

El arte, por rutas peculiares, recuerda constantemente al hombre su grandeza y su fragilidad; se la recuerda sobre todo al ofrecerle el espectáculo de la imaginación sin trabas, de la búsqueda sin límites, de la creación sin normas ajenas.

Rufino Tamayo

TAMAYO
TRAYECTOS

Sobre la exposición

Rufino Tamayo fue un artista, coleccionista y educador de profunda significación para la cultura moderna y contemporánea de México, pero también de una importante trascendencia internacional. Su trabajo se distingue por una constante búsqueda de técnicas y expresiones de su tiempo a través de los medios de la pintura, la gráfica, la escultura, así como el dibujo en los cuales desarrolló un lenguaje de formas y colores al mismo tiempo moderno y propio. En su obra la libertad va de la mano con el sentido del presente para integrar temas aparentemente contradictorios como: el arte figurativo y el arte moderno en un ‘realismo no descriptivo’; la inteligencia y la sensibilidad; el mexicanismo y el internacionalismo; el hombre individual y la humanidad universal.

En el contexto de la reinauguración del Museo Tamayo, tras su etapa de ampliación y remodelación, la exposición retrospectiva de pintura *Tamayo/Trayectos* muestra las aportaciones del artista al campo de la pintura moderna a lo largo de siete décadas (1920-1990), desde su participación en las vanguardias históricas europeas hasta conseguir una personalidad artística específica. La muestra comprende diversas pinturas, algunas inéditas y otras poco vistas por el público. Los temas de la exposición conforman distintos trayectos que Tamayo recorrió por los géneros clásicos de la historia del arte como la naturaleza muerta, el desnudo femenino, el retrato y el paisaje. *Tamayo/Trayectos* también comprende pinturas que reflejan la vida cotidiana del mexicano como una reacción a la Escuela Mexicana de Pintura, dominante en esa época posrevolucionaria de acalorado debate artístico y político sobre la idea de ‘lo nacional’; así como la participación del artista en las vanguardias históricas europeas, entre otras el surrealismo.

Pueblo, 1925. Óleo sobre tela. 60 x 75 cm. Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive at University of California, Berkeley, San Francisco, California.

Lejos del exotismo la sección *Imágenes de México* presenta la perspectiva de Tamayo sobre las escenas tradicionales de la vida cotidiana del México de los años veinte, así como la intimidad y el carácter de los personajes que la protagonizan. La parte de *Surrealismo(s)* está dedicada al acercamiento a una vanguardia que le permitió construir su propia expresión plástica; en la cual los elementos simbólicos, fantásticos, inconscientes y provenientes de la ensoñación cobran un primer plano. Las obras que forman el conjunto de *Naturaleza muerta* establecen un diálogo con el arte internacional y representan objetos inanimados en un espacio determinado como frutas, utensilios del hogar y objetos metafóricos relacionados con la modernidad. El grupo dedicado al *Desnudo femenino* muestra sensuales volúmenes de cuerpos de mujeres sin rostros definidos; las novedosas estructuras corporales aluden a ciertos rasgos de la escultura prehispánica y del arte popular. Los *Retratos* se centran principalmente en reflejar la personalidad de Olga, esposa, musa y compañera de Tamayo. Las pinturas de *Paisaje* representan una diversidad de estilos pictóricos y escenarios que van de lo rural a lo celeste, pasando por lo abstracto, lo onírico y lo característico de la identidad geográfica nacional. Finalmente, los *Personajes* reflejan la complejidad de la humanidad del hombre, haciendo referencia en cada obra a las múltiples facetas de la dimensión emocional, espiritual, estética y existencial del ser humano.

La exposición se divide en dos capítulos. El primero de ellos estará abierto al público de agosto a noviembre de 2012 y el segundo, de diciembre de 2012 a marzo de 2013.

