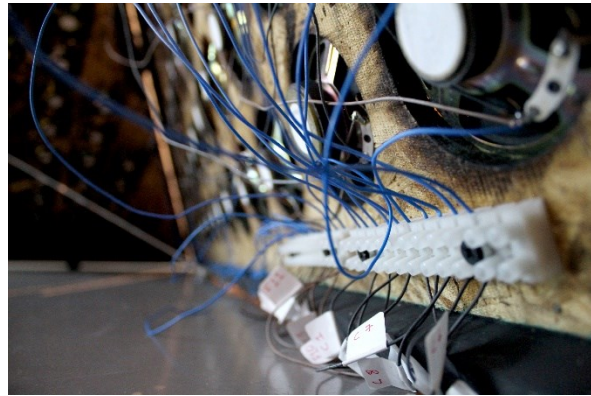
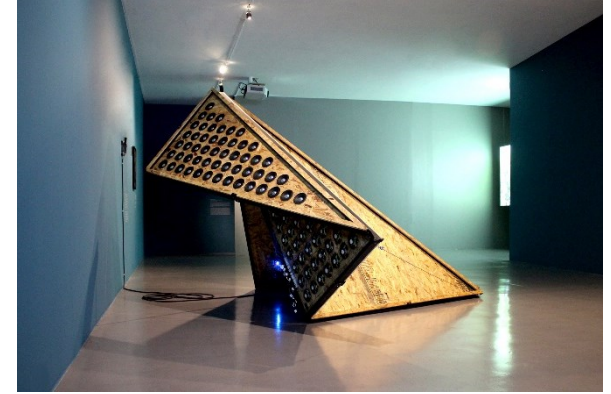
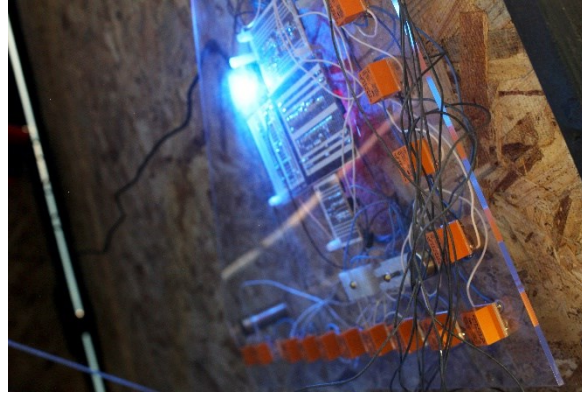
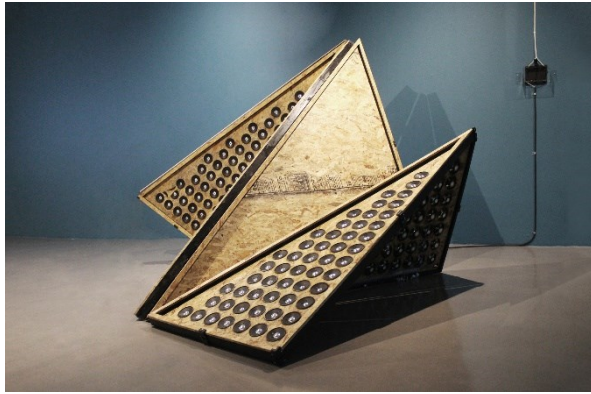
“Satellites” from the Kessler Syndrome project
Steel / aluminum / fiberglass / Pure Data / radio transmitter | variable measures, 20 watts, 1 km radius | 2018

Kessler Syndrome investigates the current state of telecommunications and its civilizational effects. The concept that gives it its title comes from Donald Kessler's studies on the traffic of Earth orbits and the imminence of a cascading collision whose trail of debris would render that strip of space useless. “Satellites”, one of three chapters of that project, are responsive sound sculptures that collect, process and transmit by radio what is said around them. This chapter focuses on the triangulating function of those space systems, a technological shell developed to go beyond the atmosphere but to stop and bounce glances inward.

Entra al link para escuchar los **audios**:
<https://vimeo.com/815952774>

Enter to this link to hear the **audios**:
<https://vimeo.com/815952774>

"Algo no está bien"

Instalación sonora / madera / bocinas / acrílico / microcontroladores | 180 x 220 x 200 cm | 2016

Comisionada por el MACG para el aniversario luctuoso de El Bosco. Escultura con 216 bocinas emitiendo tritonos, acordes prohibidos y nombrados intervalo del diablo en el medioevo. En psicología, tonos productores de paradojas relativistas similares a ilusiones ópticas. La pieza retoma, desde lo sonoro, elementos de "El jardín de las delicias" relacionados con la diversidad de lecturas e interpretaciones, el halo excéntrico, subversivo y misterioso del artista, la multiplicidad de elementos y la ambigüedad de simbolismos.

