

**Walter
De Maria**

**Cajas para
acciones sin
sentido**

El artista estadounidense Walter De Maria (1935–2013) exploró cómo la experiencia moldea nuestra forma de ver. Él creía en los encuentros estéticos poderosos, en la belleza de lo desconocido y en el papel central del espectador. Esta visión global, que abarca toda su carrera, explora estos temas y celebra la relación de larga data de la Colección Menil con De Maria, presentando obras de las tenencias del museo.

Galería 1

A principios de la década de 1960 De Maria, junto con sus compañeros, cuestionó la definición misma del arte y se preguntó cómo podía participar el público más activamente en una obra de arte, haciendo esculturas interactivas de madera, en forma de caja. “Un objeto al cual mirar no es suficiente”, escribió De Maria. En aquella época, lo que se dio a conocer como “arte participativo” era un concepto novedoso y las obras de De Maria, con inscripciones que invitan al juego, reflejan ese enfoque centrado en el público. Muchos de estos objetos, que permanecieron en la colección del artista durante toda su vida, rara vez han sido expuestos al público y, dada su antigüedad, son frágiles y no se pueden tocar. Sin embargo, las indicaciones escritas—humorísticas o arbitrarias—que se encuentran en las obras nos ayudan a entender cómo quería que se sintieran, se vieran o, incluso, sonaran estas intervenciones.

En 1960, el artista escribió que la ejecución de estas acciones no pretendía obtener nada productivo. Más bien, las formas y los materiales simples creaban espacios para imaginar posibilidades artísticas ilimitadas que iban más allá de las tradiciones del pasado. De Maria explicó que: “la acción sin sentido puede hacerte sentir y pensar en ti mismo, en el mundo exterior, en la moral, en la realidad, en la inconsciencia, en la naturaleza, en la historia, en el tiempo, en la filosofía, en la nada, en la política, etc., sin las limitaciones de las antiguas formas de arte”.

Galería 2

En los años posteriores, De Maria continuó creando espacios participativos. La mayoría de las obras de esta galería se expusieron juntas, por primera vez, en una muestra en Nueva York en 1965 y se activan con el movimiento “sin sentido” del espectador. Los dos cuadros pequeños, instalados a ambos lados de la sala, piden que se camine de un lado a otro del espacio. La escultura monumental de madera contrachapada *The Arch (El arco)*, concebida como una entrada compacta, incita al espectador a imaginar qué se podría sentir al pasar entre las columnas.

Galería 3

En 1965, De Maria comenzó a trasladar sus cajas de madera y sus obras con bolas a esculturas de acero. Su transición al trabajo con el metal le proporcionó una forma de transmitir su creencia en el poder invisible que contiene una obra de arte. También exploró formas aún más amplias para que su obra intensificara en el espectador la percepción del tiempo y el espacio. Por ejemplo, *Calendar (Calendario)* tarda un año en experimentarse plenamente. Cada día se suelta un eslabón de una cadena de latón que mantiene unidos dos elementos de madera con bisagras, abriendo la escultura gradualmente.

A medida que avanzaba la década, De Maria formó parte del movimiento Land Art, un grupo de artistas que trataba a la tierra, radicalmente, como un medio, el cual ellos creían que podía romper los límites artísticos. El gran cuadro amarillo de esta sala fue realizado para una exposición llamada *Earthworks (Arte ambiental)*, en octubre de 1968 en la Galería Dwan de Nueva York. La diminuta placa de acero en el centro del lienzo dice: “el color que eligen los hombres cuando atacan la tierra”. La frase es una referencia al color del cuadro, aproximadamente el tono de las maquinarias de la marca Caterpillar para remover tierra, y evoca una imagen de la excavación de la tierra como gesto artístico. Ese mismo mes, De Maria creó la *Munich Earth Room (Sala de tierra Múnich)*. Llenó una galería de dos pies (60 centímetros) de profundidad con ocho toneladas de humus. *The New York Earth Room (La sala de tierra Nueva York)* ahora pertenece a la colección de Dia Art Foundation y está expuesta en la calle Wooster, en la ciudad de Nueva York.

