

PRIMER ACTO

El museo reúne pasado, presente y futuro juntos de una manera distintiva. Se trata de un teatro en el sentido radical de la palabra, desde el teatro (del griego: theatron) como un espacio estructurado para dar cabida a los espectadores, y la teoría (del griego theoria), que enlaza el ver con la contemplación o la especulación. Pero el museo es también el teatro, en el sentido de la dramaturgia, escenografía y performance.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Esta exposición toma como punto de partida el momento en que la institución abre nuevamente el “telón” en su ceremonia de reinauguración.¹ *Primer Acto* problematiza, desde la naturaleza social y política de este evento, la función del museo en relación con el espectador, la obra de arte, el espacio y la crítica. Por un lado, a través de elementos retóricos de la historia de la representación pictórica y teatral, como son el espejo y el telón, se pone de manifiesto el vínculo entre la expectativa que se genera antes de cualquier acto o exhibición y lo que realmente vemos reflejado en estos escenarios. Por otro lado, diversas obras critican y cuestionan a la institución como un sistema que ejerce un poder sobre el público en tanto define una forma específica de conocimiento y acercamiento al arte.

El título de esta exposición no sólo hace referencia al acto inaugural, sino a un primer capítulo, a una apertura, al comienzo de un guión y a las entradas triunfales. El caminar por una alfombra roja, abrir un telón, o ubicar reflectores sobre un espacio son prácticas que se asocian con la teatralidad y al espectáculo. Sin embargo, en este caso el escenario principal es el museo y los actores, el público, quienes se integran al espacio de representación. Por lo tanto, más que aludir a lo escénico, las obras funcionan como gestos que insinúan una atmósfera para imaginar el museo.

I. EL RITUAL Y LA CORTINA

La alfombra roja ha sido utilizada como elemento ceremonial por antonomasia. En su función histórica de dar la bienvenida y ser el inicio de un recorrido protocolar, la alfombra sólo es pisada por aquellos personajes célebres que formarán parte del suceso por venir. En este trayecto, su paso es enmarcado y dirigido por estos límites que preparan la entrada como un ritual suntuoso. Siempre ligado a un gesto político, este tapete “real” queda despojado de cualquier significación fastuosa después de su uso para convertirse en una escenografía caduca.

A finales del siglo XVI, la cortina aparece en las obras de arte como una continuación del velo que se utilizaba para cubrir el arte religioso. Su función oscilaba entre proteger al cuadro del polvo y de la luz, y en palabras del historiador de arte Victor Stoichita, “como un ritual que aparte de evitar que la obra se volviera obsoleta seducía al espectador.” Durante el siglo XVII, la cortina se integra como elemento pictórico dentro de las obras y apenas se “puede distinguir si se trata de un objeto que pertenece al espacio de la representación o al espacio de la exposición”.²

Por lo tanto, las entradas triunfales y el telón tienen mucho en común, pues no sólo representan formas comunes del espectáculo, sino que precisamente en su asociación con la teatralidad suponen un “entreacto” entre lo que es visible y lo que se encuentra oculto detrás del escenario.

II. EL ESPEJO

El espejo es uno de los elementos más complejos de la historia de la representación. Comenzando por su carácter de reflejar, duplicar o enmarcar, el espejo es una figura retórica que se ha utilizado para insertar tanto al autor de la obra como para hacer una metáfora de aquello que está fuera de los límites del cuadro. Por consiguiente, este artefacto no sólo produce una imagen doble, sino que absorbe el espacio tanto real como ilusorio.

En *Primer Acto*, el espejo refleja al museo y en consecuencia pone de manifiesto las construcciones ilusorias que se producen dentro de él. El escritor francés André Gide utilizó el concepto “puesta en abismo” (*mise en abyme*)⁵ para hablar de una imagen que se multiplica al infinito dentro de la misma imagen. En este caso, la propia institución se reproduce continuamente como una insinuación del museo que se encuentra dentro del propio museo en una puesta en abismo.

Por otra parte, el espejo refleja al propio espectador dentro de la institución. Desde la antigüedad existe la idea de que la sociedad se encuentra dentro de una gran obra de teatro en la cual todas las personas interpretamos un rol que ya ha sido escrito: el “teatro del mundo” (*theatrum mundi*). De la misma manera se ha insinuado que la sociedad encuentra su realidad –o reflejo– en las colecciones de arte.

Por lo tanto, ambas asociaciones hacen del espejo un elemento físico y mental, en donde el protagonista es el propio espectador, quien se ve dentro y fuera de escena de esta representación: el museo como espejo.