"Something is not right"

Instalación sonora / madera / bocinas / acrílico / microcontroladores | 180 x 220 x 200 cm | 2016

Comisionada por el MACG para el aniversario luctuoso de El Bosco. Escultura con 216 bocinas emitiendo tritonos, acordes prohibidos y nombrados intervalo del diablo en el medioevo. En psicología, tonos productores de paradojas relativistas similares a ilusiones ópticas. La pieza retoma, desde lo sonoro, elementos de "El jardín de las delicias" relacionados con la diversidad de lecturas e interpretaciones, el halo excéntrico, subversivo y misterioso del artista, la multiplicidad de elementos y la ambigüedad de simbolismos.

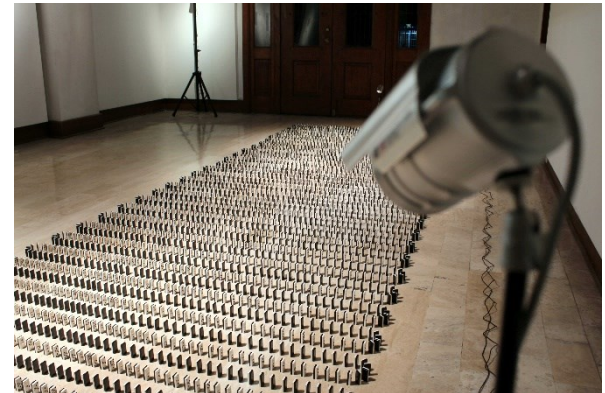
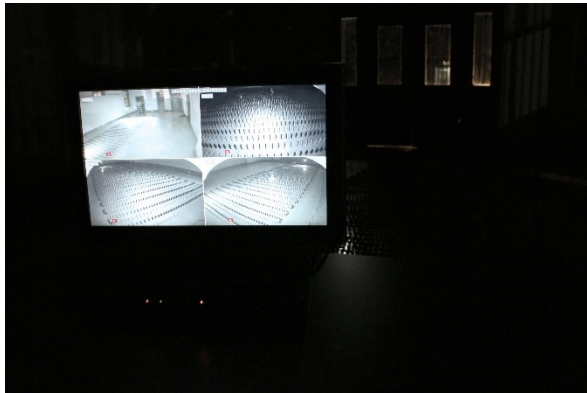
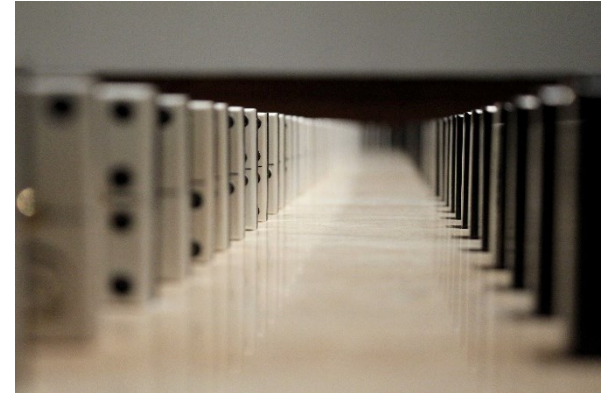
Entra al link para ver el **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_E/Algonoestabien.html

Enter to this link to see the **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_ING/SomethingsnotOK.html

"Ley de los grandes números"

Instalación efecto dominó / CCTV / traducción numerológica de poema | 4x630x186cm | 2013

Proyecto que retoma el concepto matemático del mismo nombre y establece un diálogo con nuestra necesidad de predecir el futuro, recordándonos que el valor social que adquieren los acontecimientos inusuales es una consecuencia natural de haber intentado lo suficientes. El dominó integra el componente lúdico muchas veces presente. El proceso se inicia con la traducción numerológica de fragmentos del poema "Antibiótico" de Agustín Fernández Mallo (Fernández Mallo, Agustín. Antibiótico. Visor Libros. Vol. DCCCXVIII Colección Visor de Poesía; Madrid, España: 2012.). El resultado es un efecto dominó de 3430 piezas escribiendo el poema con números y siendo vigilado esperando que suceda algo.

