

CHRYSSA Y NUEVA YORK

Desde finales de los años 50 hasta principios de los 70, mientras vivía en Nueva York, la artista de origen griego Chryssa (1933–2013) creó obras escultóricas compuestas de luces, letras y símbolos. *Chryssa y Nueva York* explora el uso innovador que hace la artista de los métodos y materiales de fabricación industrial, como el neón, el metal soldado y el aluminio fundido. Inspirándose en anuncios comerciales y carteles luminosos, Chryssa captó la energía del paisaje urbano de Nueva York y los cambios vertiginosos en el clima social, cultural y artístico de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

A Chryssa le interesaba la forma en que el lenguaje dominaba la ciudad y, a finales de los años 50, empezó a rescatar letras de los “cementeros” de letreros. En colaboración con fabricantes de metal profesionales, ensambló piezas tridimensionales de texto de manera nueva, a menudo entrelazando las letras en composiciones abstractas. *Americanoom*, 1963, y *Times Square Sky*, 1962, son ejemplos de cómo Chryssa combinó los residuos industriales con un uso pionero de la luz de neón como arte. En Nueva York, Times Square era el epicentro del neón. Para Chryssa, una artista inmigrante, la cacofonía deslumbrante de luz eléctrica, gente y tráfico de Times Square representaba un mundo nuevo y brillante de posibilidades artísticas en su ciudad por adopción y se dedicó a crear arte que encarnara su espíritu y su espectáculo. Su fascinación por la famosa intersección culminó con *Las puertas a Times Square*, 1964–66.

Esta escultura de gran tamaño adopta la forma de una *A* mayúscula. Algunos estudiosos asocian su uso con la primera letra del alfabeto o de América. La forma también recuerda a los antiguos portales de piedra griegos. La versión moderna de Chryssa, de un pasadizo con un callejón estrecho que bifurca la escultura, comprende una amplia variedad de materiales y técnicas, dispuestos en cuatro capas verticales independientes. Hay una hilera de aluminio fundido con un patrón de pernos y una rejilla de andamios metálicos que recuerdan las estructuras de apoyo de los letreros de Times Square. Unos trozos de papel enrollados, que originalmente eran plantillas para procesos de corte de metal, están encerrados en una caja transparente instalada en la parte superior de la obra.

Izquierda Chryssa en su estudio de 863 Broadway, Nueva York, de Pierre Restany, *Chryssa* (Nueva York: Harry N. Abrams, 1977)

Chryssa, *Las puertas a Times Square*, 1964–66. Aluminio fundido, acero inoxidable soldado, tubos de vidrio de neón, lámina acrílica y papel, 120 × 119 × 120 in. (304.8 × 302.3 × 304.8 cm). Colección del Buffalo AKG Art Museum; regalo del señor Albert A. List y señora, 1972. © The Estate of Chryssa, National Museum of Contemporary Art Athens. Foto: Bill Jacobson Studio, Nueva York, cortesía de Dia Art Foundation

Chryssa hizo estudios múltiples sobre el neón, relacionados con *Las puertas*. Para estas obras, dio forma de letras a tubos de neón de colores brillantes y los colocó en cajas de acrílico. Quería que el brillo del neón a través del plástico oscurecido imitara el comportamiento de la luz urbana nocturna. Las formas de sus “letras” de neón las tomó de letreros industriales viejos que encontró y las transformó en formas y símbolos nuevos. Incorporó este lenguaje inventado de símbolos y figuras a la versión final de *Las puertas*.

Chryssa entendía la luz como un medio expresivo similar a una pincelada. En sus esculturas experimentó con la luz negra y manipuló la secuencia del neón titilante. En *Estudio para las puertas n.º 15*, 1967, una columna vertical de ocho tubos se ilumina progresivamente a intervalos de seis segundos para expresar, según la artista, “el movimiento ascendente de un vuelo de pájaros”. Además de utilizar la iluminación artificial, Chryssa también realizó una serie de obras que aprovechan los efectos de la luz solar. Las llamó “experimentos con luz estática” o Proyecciones. Presentan estacas blancas o metálicas que sobresalen, organizadas en configuraciones de signos, letras o formas abstractas. Algunos de los relieves y cajas en forma de tableta consisten en letras tridimensionales que son, deliberadamente, difíciles de descifrar y sólo resultan claras cuando el espectador se sitúa en puntos de observación imprevistos.

Durante esta época, Chryssa formó parte de una comunidad artística vibrante en torno a Coenties Slip, un barrio situado en el extremo inferior de Manhattan. Junto con los artistas Agnes Martin y Ellsworth Kelly, Chryssa exploró nuevos enfoques de la abstracción y su relación con la naturaleza y la luz, como lo demuestran los Libros Cicládicos. En esta serie de tablillas, pretendía que las “páginas” planas y en blanco fueran inscriptas con el paso de la luz natural. Chryssa creó estas obras vertiendo yeso en cajas de cartón. Las uniones horizontales y verticales de las cajas creaban crestas y planos en el material fraguado. Posteriormente reprodujo estas formas en mármol y terracota. Las obras sin adornos le recordaban a las figuras cicládicas que se encontraban en su Grecia natal. Estaba influenciada profundamente por estas primeras obras de la

Edad de Bronce y, en ocasiones, las colocaba en exposición junto a sus representaciones modernas. En esta presentación se muestran ejemplos de escultura cicládica de la colección permanente de Menil junto a las obras de Chryssa para poner de manifiesto esta conexión.

