

Español

TACITA DEAN
BLIND FOLLY

« Durante años, como artista, he permitido que la creación de mi obra esté abierta a la interpretación y la reorientación por casualidad y lo que yo describo como contingencia: sucesos que ocurren por necesidad práctica y que, en retrospectiva, se convierten en instructivos o definitorios. Trabajar así, justo por debajo de mi nivel consciente, requiere un aspecto de ceguera voluntaria. En el mejor de los casos es incómodo y, en el peor, aterrador y requiere un sistema de creencias propio: la fe en que, inevitablemente, algo saldrá a la superficie.... »

Tacita Dean

Esta exposición abarca tres décadas de trabajo y presenta las implicaciones relevantes de la forma de dibujar de Tacita Dean, desde extensos paisajes de tiza en pizarras hasta fenómenos celestiales fugaces en celuloide. La artista aborda el dibujo como un viaje indefinido del destino y la locura, el azar y el medio y como una respuesta urgente a nuestro momento cultural, tecnológica y ecológicamente inestable.

Dean llama «retratos» a sus fotografías de árboles, sobre las cuales pintó. Incluyen robles y tejos milenarios de Inglaterra, como *Belleza*, 2006, jacarandas que crecen en Los Ángeles, como *Purgatorio (3ª cornisa)*, 2021 y cerezos japoneses que se mantienen vivos desde hace un milenio, sostenidos por puntales y soportes, como en *Sakura (Totsube)*, 2024. En estas obras perfilaba el follaje con pintura o lápiz de color, aislando del fondo los árboles poderosos con miles de marcas distintivas. Según Dean, el acto de dibujar le ofrece «proximidad incluso a las ramas más pequeñas e inaccesibles de estos árboles poderosos».

Las Pizarras de Dean están hechas con los materiales habituales de los salones de clase: barras de tiza blanca y paneles recubiertos de pintura para pizarra. Su gran tamaño contrasta con las líneas trazadas por el artista, una aplicación virtuosa de polvo y borrones realizados cuidadosamente para evocar la profundidad topográfica y la luz centelleante en formaciones en estado de cambio constante. *El naufragio de la esperanza*, 2022, es la imagen de un iceberg que se derrite, una maravilla antigua a punto de desaparecer. Al igual que las marcas de tiza sin fijar de Dean, se tambalea al borde del borrón. *La carta de Montafon*, 2017, se basa en el relato de una avalancha mortal del siglo XVII en los Alpes austríacos. Según cuenta la historia, una segunda avalancha sepultó a un sacerdote que oficiaba una misa en el lugar de las muertes.

The Wreck of Hope

August 2022

Una tercera avalancha de nieve lo desenterró. Dean afirma que la historia de supervivencia ofrece «la esperanza de que una última avalancha nos saque a la luz», una afirmación que magnifica su creencia en los milagros, la fe y el azar.

En las Pizarras, Dean suele añadir texto manuscrito. Puede resultar difícil de leer y quizás se difumine en el paisaje. A veces escribe la fecha, el lugar donde está trabajando o el nombre de alguien en quien está pensando mientras dibuja en el estudio. Para la artista, estas notas ayudan a marcar el momento. Se trata de su presencia en la creación de la obra, pequeños detalles humanos que contrastan con los terrenos amplios e inhóspitos.

A través de varias referencias, *T&I*, 2006, aborda la lucha que conlleva el proceso creativo, un tema presente en toda el arte de Dean. En este caso utilizó una fotografía de un mercado de pulgas que representaba un paisaje romántico que le recordaba a la costa de West Penwith, en Cornualles (Inglaterra). Combinó esa imagen con textos relacionados con la trágica historia de amor medieval de Tristán e Isolda y el lenguaje de la alquimia junto con versos fragmentados del poema elegíaco «La escalera térmica», del modernista escocés W.S. Graham sobre la muerte de su amigo, el pintor Peter Lanyon.

Asumir riesgos está a la vanguardia en el trabajo de Dean y lo consigue dejando que los medios y sus limitaciones dicten los resultados. En *Dibujo del relámpago de Delfern*, 2023, Dean quitó capas de tinta seca de una hoja del ahora obsoleto papel carbón industrial. Dijo que descubrió que borrando líneas delgadas con un estilete afilado y presionado a través del papel carbón, se producían formas que se asemejaban a relámpagos surgiendo de un cielo nocturno. El dibujo del fenómeno meteorológico, creado «a ciegas» en la superficie

oscura, por casualidad, tiene tanto que ver con el material entintado como con la revelación de una imagen.

Tacita Dean: Blind Folly presenta muchos de los primeros dibujos de la artista y numerosos ejemplos sobre materiales encontrados, como postales antiguas, ventanillas de locomotoras de vapor e impresiones a la albúmina en tonos sepia. Dean no hace bocetos sobre una hoja en blanco y, a menudo, concibe las obras después de toparse con materiales de soporte inesperados. Por ejemplo, sus dibujos de nubes están creados sobre pizarras escolares que encontró. Creó estas obras rociando tiza líquida sobre la superficie. Una vez seca, manipulaba el polvo con los dedos o con un pincel, quitando y difuminando la tiza. Mientras guiaba el polvo blanco, los recuerdos mentales —no las fotografías— le ayudaban a identificar el momento en que surgían los contornos de la imagen. *Telómero 1–4*, 2023, es un conjunto de cuatro grabados basados en las fotografías de Dean de una chapa metálica utilizada como rampa en su galería de París. Tenía una serie compleja de surcos y líneas en su superficie esmaltada: un dibujo encontrado. Dean transfirió sus imágenes de la rampa a una plancha de huecograbado y aumentó la red de líneas con marcas dibujadas a mano para producir las impresiones finales.

