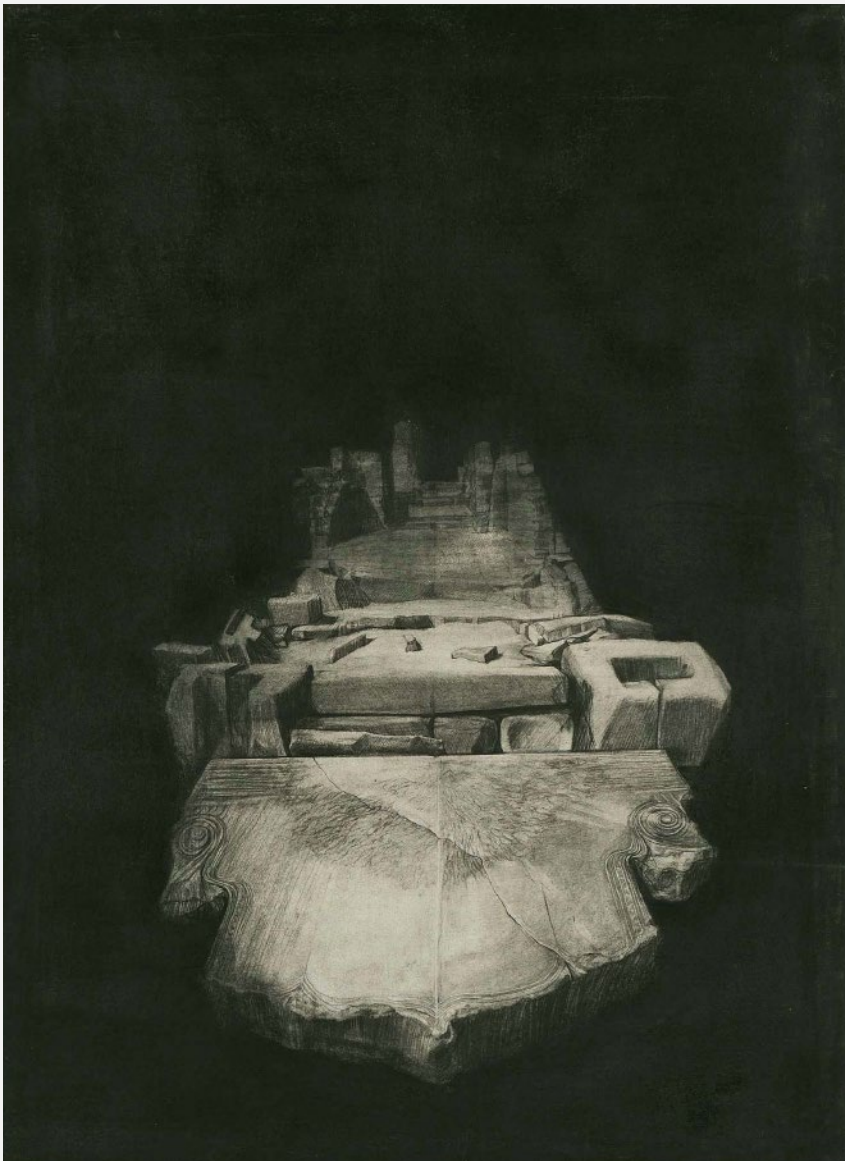

MONUMENTOS DE ENSUEÑO:

Dibujo en las décadas
de 1960 y 1970

Dream Monuments: Drawing in the 1960s and 1970s (*Monumentos de ensueño: dibujo en las décadas de 1960 y 1970*) presenta las obras de arte que desafiaron la idea convencional del monumento como una estructura permanente, grandiosa o conmemorativa. El monumento es entendido típicamente como una forma de gran tamaño, dedicado a una persona o evento de importancia histórica percibida. Esta exposición examina cómo la naturaleza provisional del dibujo ayudó a los artistas visuales, en este caso aquellos nacidos en los Estados Unidos o que trabajaron aquí durante esas décadas, a apartarse radicalmente de esa definición, imaginando formas de escalas improbables y para condiciones imposibles. Estas obras, monumentales en medidas o significado, lidian con el peso del pasado y proponen futuros alternativos para el malestar social y las preocupaciones ecológicas de este período. Reducidos al tamaño de una página pero enormes en ambición, los dibujos expuestos presentan entornos a veces absurdos, surrealistas y subjetivos.