III. LA CRÍTICA

La crítica de arte surge entre los Salones Oficiales Franceses (primeras exposiciones de arte formales), la prensa y la sociedad burguesa del siglo XVIII. Pero, sobre todo, la crítica se define a partir de la manifestación de un público moderno que comienza a ver, discernir y hacer juicios formales desde los valores y las preguntas formuladas por los filósofos que precisan la importancia de la estética. Es decir, la noción del “gusto” en relación con criterios que se dividían entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo relevante y lo banal.

Posteriormente, algunos de los espacios en donde se ejerce la crítica son los cafés, los bares y las tabernas europeas. En ellos se reúnen –generalmente después de las presentaciones e inauguraciones de exposiciones– escritores, filósofos, artistas, público y sobre todo críticos –con un formato similar al de la tertulia literaria– para debatir lo que sucede en el mundo del arte. Hoy en día estos espacios aún son relevantes, pues “el bar” representa ese espacio fuera de la institución que es una extensión de lo que sucede dentro de las salas del museo.

Desde finales de los años sesenta, la crítica institucional funcionó como un mecanismo para cuestionar el sistema del arte. El museo se convirtió en el principal medio para realizar comentarios críticos sobre las relaciones de poder dentro de la institución y el rol del artista frente a los dispositivos de exhibición. En esta relación, la crítica de arte y la crítica institucional siempre han jugado un rol imprescindible dentro y fuera de los museos.

IV. EL ESPACIO

El museo siempre se ha considerado como un contenedor tanto físico como ideológico. En este doble carácter, sus espacios no sólo se limitan a confinar las obras de arte, sino que precisamente les otorga un “aura” que históricamente se ha discutido en relación con los diversos cambios que ha tenido nuestra percepción. Por ello, el espacio de exposición adquiere desde la modernidad un destacado lugar en los discursos artísticos y se integra como elemento de representación, al tiempo que se convierte en el principal marco psicológico de las obras.

Después de la primera mitad del siglo xx los términos espacio, contexto, espacialidad y sitio específico, entre otros, se tornan imprescindibles para la obra de arte. La creación del “cubo blanco” que define la presentación de las obras sin ningún tipo de ornamentación (marcos, papeles tapiz, alfombrados o mobiliario) convierte al espacio en un escenario que permite al espectador confrontarse con la obra sin ningún tipo de distracción. En consecuencia, los artistas son quienes utilizan el espacio como principal motivo para hacer evidente la relación entre el lugar, el espectador y la obra de arte.

A partir de esta premisa, los museos de arte también transforman sus mecanismos de exhibición. Los montajes que se realizan dentro de las salas dejan de ser temáticos (ej. paisaje, figura, bodegón) para convertirse en asociaciones que van desde lo formal, lo histórico o lo conceptual, entre otras. De manera que el espacio es un elemento más de la exposición que no sólo marca el trayecto del espectador, sino que construye nuestra percepción y conocimiento a través de este recorrido.

1. Esta exposición se realiza en el contexto de la reapertura del Museo Tamayo Arte Contemporáneo (Agosto, 2012) tras una etapa de ampliación y remodelación arquitectónica. Su primera inauguración fue en mayo de 1981.

2. Victor Stoichita. *La invención del cuadro: arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, p. 63.

3. El término fue utilizado por primera vez en 1983 por el escritor francés André Gide en su *Journal* (Diario, 1889-1939).

LISTA DE OBRA

1. Superflex y Jens Haaning

(Colectivo de artistas radicado en Copenhague)