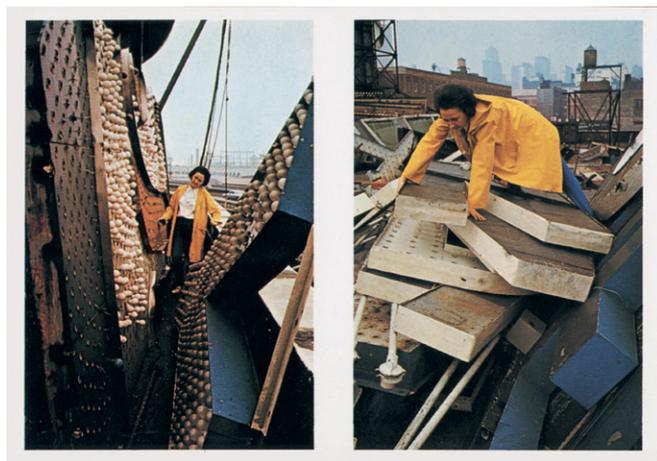
La exposición concluye con los Periódicos, una serie de obras que creó con planchas de linotipia de periódicos descartadas, comenzando en 1958. Después de aplicar tinta y pintura a las planchas descartadas, Chryssa las estampaba en cuadrículas precisas sobre papel o lienzo. Las composiciones resultantes están llenas de informes meteorológicos, crucigramas y anuncios de neumáticos. En las primeras exposiciones individuales de la artista se mostraron ejemplos de Periódicos, en 1961, en el Solomon R. Guggenheim Museum y la Betty Parsons Gallery en la ciudad de Nueva York. El proceso comercial y la temática de la serie son anteriores a lo que se conoció a principios de la década de 1960 como Pop Art. En aquella época, Chryssa era considerada una de las artistas más destacadas de su generación.

Con una capacidad poética para extraer formas abstractas de la vida cotidiana en la ciudad, la obra premonitoria de Chryssa de este período neoyorquino se sitúa a la vanguardia del arte estadounidense de mediados del siglo XX.

Nacida en Atenas, Grecia, Chryssa estudió arte en París y, brevemente, en la California School of Fine Art, de San Francisco, antes de establecerse en Nueva York a finales de la década de 1950. *Chryssa y Nueva York* es la primera gran recopilación en más de 50 años de la obra de la artista en los Estados Unidos.

Michelle White, curadora principal

Adaptación del ensayo "La obra neoyorquina de Chryssa" (Chryssa's New York Work) del catálogo de la exposición *Chryssa y Nueva York*, editado por Megan Holly Witko, Sophia Larigakis y Michelle White (disponible en la librería de Menil).

Chryssa buscando entre los letreros descartados,
Nueva York, 1956. Foto: Henry Groskinsky

Portada Chryssa, *Americanoom*, 1963. Aluminio,
acero soldado, acero inoxidable y neón, 90 ×
108 in. (228.6 × 274.3 cm). Colección del Lowe
Art Museum, Universidad de Miami (Coral
Gables, FL). Regalo del señor Aron B. Katz y
señora, 82.0226. © The Estate of Chryssa,
National Museum of Contemporary Art Athens.
Foto: Oriol Tarridas © Lowe Art Museum

Chryssa y Nueva York es organizada en conjunto por Menil Collection, Houston y Dia Art Foundation. La exposición está curada en conjunto por Michelle White, curadora principal de Menil Collection, y Megan Holly Witko, curadora externa, Dia Art Foundation.

Los fondos principales para esta exposición son provistos por The Henry Luce Foundation y un regalo a la memoria de Virginia P. Rorschach. Apoyo adicional provisto por Julie y John Cogan, Jr., Suzanne Deal Booth; Jereann y Holland Chaney, Barbara y Michael Gamson, Janet y Paul Hobby; Dillon Kyle y Sam Lasseter; Evy, Christina y Eleni Pappas; Susanne y William E. Pritchard III; MaryRoss Taylor; la Susan Vaughan Foundation y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

CHARLA CON LA CURADORA

Michelle White habla sobre Chryssa

Domingo 12 de noviembre, 3 a 3:30 p.m.

Edificio principal

CHARLA CON LA CURADORA

Danielle Smotherman Bennett: Alumbrar el pasado, Chryssa y el arte antiguo

Domingo 21 de enero, 3 a 3:30 p.m.

Edificio principal

INTERPRETACIÓN MUSICAL

DACAMERA ¡Para, mira y escucha!

Sábado 3 de febrero, 3 a 4 p.m.

Edificio principal

Presentado en conjunto con DACAMERA

MESA REDONDA

Señal de los tiempos: Una conversación sobre el neón y Chryssa

Los participantes incluyen a matt dilling, Lite Brite Neon Studio,

Meryl Pataky, She Bends y Joy Bloser, Menil Collection

Jueves 8 de febrero, 6 a 7 p.m.

Edificio principal

CONFERENCIA

Prudence Peiffer sobre *The Slip*

Jueves 15 de febrero, 7 p.m.

Edificio principal

PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Geometría de la luz

Viernes 1 de marzo, 7 p.m.

Jardín frontal del edificio principal

Presentada en colaboración con Aurora Picture Show

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

FECHAS DE LA EXPOSICIÓN

29 de septiembre de 2023 al 10 de marzo de 2024