"Law of large numbers"

Domino effect installation / CCTV / numerological translation of poem | 4 x 630 x 186 cm | 2013

A project that retakes the mathematical concept under the same name and establishes a dialogue with our need to predict the future, reminding us that the social value unusual events acquire is a natural consequence of having tried enough times. Dominoes integrate the ludic component many times used to address this. The process starts with the numerological translation of fragments from the poem "Antibiotic" by Agustín Fernández Mallo (Fernández Mallo, Agustín. Antibiótico. Visor Libros. Vol. DCCCXVIII Visor de Poesía Collection; Madrid, Spain: 2012.). The result is a 3430 pieces domino effect writing the poem with numbers and being surveyed waiting for something to happen.

"Estado sólido"

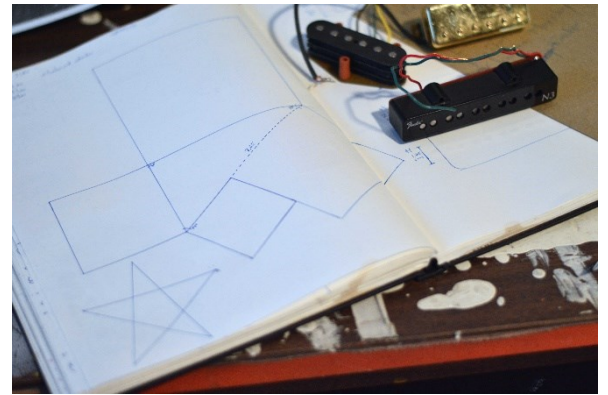
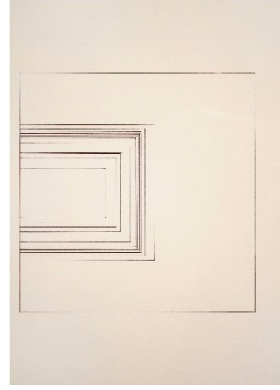
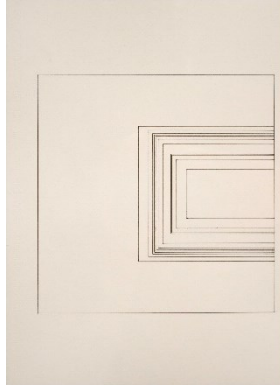
"Solid state"

12.700 libros descartados por bibliotecas / pintura base agua / acero | 220 x 900 x 50 cm | 2013

12,700 books discarded by libraries / water-based paint / steel | 220 x 900 x 50 cm | 2013

Un proyecto que explora la paradoja del esquema actual de administración, acumulación e intercambio de información caracterizado por una estandarización excesiva, una interrelación infinita de datos y una saturación estroboscópica, lo que afecta su propio propósito. La instalación se materializa con miles de libros desechados intervenidos de tal manera que más tinta en sus páginas lleva a menos comunicación. Los libros fueron donados por bibliotecas, librerías e imprentas públicas y privadas. El proyecto paralelo "Encartes" surgió con todos los objetos encontrados en los libros.

A project that explores that paradox of today's scheme for administrating, accumulating and exchanging information characterized by an excessive standardization, an infinite interrelation of data and a stroboscopic saturation, what affects its own purpose. The installation materializes with thousands of discarded books intervened in such a way that more ink on their pages leads to less communication. All books were donated by public and private libraries, bookshops and printing houses. A spin off project entitled "inserts" emerged collecting all the objects found inside the books.

"Strings attached"
Dibujo a tinta / partes de guitarra eléctrica / instalación sonora / procesos generativos | medidas variables | 2017

Proyecto realizado como residente del Programa de Residencia Unlisted Projects. La idea principal se desencadena por la vibrante escena de música en vivo de Austin TX, sus cambios urbanos recientes y la posibilidad de explorar y reflexionar sobre las formas en que el sonido y el espacio se sistematizan en este contexto. Los dibujos se hicieron con las medidas de lugares de música en vivo, así como con fórmulas matemáticas y símbolos culturales locales. La instalación implicó el escaneo magnético de las paredes del Museo, convirtiéndolo en un instrumento musical con su configuración propia.