Number of Visitors, 2012

Número de visitantes

Diseño Gráfico en colaboración con Rasmus Koch

Cortesía de los artistas y Peter Blum Gallery, Nueva York

* Obra ubicada en el exterior del museo

2. Wilfredo Prieto (Sancti-Spíritus, Cuba, 1978)

Sin título (Alfombra roja), 2007

Alfombra roja y polvo

Cortesía Galería Nogueras Blanchard, Barcelona

3. Douglas Gordon (Glasgow, 1966)

Off Screen, 1998

Fuera de escena

Proyección sobre cortina

Cortesía Lost But Found Studio, Glasgow, Gagosian Gallery, Londres

y Centro Cultural de Belém, Lisboa

4. Mark Benson (Denver, 1978)

VIPs, 2010

Postes

Cortesía del artista

5. Ceal Floyer (Karachi, Pakistán, 1968)

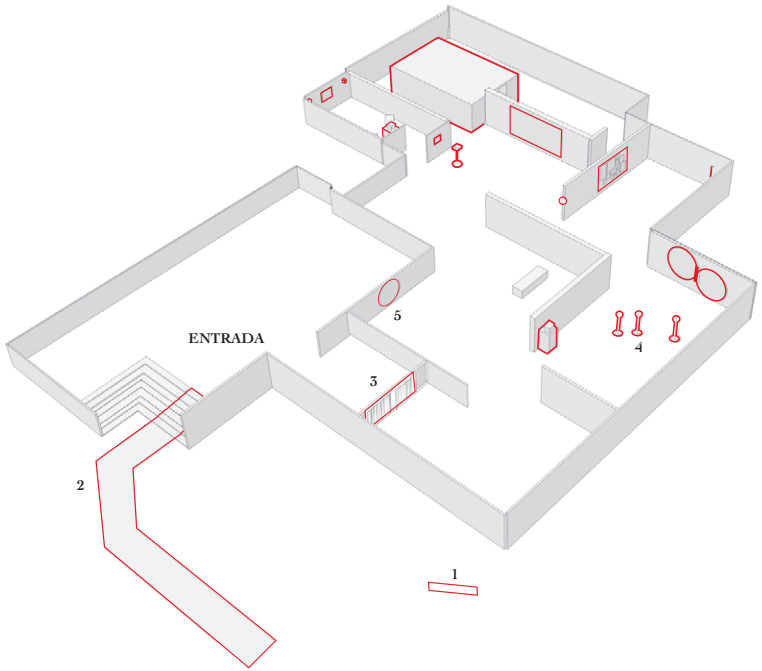
Double Act

2006

Doble acto

Reflector de teatro y Hi-Definition Photogobo

Cortesía de la artista y Lisson Gallery, Londres

6. Archivo del Museo Tamayo
Inauguraciones 1981-1990

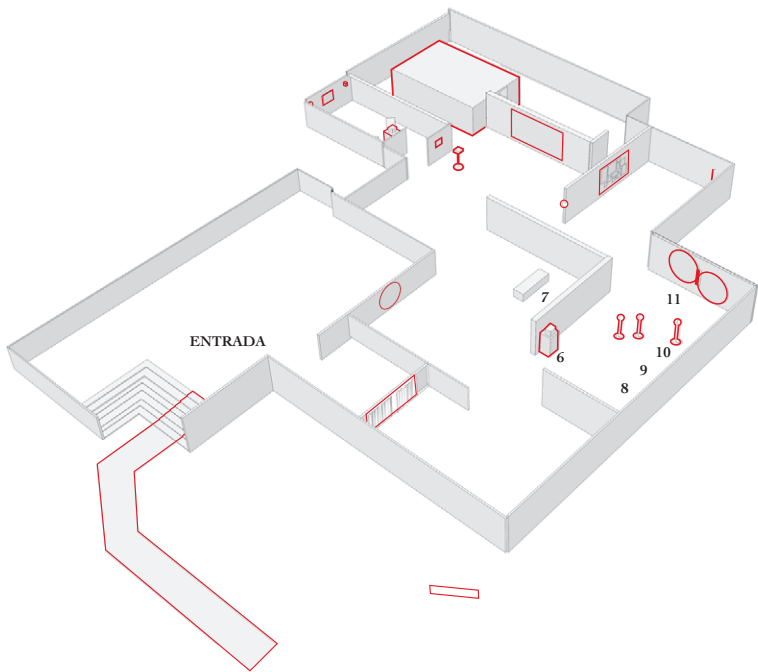
7. Andrea Fraser (Montana, 1965)
Official Welcome, 2001-2003
Bienvenida oficial
Video DVD 30 min.
Cortesía de la artista

8. Thomas Demand (Múnich, 1964)
Wallpaper, 2011
Papel tapiz
Cortesía Matthew Marks Gallery, Nueva York

9. Christo (Christo Vladimirov Javacheff)
(Gabrovo, Bulgaria, 1935)
Árbol envuelto, 1979
Mixta sobre cartulina

10. Christo (Christo Vladimirov Javacheff)
(Gabrovo, Bulgaria, 1935)
Monumento a Vittorio Emanuele envuelto, proyecto para la Plaza del Duomo,
Milán, 1975
Mixta sobre cartulina

