

# LA ESENCIA DE LA EXISTENCIA

2 0 2 5

*Mónica Villalvazo Cámara*

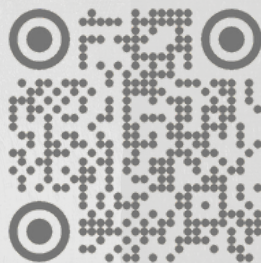


# PROPÓSITO SOLIDARIO

Esta colección nace pensando en las nuevas generaciones  
y en todas las personas que, con valentía y resiliencia,  
sostienen día a día el impulso de la Fundación  
Comunitaria Oaxaca.

Todos los fondos recaudados serán donados íntegramente  
a esta organización. A través de este pequeño gesto,  
ofrezco mi arte como puente y llamado a otras personas.  
Seamos una llama encendida por muchos en favor del  
bien común.

Bailemos al amor.



Escanea este código, si quieres  
formar parte de este movimiento.  
Tu gesto puede transformar.

# CURATORIAL

*Una exposición consagrada al amor*

Esta colección nace del alma y regresa al alma. Cuando mi ser deja de resistirse y sigo mi propia intuición, llega la confianza que me eleva a nuevas frecuencias y me recuerda que la vida siempre me sostiene.

Lo mismo que me pasa a mí, nos pasa a todos. Somos fractales de una misma estrella. Si seguimos los impulsos de nuestro corazón, todo se expande. En esa expansión nace la fuente más poderosa: la esencia de nuestra existencia.

Mi mayor inspiración son mi alma gemela y mis hijos. Pienso en mi familia, en los que se fueron, los que ahora están y los que vendrán. Y cuánto más pinto, más amor brota. Los trazos surgen solos a un ritmo que ya no es mío ni de ellos. A un ritmo que ya es de quien se posa a contemplar la obra. Y todo vibra, lo físico, lo espiritual, lo emocional.

*Cuando pinto, mi alma desnuda le baila  
al amor más puro.*



# PIEDRAS

Toda obra tiene un principio silencioso que espera el momento justo para hacerse visible. Mi principio son las piedras.

Si encuentro una que me llama la atención cuando camino, la agarro, le pongo el nombre de alguno de mis ancestros que ya se fue y la guardo en una caja especial.

El día en que decido empezar un nuevo cuadro, lo primero que hago es sacar una al azar. En ese momento todo se transforma.

Desaparece el tiempo y el espacio.

Ya no soy yo la que pinta,  
son todas las voces de mis antepasados que se hacen sentir.

Mis piedras me enseñan a amar lo que fue, para entender y abrazar el ahora.

Conocer la sangre de mi sangre y dejarla fluir por mis venas, es sanarnos a todos en todos los tiempos.



En esta exposición no saqué ninguna, solo confié en lo que ya tenía. Ellos son ellos y yo soy yo. Esta vez era mi alma la que me pedía hablar y comencé a danzar.

Salió de todo y no todo lo que salió se ve, pero yo sé que está, como estas piedras que siempre serán parte de mí.

Primero salió la impronta de mis emociones, luego el fuego contenido de mi alma.

Cuando comprendí y acepté mis propias piedras, empezaron a florecer los azules. Con ellos llegó la calma y la conciencia de que todo estaba en mí.

Soy luz y, también, sombra.

En esta dualidad busco mi propio equilibrio.

*Tuve que pintar mucho para llegar a mi  
esencia, la que siempre y, a pesar de todo,  
perdura.*

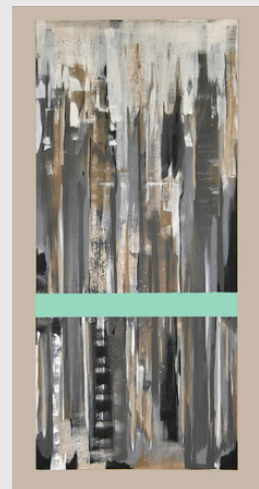
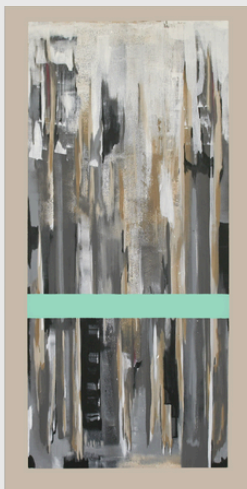
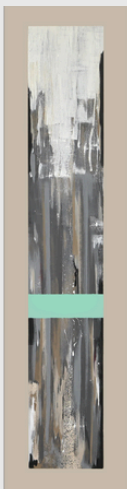