Esta presentación se inspira en la exposición nunca realizada *Dream Monuments*, planeada por Dominique y John de Menil a finales de la década de 1960. Cartas, entrevistas y notas indican las direcciones potenciales que la pareja contempló cuando desarrolló su tema. Una idea, inspirada por la presentación en la Fundación Menil en 1967 de dibujos franceses fantásticos del siglo XVII (FIG. 1), en *Arquitectos visionarios: Boullée, Ledoux, Lequeu*, era una exposición enfocada en “monumentos extraños, ya sea alegóricos o históricos”, en la cual “los dibujos y modelos de artistas contemporáneos” serían mostrados junto a los del siglo XIX y principios del XX. A medida que la investigación de la pareja progresó, agregaron representaciones de sitios arqueológicos, tumbas y ruinas. En 1969, el proyecto incluía planes para esculturas a gran escala, específicas para un sitio (o, en palabras de Dominique de Menil, “monumentos”) destinadas a parques y otros espacios públicos del área metropolitana de Houston. Ella consideró incluir figuras como Christo, Richard Long, Robert Morris y Claes Oldenburg. En última instancia, parece que buscar las comisiones hubiera sido demasiado

costoso y, logísticamente, difícil de llevar a cabo. Hoy, lo que queda del proyecto son rastros de los archivos, dibujos y, en algunos casos, modelos. *Dream Monuments: Drawing in the 1960s and 1970s* revisa y amplía este proyecto inconcluso al incluir obras de arte que van desde propuestas y documentos hasta formas totalmente hechas en papel y en dimensiones escultóricas. Aquí, las obras comisionadas y consideradas para la exposición original se colocan en diálogo con las de los contemporáneos que también investigaron el tema de la monumentalidad en forma dibujada.

La exposición comienza con dibujos de obras que serían hechas en otros medios, que necesitan de amplias extensiones de tierra, revelando cómo las ideas del monumento y la monumentalidad se entretrajieron en el arte durante ese período. Como lo dejan en claro las selecciones de esta galería, para los de Menil los “monumentos de ensueño” de finales de la década de 1960 eran, principalmente, específicos del lugar y se hacían directamente en el paisaje, un modo de creación artística que en esa época se conocía como *Earthworks* (trabajos en tierra) pero ahora se llaman comúnmente *Land Art* (arte en tierra). Es importante destacar que los conceptos expuestos aquí no se concretaron como se describen o solo se produjeron utilizando estrategias provisionarias. Por ejemplo, Christo nunca construyó una mastaba colosal, una estructura derivada de una antigua forma funeraria egipcia, junto a una carretera de Texas, como lo propuso en *Un millón de barriles de petróleo apilados, proyecto para el área de Houston, Galveston*, 1970. Walter de Maria tampoco pudo recaudar fondos para un par de muros de una milla de largo, colocados a solo unos pies de distancia, como lo imaginó en *Paseo por el desierto / Paredes en el desierto*, 1964. En cambio, luego dibujó líneas temporales en el suelo del desierto, la mitad de la longitud que sugirió inicialmente, y se documentó entre ellas en fotografías y películas, un proyecto muy diferente tanto en apariencia como en concepto (FIG. 2). Por lo tanto, obras como los dibujos de esta sección se convierten en sitios perdurables para estas formas monumentales.