11. Goran Petercol (Pula, Croacia, 1949)
Aluvia, 2003
Reflectores
Cortesía Galerija Gregor Podnar, Berlín

12. Nils Nova (El Salvador, 1968)

Sobre el reflejo, 2012

Impresión en papel tapiz

Comisión del Museo Tamayo

13. Adad Hannah (Nueva York, 1971)

Mirroring the Tamayo, 2012

Reflejando el Tamayo

Comisión del Museo Tamayo

14. Andre Cadere (Varsovia, 1934 - París, 1978)

Sans titre, 1971

Sin título

Cortesía CIAC A.C., México

15. Fritzia Irizar (Culiacán, 1977)

Olor a Nuevo, 2012

Aromatizador con loción

Comisión del Museo Tamayo

16. Berenice Abbott

(Springfield, Ohio, EE.UU, 1898 - Manson, Maine, EE.UU, 1991)

Padre Duffy, Times Square, Manhattan, 1937

Del proyecto *Nueva York cambiante* (1935 - 1939)

Plata sobre gelatina

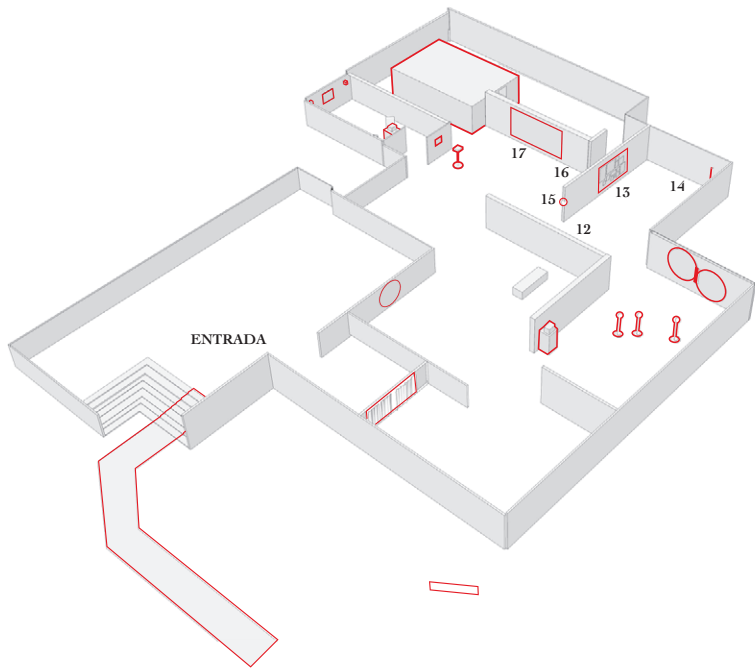
17. Stefan Brüggemann (Ciudad de México, 1975)

THIS WORK IS REALIZED WHEN YOU STOP LOOKING AT IT, 2012

Esta obra es realizada cuando dejas de verla

Cortesía de la Galería Yvon Lambert, París y la Galería de Arte Mexicano

Comisión del Museo Tamayo

Obras de la colección del Museo Tamayo Arte Contemporáneo en
Mirroring the Tamayo, 2012 de Adad Hannah.

PARED 1

1. Victor Vasarely

(Pecs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)

Del álbum Enigmas, 1974

Serigrafía sobre papel, 32/250

2. Julian Stanczak

(Borownica, Polonia, 1928)

Recorte rojo, 1970

Serigrafía sobre papel, 26/165

3. Mark Rothko

(Dvinsk, Rusia, 1903 -

Nueva York, EE.UU., 1970)

*Sin título (amarillo, guinda,
anaranjado)*, 1947

Óleo sobre tela

4. Antoni Tàpies

(Barcelona, España, 1923 - 2012)

Pañuelo atado, 1972

Aguafuerte y grabado al carborúndum
en dos grises, naranja, negro y ocre

5. Eduardo Chillida

(San Sebastián, España, 1924 - 2002)

Sin título, 1955

Collage sobre papel

6. Rodolfo Samonte

(Manila, Filipinas, 1941)

Paivaje de color V, 1973

Serigrafía sobre cartulina, 10/19

7. Gerardo Rueda

(Madrid, España, 1926 - 1996)

Geografías superpuestas I, 1991

Aguafuerte y collage sobre papel

8. Gerardo Rueda

(Madrid, España, 1926 - 1996)

Geografías superpuestas II, 1991

Aguafuerte y collage sobre papel

9. Yaacov Agam

(Rishon-LeZion, Israel, 1928)

Simple, 1978

Serigrafía sobre papel especial, 5/9 H.C.