# EL ORIGEN DE LA VERDAD

*Nace el Hilo  
Azul*

Acrílico sobre Lienzo  
Políptico  
200cm x 700cm

2025



"El origen de la verdad" nace del tránsito hacia una verdad íntima, desde el amor que abraza sin juicio y la contemplación de lo que simplemente es. Detrás de la belleza habita lo incómodo.

Las imperfecciones se saben debajo y esa invisibilidad realza aún más lo bello.

Aquí están las raíces, las creencias heredadas y la huella de un linaje. Las voces laten dentro, a veces nos desordenan y otras aquietan el alma.

Si logramos transitarlas, emergemos de lo más hondo y desde el corazón se expande un amor que transmuta todo. El rojo, que emana en el centro, abre el recuerdo, también las posibilidades a otros caminos.

¿Quiénes somos?

¿De dónde venimos?

¿A dónde vamos?



Aunque nos perdamos en los tiempos, la dualidad siempre estará presente para que todo exista. Lo masculino y lo femenino, el origen y el devenir, la luz y la sombra.

Este encuentro de opuestos se funde en una unidad serena. El contraste se desvanece y la armonía comienza a fluir, como cordón umbilical que une memorias en el tiempo.

Nace el hilo azul.

Para llegar a él, es necesario quitarse el velo y azular la mirada.

Solo entonces se calma el alma y aprendemos a escuchar la vibración del silencio.

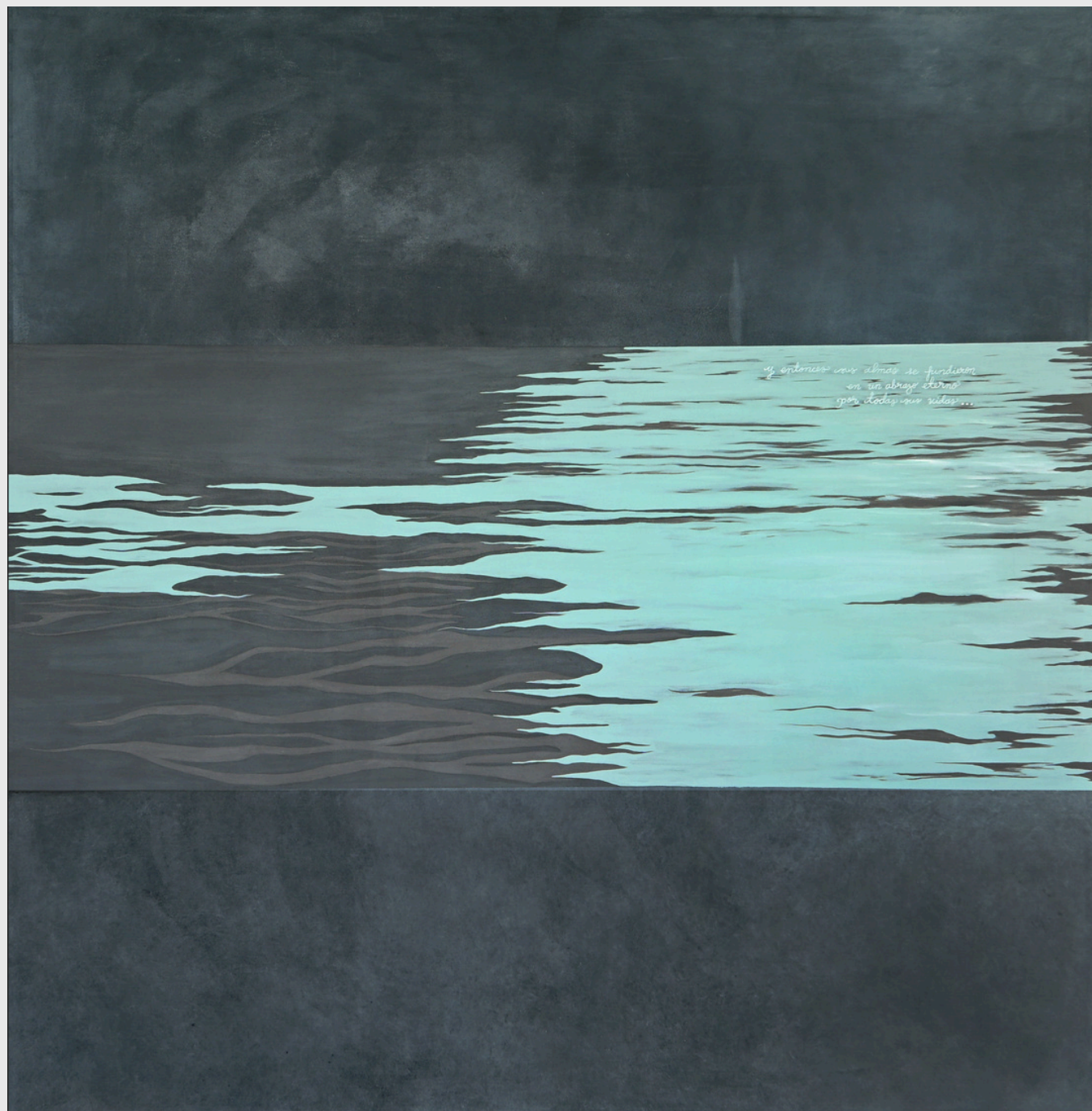
Se acaba la obra, sin embargo, el hilo nos conduce a otro espacio. Un vacío fértil que aguarda ser habitado.