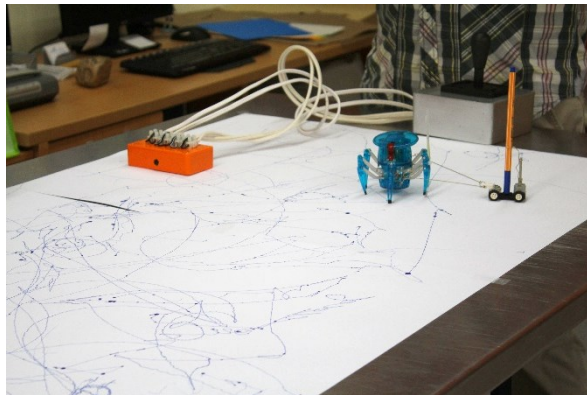
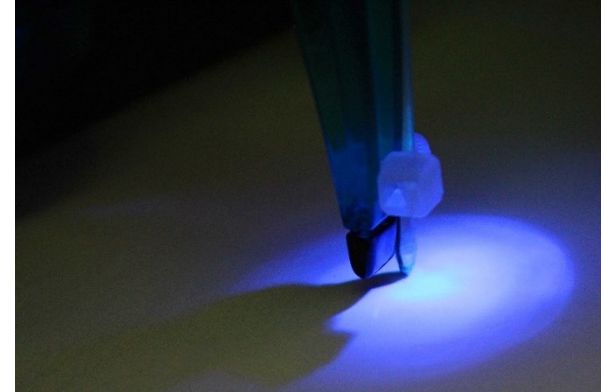
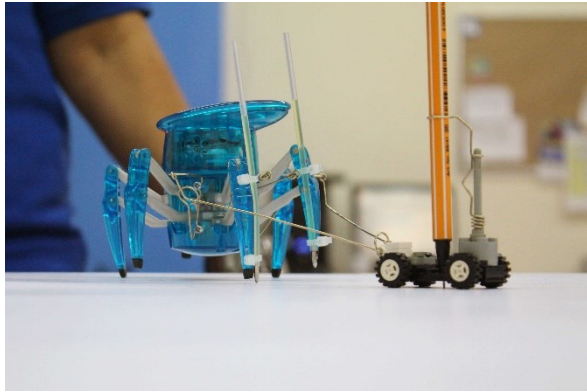
"Strings Attached"
Ink drawing / electric guitar components / sound installation / generative processes | variable measures | 2017

A project realized as resident artist within the Unlisted Projects Residency Program. The main idea is triggered by the vibrant development of a live music scene in Austin TX, its recent urban changes, and the possibility to explore and reflect on the ways sound and space get systematized in this context. The drawings were made upon the measurements of many live music venues, as well as mathematical formulas and cultural local symbols. The installation involved the magnetic scan of the walls of the Museum that housed the exhibition, converting it in a musical instrument with its own configuration.

Entra al link para ver el **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_E/StringsAttached.html

Enter to this link to see the **video**:
http://www.ernestowalker.com/I_ING/StringsAttached.html

"Step by step"

Dibujo en tinta / procesos colaborativos / electrónica / circuit vending | medidas variables | 2014

Serie de dibujos colaborativos realizados a partir del diseño de herramientas alternativas de expresión artística adaptadas a estudiantes con parálisis cerebral. El proceso inicia modificando juguetes a control remoto y conectándolos a los controles de las sillas de ruedas de los participantes. Mientras dibujan líneas continuas, también marcan puntos con tinta invisible a cada paso del juguete. Esas coordenadas dan pauta para la intervención posterior de los dibujos, construyendo estructuras a partir de seguir los pasos dados por los estudiantes mientras dibujan.

"Step by step"

Ink drawing / collaborative processes / electronics / circuit vending | variable measures | 2014

Series of collaborative drawings made from the design of alternative artistic expression tools adapted to students with cerebral palsy. The process begins by modifying remote-controlled toys and connecting them to the controls of the participants' wheelchairs. As they draw continuous lines, they also mark dots with invisible ink at each step of the toy. These coordinates set guidelines for the subsequent intervention of the drawings, building structures from following the steps taken by the students while drawing.