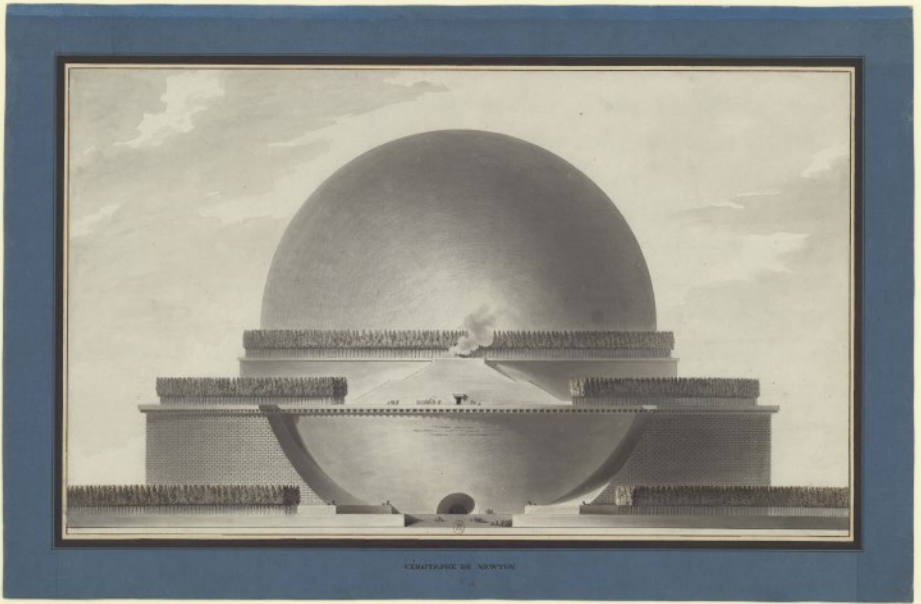

FIG. 1 Etienne-Louis Boullée, *Cenotafio de Newton, número 14 (Elevación geométrica)* [*Cénotaphe de Newton No. 14 (élévation géométrale)*], 1784. Grafito en papel, 26 × 15 ¾ in. (66 × 40 cm). Cortesía de Bibliothèque nationale de France

FIG. 2 Fotografía de Walter De Maria, *Dibujo de una milla de largo*, 1968. Tiza en el desierto de Mojave, dos líneas paralelas espaciadas a 12 pies (3.56 m) de distancia, cada una 0.5 mi. × 4 in. (1.6 km × 10.2 cm). Cortesía de Walter De Maria Archive. © Herederos de Walter De Maria

Junto a estas ideas para manipular el terreno, el siguiente grupo de obras destaca dibujos de construcciones inverosímiles, que hacen que los objetos comunes y las estructuras icónicas cobren vida, sean antropomorfas y, a veces, altamente de género. Dos de los *Monumentos colosales propuestos*, 1966–67, de Claes Oldenburg, representan bolas de billar y de boliche de tamaño gigante que son, a la vez, extravagantes y amenazadoras mientras recorren Central Park y Park Avenue, convirtiendo a la ciudad de Nueva York en un patio de recreo y también en un peligro. Por el contrario, Mary Beth Edelson fijó la mirada en los sitios rurales antiguos para proponer una interpretación ingeniosa y moderna de un espacio sagrado y matriarcal, coronando las minas de uranio en Wyoming con montículos, construidos para simular una forma femenina. Marta Minujín también imaginó colocar un cuerpo esculpido masivo en el paisaje; su propuesta, sin embargo, implicaba la reutilización de un monumento histórico reconocido. *Estatua de la Libertad acostada II (con público que la recorre)*, 1979, (FIG. 3) satiriza el simbolismo adjunto a tales monumentos nacionales, colocando una réplica de la estatua de lado para que los espectadores pudieran explorar su centro hueco. La artista quería, finalmente, que la reproducción se cubriera con hamburguesas de McDonald's para que las comieran los visitantes, una crítica humorística pero aguda que desacredita los ideales nobles del monumento.

Otra galería se enfoca en artistas que adoptaron estilos de dibujo técnico para imaginar ciudades ficticias y sistemas construidos que van de acuerdo con –y trastocan– un monumento en el presente y más allá. Alice Aycock, Agnes Denes, Jackie Ferrara y Will Insley idearon laberintos, estructuras piramidales y metrópolis elaboradas que no son puramente utópicas ni distópicas. En cambio, los entornos creados en estos dibujos enormes son ambiguos (FIG. 4). Sus espacios, extraños y desorientadores, crean experiencias perceptivas complejas que complican los propósitos comunes de elementos arquitectónicos comunes, como paredes y escaleras. Por ejemplo, la escultura y el dibujo de 1979, *A200 AJUT*, de Jackie Ferrara, emplean técnicas