# LA HUELLA DE UN INSTANTE

*Entre origen y encuentro existe  
una chispa de verdad que irrumpe sin aviso*

Acrílico sobre Lienzo  
200 cm x 200 cm

2025



as entonces sus almas se fundieron  
en un abrazo eterno  
por todas sus vidas...

Dicen que bastan siete segundos para saber si alguien es "la persona". Siete segundos que todo lo cambian, revelando algo profundo. No hay lógica ni memoria antigua. Es resonancia interior. Siete segundos como siete vidas. A veces una vida cabe en un solo gesto y en una sola mirada. Y la intuición atraviesa el cuerpo en un abrazo eterno.

-Te veo -parece decir.

En este cruce de energías nace el espacio. Y en lo etéreo aparece la danza, azul y verde, fundida a gris. Como el mar cuando se ofrece y se retira, la emoción se vuelve forma en un enlace fluido y lírico que nos recuerda que vivir de verdad es acariciar el instante.

Un instante que celebra el amor incondicional por la vida tal y como llega.

Imperfecta,  
    efímera,  
        inesperada  
            y, siempre,  
                auténtica.

Solo si te conoces,  
                    podrás verme





# ALMAS GEMELAS

*Sin buscar, se halla...*

Acrílico sobre Lienzo

Díptico

200cm x 400cm

2025



Una casa antigua, conocida,  
como si siempre hubiera estado ahí.

Profundidad que abraza,  
inmensidad sin vértigo,

donde mecerse suave en la certeza.

Nada sobra,

nada falta.

Solo hay paz, solo verdad.

Tú en mí, yo en ti.

Y el azul.

Latido.

Agua.

Espacio, aire.

Silencio.

En un camino al fondo,  
reflejo de arena blanca,  
paisaje interior donde contemplar espejos,  
mientras las dunas dibujan memorias  
y las rocas custodian secretos.

Es templo sagrado,

descanso del alma.

Y nace la vida.

Nueva.

Nuestra.

Tú en mí, yo en ti...