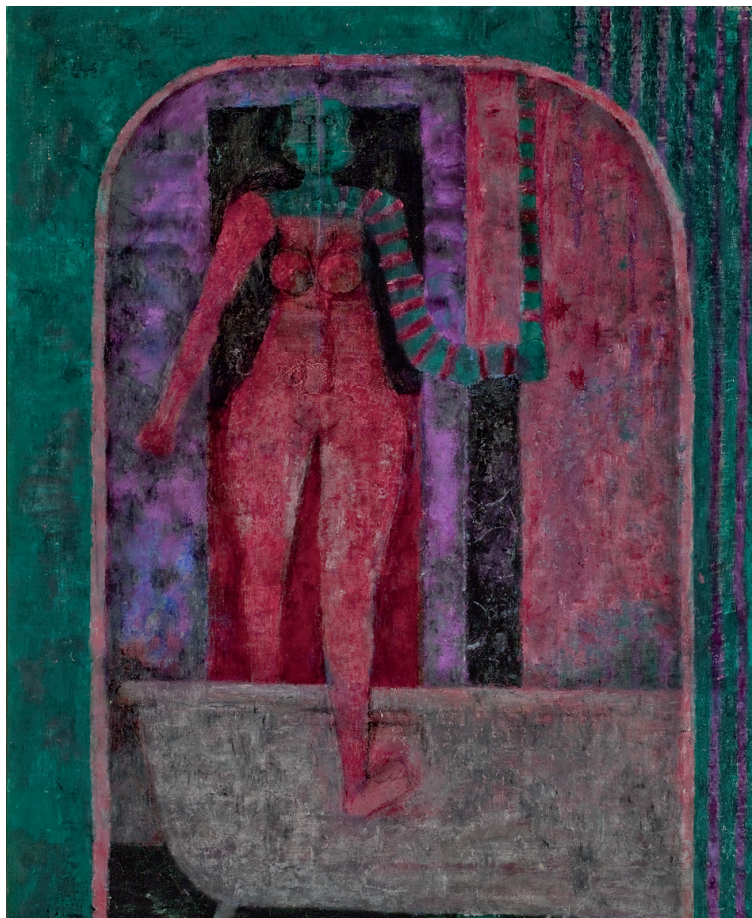
Naturaleza muerta con calabaza y cañas de azúcar, 1931. Óleo sobre tela.
49.5 x 54.5 cm. Colección de Arte Mexicano de Bernard y Edith Lewin del
Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). Imagen digital
© 2012 Museum Associates / LACMA. Licencia de Art Resource, NY

Conceptos

Vanguardias históricas: es un término utilizado por la historia del arte para agrupar a los movimientos artísticos como el cubismo o el futurismo, que aparecieron en diferentes países de Europa durante la primera mitad del siglo XX. A pesar de la diversidad de medios y enfoques artísticos que utilizaban, tenían en común un rechazo a la mera imitación mimética de la realidad, que le exigía a los espectadores una actitud más participativa y atenta.

Surrealismo: se trata de un movimiento artístico y literario que nace en Francia hacia 1920, perteneciente a las vanguardias históricas. Su ideario influenciado por las teorías de psicoanálisis de Sigmund Freud toma como modelo de creación los sueños, la irracionalidad, el inconsciente y el azar. La experimentación plástica de los surrealistas resultó muy productiva. Formaron parte de este grupo André Breton, Luis Buñuel y una larga serie de artistas más.

Escuela Mexicana de Pintura: en realidad no se trata de una escuela como tal, sino de un término que se utiliza para describir el movimiento artístico sucedido en México de 1921 a 1950, aproximadamente. Carente de características particulares que lo delimiten la escuela abarca el movimiento muralista, así como a pintores, dibujantes y escultores cuya producción sucedió tras el fin de la Revolución, por lo que destaca la influencia del nacionalismo, el interés por lo popular y la ideología de izquierda. Entre sus representantes más reconocidos se encuentran David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, el Doctor Atl y Pablo O' Higgins.

Venus saliendo del baño, 1968. Óleo y arena sobre tela. 100 x 80 cm.
Colección particular.