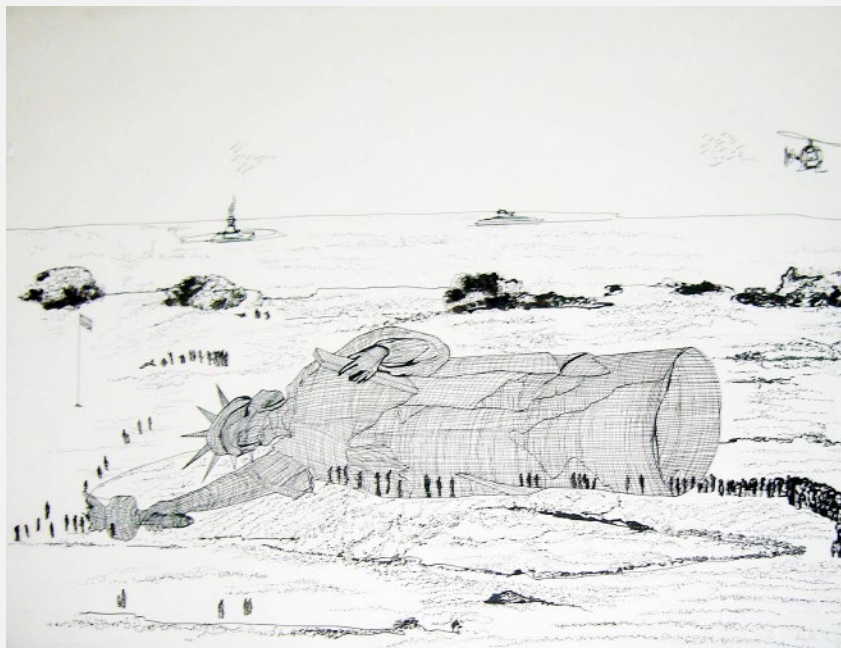

FIG. 3 Marta Minujín, *Estatua de la Libertad acostada II (con público que la recorre)*, 1979. Tinta en papel de calcar, 34 1/2 x 45 in. (87.6 x 114.3 cm). Colección privada. Cortesía de Henrique Faria, New York. © Marta Minujín. Foto: Arturo Sanchez

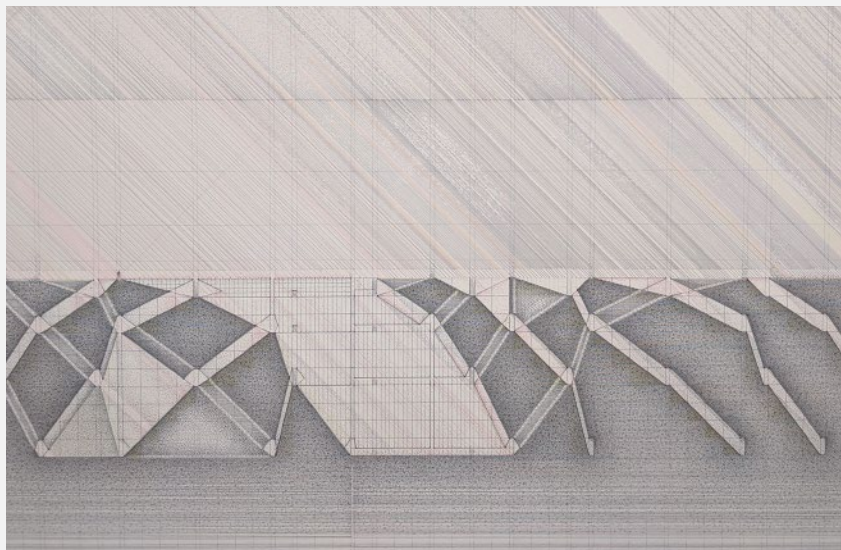

FIG. 4 Detalle de Will Insley, *Edificio/ No. 41, Volumen de espacio a través de la sección oscilante interior*, 1973–81. Tinta en papel de fibras de algodón, 40 x 60 in. (101.6 x 152.4 cm). Will Insley © WESTWOOD GALLERY NYC

como bocetos de sección y modelos a escala para construir una serie imponente de escalones. Los resultados pueden recordar formas monumentales antiguas, pero desafían cualquier asociación definitiva más allá de la lógica de sus partes ensambladas.