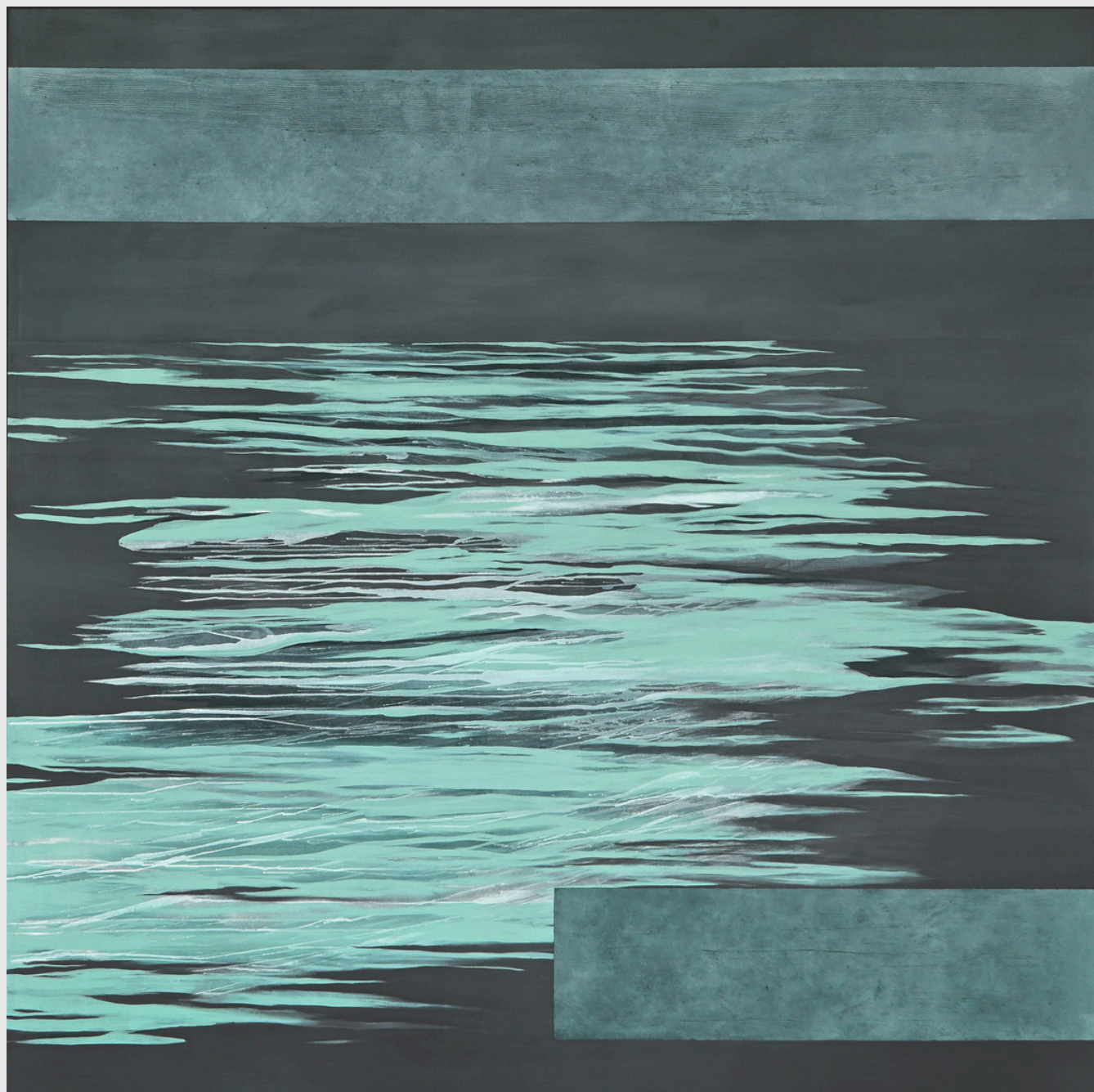


# INFINITAS POSIBILIDADES

*De nuestro amor nacen*

Acrílico sobre Lienzo  
200 cm X 200 cm

2025



La perfección se representa con formas rectas. Sin embargo, la naturaleza es curvilínea y desigual. Es camino sinuoso y oleaje. En este encuentro, el horizonte se despliega en todas las direcciones.

Reflejo y brillo de la luna en el anochecer. Cruce de caminos, la tierra y el mar.

El azul abraza los grises a ambos lados, también por detrás, aunque no se vea, no es invisible, se percibe con la mirada de quien sabe sentir.

Abrazo eterno,

entrando y saliendo en un espacio de paz, sin líneas cerradas ni destinos trazados.

Somos agua que se escurre entre las rocas.

Somos agua que abre paso, suaviza lo rígido y humedece desiertos.

Aprendemos a fluir para vivir desde la libertad del ser, al ritmo del amor, de este mantra universal.

Basta con rendirse al latido de la vida, basta con saber que todo es posible.

Y en el espejo del alma surgen  
todas las vidas imaginadas.  
Todos los sueños.

Todo.