10. José Soto

(Sevilla, España, 1934)

Espacio horizontal núm. I, 1973

Acrílico sobre papel

11. Julian Stanczak

(Borownica, Polonia, 1928)

En una caja, 1971

De la serie de doce serigrafías
titulada *12 Progresiones*

Serigrafía sobre papel Fabriano 31/90

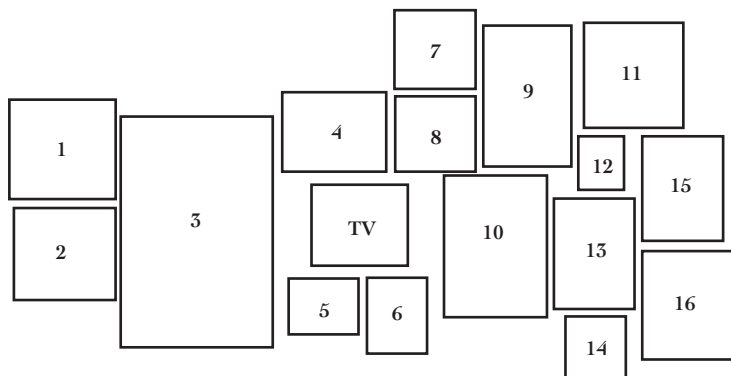
12. Franz Joseph Kline
(Wilkes-Barre, EE.UU 1910 -
Nueva York, EE.UU, 1962)
Abstracción... Azul, amarillo, 1958
Gouache y acuarela sobre papel

13. Auguste Herbin
(Quiévy, Francia, 1882 -
París, Francia, 1960)
Cabeza (Del álbum *Herbin o el
color*), 1974
Serigrafía sobre cartulina,
102/150 (Edición póstuma)

14. Ben Nicholson
(Denham, Inglaterra, 1894 -
Londres, Inglaterra, 1982)
Marzo 65 "Plumaje rojo", 1965
Gouache y lápiz sobre papel

15. Herbert Bayer
(Haag, Austria, 1900 -
Montecito, EE.UU, 1985)
Línea al amanecer, 1964
Óleo sobre tela

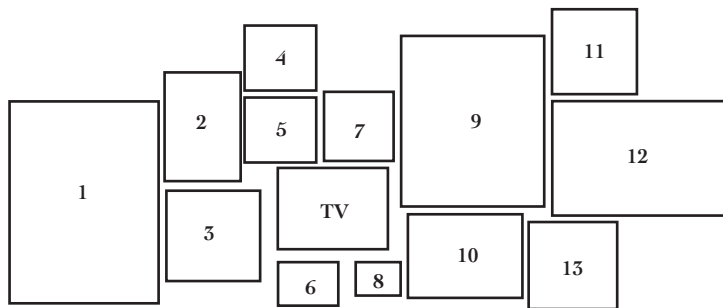
16. Michèle Nedelec
(Angers, Francia, 1932)
Sin título, s.f.
Grabado aguafuerte, 9/122

PARED 2

1. Arcangelo Ianelli
(São Paulo, Brasil, 1922 - 2009)
Ruptura, 1976
Temple sobre tela
2. Mark Rothko
(Dvinsk, Rusia, 1903 -
Nueva York, EE.UU 1970)
Sin título, 1968
Acrílico sobre papel montado en
masonite
3. Victor Vasarely
(Pécs, Hungría, 1906 -
París, Francia, 1997)
Meander del álbum cinético NB,
1951
Serigrafía sobre cartulina, 157/250
4. Gerardo Rueda
(Madrid, España, 1926 - 1996)
Geografías superpuestas III, 1991
Aguafuerte y collage sobre papel
5. Gerardo Rueda
(Madrid, España, 1926 - 1996)
Geografías superpuestas IV, 1991
Aguafuerte y collage sobre papel
6. Yaacov Agam
(Rishon-le-Zion, Israel, 1928)
Luz de mediodía, 1975
Estireno pintado, 114 / 150
7. María Leontina
(São Paulo, Brasil, 1917 -
Río de Janeiro, Brasil, 1984)
Páginas, 1972
Óleo sobre tela
8. James Brooks
(San Luis Misuri, EE.UU, 1906 -
Brookhaven, EE.UU, 1992)
Serie de Londres, 1966
Mixta sobre papel
9. Julian Stanczak
(Borownica, Polonia, 1928)
Transparencias en vuelo III, 1973
Acrílico sobre tela
10. Hans Hartung
(Leipzig, Alemania, 1904 -
Antibes, Francia, 1989)
Sin título, 1971
Óleo sobre tela
11. Yvaral Vasarely
(París, Francia, 1934 - 2002)
Estructura cúbica, 1975
Del álbum *Structures cubiques*
(Álbum de 8 serigrafías)
Serigrafía sobre papel, 141/200
12. Carlos Cruz -Diez
(Caracas, Venezuela, 1923)
Fisicromía 830, 1975
Serigrafía sobre acetato ensamblado