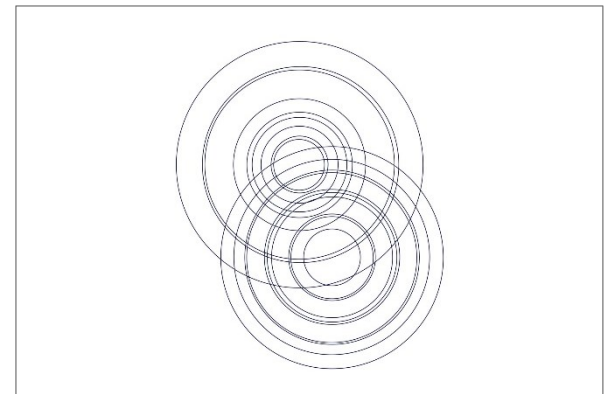
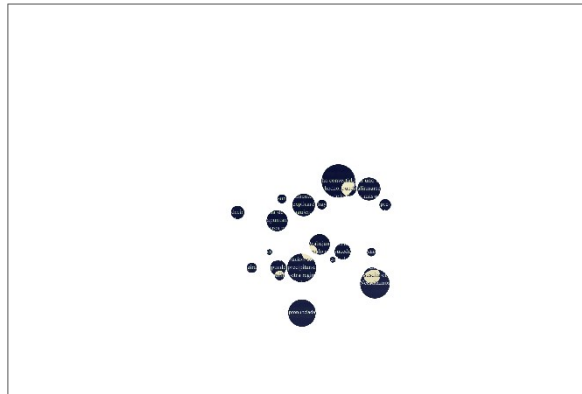
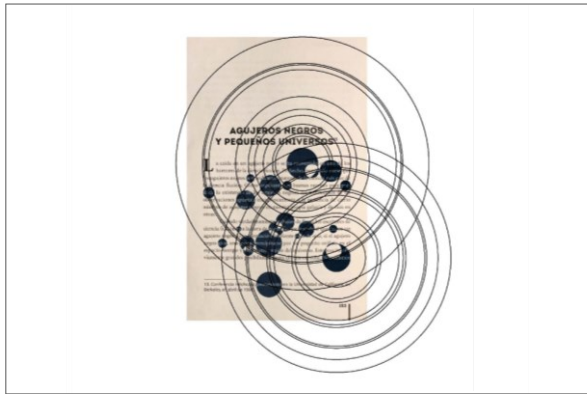
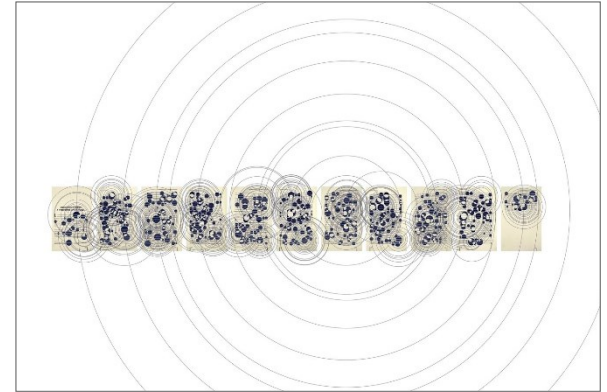
Entra al link para ver el **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_E/Stepbystep.html

Enter to this link to see the **video**:

http://www.ernestowalker.com/I_ING/Stepbystep.html

“Agujeros negros y pequeños universos”

Dibujo digital / procesos generativos / animación / proyección | 92 x 62 cm c/u, medidas variables | 2019

Serie de 11 dibujos digitales animados sobre las páginas del artículo de Stephen Hawking del mismo título. El texto plantea la teoría de que dentro de los hoyos negros hay universos contenidos. La pieza toma la estructura del escrito y la convierte en sistemas planetarios. Los verbos, las acciones en el texto, se circulan siendo su longitud la que define el diámetro. En cada párrafo, los verbos más pequeños orbitan al más extenso. De cada página, los sistemas con centros más pequeños orbitan al centro más grande. De las 11 páginas, todos los sistemas orbitan al verbo más largo del artículo: Se empequeñece.

“Black holes and small universes”

Digital drawing / generative processes / animation / projection | 92 x 62 cm each, variable measures | 2019

Series of 11 animated digital cartoons on the pages of Stephen Hawking's article of the same title. The text raises the theory that inside black holes there are contained universes. The piece takes the structure of the writing and turns it into planetary systems. The verbs, the actions in the text, are circulated, their length being the one that defines the diameter. In each paragraph, the smaller verbs orbit the larger one. From each page, the systems with smaller centers orbit the larger center. Of the 11 pages, all the systems orbit the longest verb in the article in Spanish: “Se empequeñece”.

Entra al link para ver el video:

<https://www.instagram.com/p/CCKqVkJRhZQS/>

Enter to this link to see the video:

<https://www.instagram.com/p/CCKqVkJRhZQS/>

WWW.ERNESTOWALKER.COM

 ernestowalker@gmail.com +52 811 600 35 67 @ernestowalker