# ALQUIMIA ANCESTRAL 9

*Un hilo de eternidad que habita cada instante*

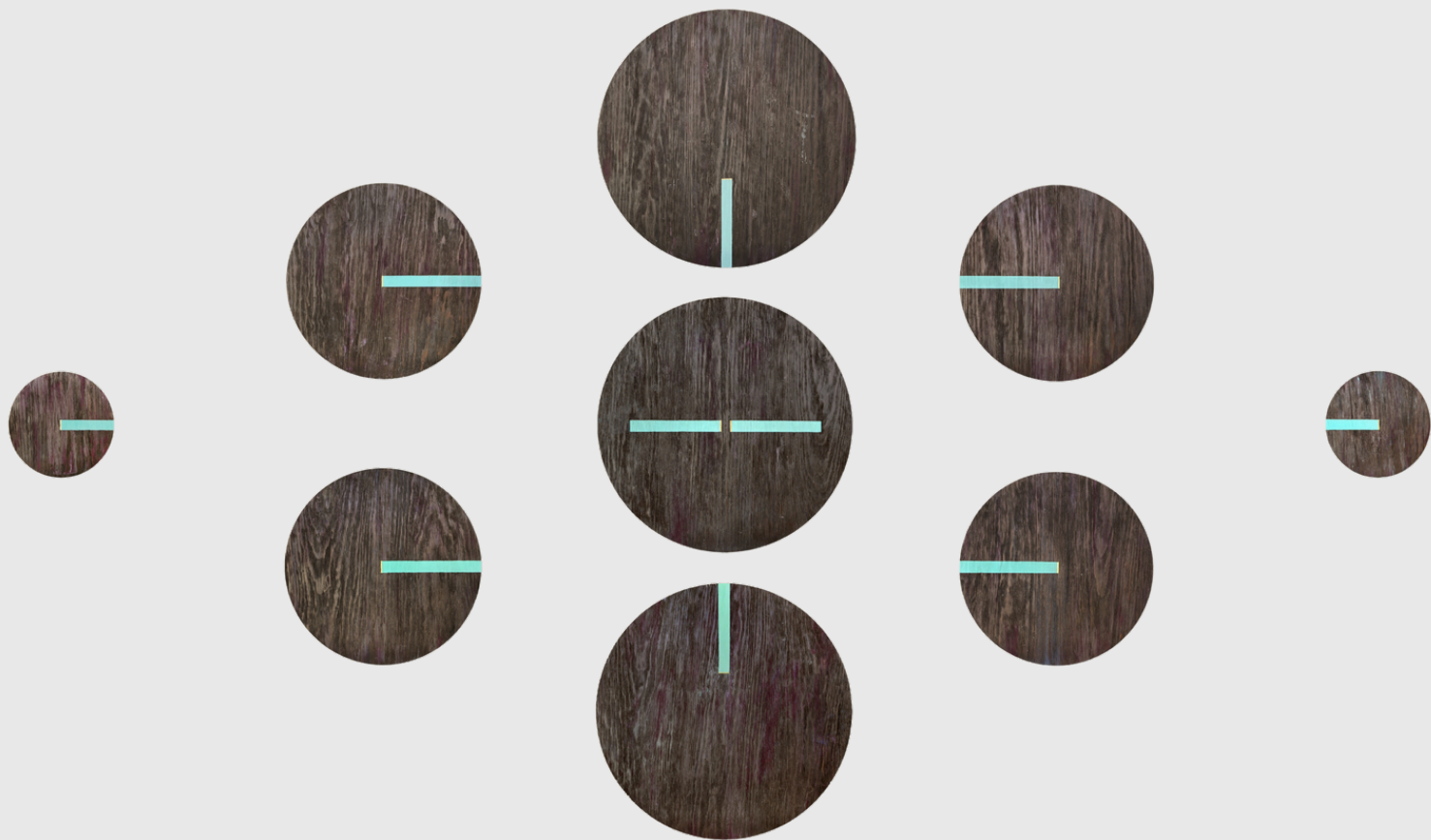
Acrílico sobre Madera

Políptico

232cm x 415cm

2025





Cuando el tiempo perdió su forma, jugué entre pasado, presente y futuro, y atravesé todos los embarazos de mis ancestras, los míos y los que llegarán. Guiada por las guardianas de mi linaje, bendecimos nuestros vientres con susurros y caricias.