Biografía

Tamayo nació el 25 de agosto de 1899 en el Centro Histórico de Oaxaca y murió a la edad de noventa y un años en la Ciudad de México en 1991. Cuando era apenas un niño su padre abandonó a la familia y poco tiempo después, en 1907, quedó huérfano de madre y pasó al cuidado de su tía Amalia, con quien se trasladó a la Ciudad de México. Inició su formación artística en la Academia de San Carlos en 1917, pero dos años más tarde se dedicó a investigar y experimentar artísticamente por su cuenta. Paralelamente desempeñó cargos administrativos y realizó una ardua tarea educativa. De manera temprana la presencia de Tamayo en los escenarios culturales de Nueva York y París y luego de México hizo que conquistara espacios distintos de los de la promoción del Estado. Llevó a cabo 22 pinturas murales, así como una amplia producción de pintura de caballete. De igual manera, contribuyó a renovar la gráfica de su tiempo y como señala Juan Carlos Pereda, curador de *Tamayo/Trajectos*, a pesar de que su producción como ilustrador sea la menos conocida, el artista oaxaqueño también se destacó con obras de considerable belleza y novedad, otorgándole imagen a la palabra escrita. Asimismo el pintor sobresalió por su labor filantrópica patente en la apertura del Museo Tamayo en la Ciudad de México y la donación de dos asilos para ancianos, en las ciudades de Oaxaca y Cuernavaca.

Rufino Tamayo, fotografiado por Irving Penn para *Vogue*, 1947

Notas educativas

- ¿Sabías que además de coleccionar arte contemporáneo internacional Rufino Tamayo coleccionaba arte prehispánico y que en 1974 se inauguró en Oaxaca el Museo Rufino Tamayo de Arte Prehispánico con 1300 piezas coleccionadas y donadas por el artista?
- En la década de los ochenta Rufino Tamayo junto con Luis Remba, fundador del Taller de Gráfica Mexicana, inventó una nueva técnica gráfica conocida como mixografía, la cual es un sistema de estampado que permitió obtener calidades técnicas de profundidad, volumen y textura hasta ese entonces inéditas en el campo de la gráfica.
- En 1970 Max Pol Fouchet produjo la película *Tamayo* y en 1972, H. Conklin, el film *La vida artística de Rufino Tamayo* con música de Carlos Chávez y presentación de Octavio Paz.
- ¿Consideras que los géneros artísticos como la naturaleza muerta y los personajes presentes en la exposición constituyen trayectos de la mirada que a menudo nos pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana?
- Si tuvieras la tarea de proponer un símbolo de la identidad mexicana en armonía con lo actual y lo internacional, ¿cuál seleccionarías?
- ¿Cómo convertimos la perspectiva de un fragmento de territorio geográfico, urbano, celeste en un paisaje? ¿Basta la mirada humana para transformarlo como tal?

Visita el Centro de Documentación del Museo Tamayo en donde podrás consultar los siguientes libros:

ALBA, Víctor. *Coloquios de Coyoacán con Rufino Tamayo*. Oaxaca, Calamus, 2006. 111 pp.

DU PONT, Diana C. (ed.). *Tamayo reinterpretado*. México, Santa Barbara Museum of Art, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Fundación Olga y Rufino Tamayo, Turner, 2007. 463 pp.

PAZ, Octavio, Jacques Lassaigue. *Rufino Tamayo*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2da. Edición actualizada, 1994.

Taller educativo

Entre dualidades

Taller diseñado por la artista Paola de Anda

Dirigido a todo público

Gratuito con el boleto de entrada al museo

Lugar: Sala educativa

De agosto a noviembre de 2012

Martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas

Sábado y domingo de 12:00 a 16:00 horas

(Cada taller tiene una duración de 30 a 40 minutos)

Créditos

Curaduría

Juan Carlos Pereda
Adriana Domínguez

Estudios Educativos

Mónica Amieva
Paola de Anda

Museografía

Rodolfo García

Diseño

Lídice Jiménez

Registro de obra

María Marines
Liliana Martínez

Centro de Documentación

Enrique Arriaga

Coordinación Editorial

Arely Ramírez Moyao

Comunicación

Amanda Echeverría
Beatriz Cortés
Pilar Altamirano

En portada:

Mujer llamando a los pájaros, 1950.
Óleo sobre tela. 81.5 x 100 cm.
Colección particular.

FUNDACIÓN/COLECCIÓN
JUMEX

FUNDACION
OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

MUSEO
TAMAYO

arte contemporáneo

Instituto
Nacional de
Bellas Artes

CONACULTA