El artista estadounidense Cy Twombly es una fuente de inspiración para Dean. En su obra, ambos artistas muestran afinidad por la historia, las cosas que desaparecen, la poesía y el dibujo en la oscuridad. En esta exposición hay fotografías que tomó en el estudio de Twombly en Gaeta, Italia. En el pasillo, un grupo de dibujos nuevos, realizados con líneas difuminadas sobre pizarras verdes, se inspira en su residencia en la Galería Cy Twombly de la Menil Collection y también se basa libremente en las fotografías de un sol eclipsado que Dean hizo en la primavera de 2024.

El título del fotograbado *Más o menos*, 2011, procede de la respuesta de Twombly a una pregunta que le hizo Dean. El artista, tras recordar su ansiedad en torno a la creación artística cuando era joven, dijo que su madre, preocupada, le preguntaba por qué seguía pintando. Entonces Dean le preguntó: «¿Ahora te hace feliz pintar?». Él respondió: «Más o menos». El grabado es igualmente ambiguo. Se mueve entre la rigidez y la desintegración, la calma y la discordia y, como tantas obras de Dean, estas dicotomías celebran la belleza de las consecuencias inesperadas en un mundo inestable.

Tacita Dean (nacida en Canterbury, Inglaterra, 1965) estudió en la Falmouth School of Art y en la Slade School of Fine Art de Londres. La ganadora del Premio Hugo Boss ha trabajado para preservar la película fotoquímica y fue miembro fundador de savefilm.org. En 2018, la retrospectiva de su carrera se expuso simultáneamente en tres sedes de Londres: la National Gallery, la National Portrait Gallery y la Royal Academy of Art. Dean vive y trabaja en Berlín y Los Ángeles.

Michelle White, curadora principal

Este texto es una adaptación del libro *Blind Folly or How Tacita Dean Draws (Blind Folly o cómo dibuja Tacita Dean)*, disponible en la Librería Menil.

Una selección de películas de 16mm de la artista se proyecta en una galería, en el extremo opuesto del edificio, durante toda la exposición.

Portada: *Belleza* (detalle), 2006. Aguada sobre gelatina de plata montada en papel. 141 × 147 in. (358.1 × 373.4 cm). San Francisco Museum of Modern Art; adquirida por medio de un obsequio de Raoul Kennedy a la memoria de Patricia A. Kennedy. © Tacita Dean. Foto: Tenari Tuatagaloa. Interior: *El naufragio de la esperanza* (detalle), 2022. Tiza sobre pizarra 144 1/8 × 288 3/8 in. (366 × 732 cm). Marian Goodman Gallery, Nueva York/París/Los Ángeles. Imagen cortesía de la artista, Frith Street Gallery, Londres y Marian Goodman Gallery, Nueva York/París/Los Ángeles. © Tacita Dean. Foto: Fredrik Nilsen Studio

Tacita Dean: Blind Folly está comisariada por Michelle White, curadora principal, The Menil Collection.

Esta exposición cuenta con el generoso patrocinio de Lea Weingarten; y Nina y Michael Zilkha. La mayor parte de la financiación de esta exposición es proporcionada por Clare Casademont y Michael Metz; Cecily E. Horton; Nancy O'Connor; y Morris A. Weiner y Leslie Field. Además, cuenta con el apoyo de Mary y Marcel Barone; Hilda Curran; John R. Eckel, Jr. Foundation; Cece y Mack Fowler; Frost Bank; Barbara y Michael Gamson; Janet y Paul Hobby; Caroline Huber; Linda y George Kelly; Anne Levy Charitable Trust; Rebecca Marvil y Brian Smyth; Susan y Francois de Menil; Fan y Peter Morris; Franci Neely; Carol y David Neuberger; Sheila Noeth y Ted Dohmen; Mark W. y Angela Laswell Smith; Texas Commission on the Arts; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los programas se llevarán a cabo en el edificio principal, a menos que se indique lo contrario.

CONFERENCIA: George Baker: el dibujo según Tacita Dean
Presentada en conjunto con el Programa de Historia del Arte de University of Houston
Viernes 1 de noviembre, 7 p.m. a 8 p.m.

MÚSICA: DACAMERA ¡Para, mira, escucha!
Sábado 9 de noviembre, 3 p.m. a 4 p.m.

CHARLA CON LA CURADORA: Michelle White
Domingo 8 de diciembre, 3 p.m. a 3:30 p.m.

CHARLA Y PROYECCIÓN CINEMATOGRAFICA: *Salvar el cine*
Jueves 16 de enero, 7 p.m. a 9 p.m.

LANZAMIENTO DEL LIBRO: Tacita Dean, *Why Cy (Por qué Cy)*
Domingo 9 de febrero, 11 a.m. a 1 p.m.
Cy Twombly Gallery

CHARLA CON LA ARTISTA:
Tacita Dean en conversación con Thomas Adès y Sarah Rothenberg
Presentada en conjunto con DACAMERA
Lunes 10 de febrero, 7:30 p.m. a 8:30 p.m.

Todos los programas son gratuitos y abiertos a todo público.
Encontrará más información sobre la programación en menil.org/events.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales.
Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición
11 de octubre de 2024 al 19 de abril de 2025