En la última galería hacia el este, una selección de dibujos sugiere que para algunos artistas que trabajaron en este momento, la monumentalidad no implicaba ni permanencia ni inmensidad, sino más bien un cambio material y temporal continuo. Por ejemplo, Robert Smithson estaba fascinado con la entropía, la ruptura de sistemas, estructuras y energías. En un par de dibujos propuso usar montones de azufre sin procesar y depositarlo en una piscina de alquitrán para cartografiar los continentes y océanos colosales de la Tierra hace aproximadamente 500 millones de años. Buchanan también plasmó la erosión del tiempo y la naturaleza, particularmente a través de las texturas de los edificios demolidos o en decadencia que encontró en sus paseos por la ciudad. Los dibujos en su cuaderno de bocetos y sus esculturas concretas, a las que llamó frústulas, cuestionan qué constituye un monumento y qué historias, ya sean naturales, personales o políticas, representan. En una declaración de la artista para una exposición en una galería, en 1978, escribió: "Uno de mis sueños es colocar fragmentos en la hierba alta donde una vez hubo una casa, pero donde ahora quedan solo los ladrillos de la chimenea". El arte de Barbara Chase-Riboud ofrece otra perspectiva sobre las formas conmemorativas, como restos de un pasado enigmático. Sus dibujos de rocas, cuerdas y ruinas, minuciosamente representados, evocan estaturas honoríficas, como estelas, pero están ordenadas en formaciones endebles, incluso surrealistas, que se resisten a ubicarse en el tiempo y el espacio fuera de la página. Proponiendo relaciones nuevas entre el paisaje, las imágenes oníricas y los "paisajes de páginas", este grupo de obras pone en evidencia varios procesos de descomposición y erosión del significado más accesible, a través de escalas de tiempo tan amplias como la historia humana y la formación de la Tierra misma.

ARTISTAS

Alice Aycock	Michael Heizer*
Beverly Buchanan	Will Insley*
Barbara Chase-Riboud	Richard Long*‡
Mel Chin	Marta Minujín
Christo*‡	Robert Morris*‡
Walter De Maria*	Claes Oldenburg*
Agnes Denes	Dennis Oppenheim*
Mary Beth Edelson	Robert Rauschenberg
Ericson y Ziegler	Robert Smithson*‡
Jackie Ferrara	Michelle Stuart
Gray Foy	

* Artistas en la lista de John y Dominique de Menil para Dream Monuments (c. 1969)

‡ Propuesta para la exposición original Dream Monuments, no concretada.

Dream Monuments: Drawing in the 1960s and 1970s es co-curada por Erica DiBenedetto, curadora invitada, y Kelly Montana, curadora asistente del Menil Drawing Institute.

Esta exposición recibe el apoyo generoso del Fondo de Exposición de Dibujos Mathew y Ann Wolf, Dillon Kyle y Sam Lasseter; John R. Eckel, Jr. Foundation; Janet y Paul Hobby; Linda y George Kelly; Janie C. Lee; Scott y Judy Nyquist; Leslie y Shannon Sasser; Wawro-Gray Family Foundation; Marcy Taub Wessel y la Ciudad de Houston a través de Houston Arts Alliance.

Para información adicional y artículos escritos por los curadores de esta exhibición sobre este proyecto, visite menil.org/read.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Miércoles 16 de junio, 1 p.m.
(horario central),
charla con la artista: Alice Aycock
En conversación con Erica DiBenedetto
y Kelly Montana, co-curadoras
virtual

Viernes 27 de agosto, 8 p.m.
(horario central),
proyección cinematográfica al
aire libre: una selección de cortos
sobre Land Art (arte en tierra)
presentada en colaboración con
Aurora Picture Show
Explanada de Menil

Todos los programas son gratuitos y abiertos a todo público.
Encuentre información adicional sobre los programas en menil.org/events.