13. Carlos Cruz-Diez
(Caracas, Venezuela, 1923)
Inducción cromática, 1974
De la colección *Inducción cromática*
Serigrafía sobre papel 132/200

18. Tacita Dean (Canterbury, 1965)

Darmstädter Werkblock, 2007

Proyección de 16mm, sonido óptico, 18min.

Cortesía Marian Goodman Gallery, Nueva York y París;
y Frith Street Gallery, Londres

19. Ceal Floyer (Karachi, Pakistán, 1968)

Projection

1997

Proyección

Proyector y diapositiva

Cortesía Fundación Colección Jumex, México

20. Lucio Fontana (Rosario de Santa Fe, Argentina, 1899-1968)

Concetto Spaziale, 1961

Concepto espacial

Óleo sobre tela

Cortesía CIAC A.C., México

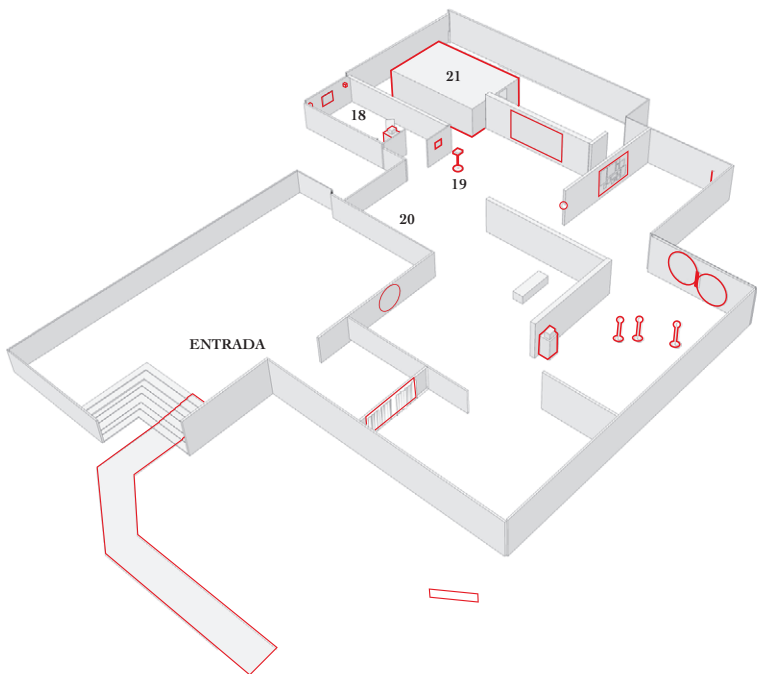
21. Adriana Lara (Ciudad de México, 1979) /

Natalia Martínez (San Juan, 1983)

Escena Bar, 2012

Comisión del Museo Tamayo

Los artistas Mariana Castillo Deball (Ciudad de México, 1975), Ana Rol-dán (Ciudad de México, 1977) y Pablo Vargas Lugo (Ciudad de México, 1968) realizaron tres invitaciones como parte de esta exposición. Una muestra de ellas se puede encontrar en el Modulario.

Taller educativo

Reunión de gestos para una inauguración posible
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

Andrea Torreblanca

Asistencia curatorial

Sergio Heredia

Alberto Ríos

Javier Rivero

Estudios Educativos

Mónica Amieva

Paola de Anda

Museografía

Rodolfo García

Diseño

Lídice Jiménez

Medios Audiovisuales

Jacobo Horowich

Registro de obra

María Marines

Liliana Martínez

Centro de Documentación

Enrique Arriaga

Coordinación Editorial

Arely Ramírez Moyao

Comunicación

Amanda Echeverría

Beatriz Cortés

Pilar Altamirano

Proyecto en Modulario

Rodrigo Ortiz Monasterio

Primer Acto

26 de agosto a 30 noviembre de 2012

**FUNDACIÓN/COLECCIÓN
JUMEX**

Embajada de los Estados
Unidos, México

arte contemporáneo

Instituto
Nacional de
Bellas Artes