Concebir es sostener el hilo azul entre la raíz y las ramas.

Fue en el portal 999. Cierre y guía de conciencia.

9 múltiplo sagrado

9 esferas

9 meses de gestación del alma

Nació el dorado. Y todo se volvió uno.

La continuidad de la existencia.

# CÓDIGO DE CONCIENCIA

*En el fondo de nuestro ser la verdad se sabe y se siente*

Acrílico sobre Madera

Tríptico

200 cm x 300 cm

2025



El despertar de la conciencia tira suavemente del hilo azul para hallar la verdad que late dentro. Solo entonces, todas las piezas encajan en este presente donde convergen los tres tiempos.

Somos  
Fuente, semilla, inspiración  
Triada sagrada  
Somos

Un mapa de ADN trazado por hebras de memoria, un latido que atraviesa la historia para recordarnos nuestra divinidad.

Despierta la conciencia y  
todo se purifica.



# GRATITUD

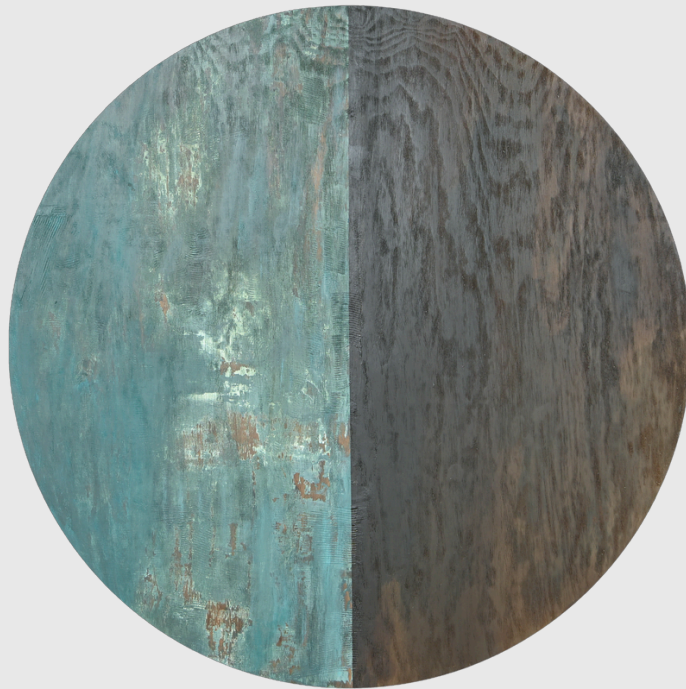
*Gratitud como la manera más profunda de amar*

Acrílico sobre Madera

Díptico

240cm x 120cm

2025



Gratitud como un estado del alma.  
por el camino recorrido y las sombras que mostraron nuestras  
luces,  
por las voces de los que fueron guiándonos los trazos.

Gratitud por romper con lo aprendido,  
desapegarnos de lo seguro y atravesar el miedo a equivocarnos,  
para atrevernos a mirar desde un lugar salvaje y esencial.

Suspiro profundo y redondo,  
que brota desde el centro del pecho.

Un punto azul y verde.  
El color se vuelve ofrenda.  
La forma, silencio.  
Y el amor se entrega sin pedir nada a cambio.

Entramos en la era de lo auténtico,  
del alma libre,  
que se desnuda y baila.

Bailar al amor, a lo que aún está por descubrirse.



# AGRADECIMIENTOS

Dentro de nosotros habita la dualidad, sin una no existe la otra. Entre luz y oscuridad, elijo la luz y el amor por encima de todo.

Quiero lanzar un agradecimiento muy especial a mi alma gemela y a mis hijos, Koko y Emilia.

A mi padre, Pepe, a mi madre, Chichí, a mi hermana, Polla, y mi hermano, Güero, y al resto de mi familia por su apoyo y cariño.

Mi gratitud se extiende también a quienes vendrán y continuarán este linaje.

Muchas gracias a toda la gente querida que me acompaña e inspira cada día.

A todos ustedes les brindo mi amor más sincero.





# CRÉDITOS

Fotografía: Tati Biermas

Textos: Marta Sarramián del Río

Diseño: Pedro Zapata Milla  
Rodrigo Zapata Álvarez



nia