Esta galería da comienzo con bocetos de proyectos que no se llevaron a cabo y otros relacionados con las primeras obras de arte ambiental concretadas por De Maria. *Mile Long Drawing (Dibujo de una milla)* fue completado en 1969 y muestra la fotografía del artista acostado entre dos líneas paralelas de tiza, las cuales dibujó en el lecho de un lago seco, separadas por doce pies y de una milla de largo cada una. El dibujo se extendía tanto en la distancia que el espectador lo percibía como infinito. A De Maria le fascinaban la invisibilidad y las nociones de infinito y, a menudo, llamaba la atención sobre la línea del horizonte en el espacio real o la empleaba como forma de señalar los límites de la percepción. En *Hard Core (Incondicionales)*, una película que concibió y dirigió durante la guerra de Vietnam, esta línea es prominente. El tiroteo entre vaqueros, escenificado por el artista Michael Heizer y un actor en el desierto de Nevada, presenta un panorama lento, de 360 grados del horizonte árido.

Ocean Bed (El lecho del océano) fue creada para la exposición de 1969 *Clavijas cuadradas en agujeros redondos, situaciones y criptoestructuras* (en holandés *Op Losse Schroeven...*), en Ámsterdam. El curador de la muestra, Wim Beeren, argumentó que el arte de la época suponía un intercambio entre el espectador, el proceso del artista y el espacio arquitectónico del museo. La obra, recreada para esta presentación en Menil, cuenta con un colchón que invita al público a tumbarse mientras escucha las grabaciones de las olas de los océanos Pacífico y Atlántico. El sonido del encuentro entre las dos mareas crea un punto focal acústico entre extremos imperceptiblemente distantes del planeta.

Para De Maria, las ideas en sí mismas son la base de la creación artística y pueden constituir, por sí solas, obras de arte concretas, incluso en ausencia de un objeto físico. Los diagramas y dibujos expuestos en esta galería revelan la aproximación de De Maria a lo que hoy se conoce como Arte Conceptual. En un conjunto de dibujos de finales de la década de 1960, De Maria proponía una lista de instrucciones que debía llevar a cabo el espectador. Las instrucciones —humorísticas, extrañas y confusas— sitúan al lector como artista.

Galería 5

A lo largo de su carrera, De Maria siguió rompiendo las reglas sobre las relaciones espaciales tradicionales entre el espectador y la obra de arte. Los cuadros rojos y azules pertenecen a la serie *Statement* (Declaraciones) del artista y fueron creados para la exposición de De Maria en la Colección Menil en 2012. Retomando la composición de su pintura amarilla de 1968, expuesta en la galería 3, el artista recurrió al tema de la violencia global.

Galería 6

De Maria mantuvo una práctica del dibujo prolífica. *Pure Polygons Series* (*Serie de polígonos puros*) es un conjunto de dibujos que exploran las figuras matemáticas caracterizadas por una línea tenue, como la de otras obras que han llegado a conocerse como “los dibujos invisibles”, entre las que se encuentra *Small Landscape* (*Pequeño paisaje*). Se trata de palabras escritas a mano, que se utilizan habitualmente para describir elementos de un paisaje, cada una de ellas hecha con una presión mínima sobre el lápiz. El artista comparó sus marcas, casi ilegibles, con la ilusión de un espejismo, una línea ondulante creada por el aumento del calor en el desierto. Quería que los espectadores cuestionaran sus sentidos. En una entrevista de 1972, De Maria explicó:

En los dibujos, lo que se ponía en la página era tan tenue, estaba justo en el umbral de la visibilidad y lo que interesaba en este caso era cómo la idea del dibujo resultaba tan importante como el propio dibujo y la noción de la duplicación de tus sentidos: no sabías si estaba o no ahí. En cierto modo, era algo parecido a la obra de la tierra, en el sentido de que está ahí, pero nadie puede verla.

También se exponen una escultura y un dibujo para *The Lightning Field* (*El campo de los relámpagos*), una obra de arte ambiental que completó en 1977 y que está ubicada en el oeste de Nuevo México. Consta de cuatrocientos postes de acero inoxidable, pulidos y altamente brillantes, de una media de seis metros de altura que, según la posición del observador con respecto al sol, parecen cambiar de color drásticamente e incluso desaparecer. Configurados en una cuadrícula de una milla por un kilómetro, la altura de los postes se calibró para que sus puntas crearan un plano horizontal, uno que requiere una interacción constante para comprenderlo y que, en última instancia, es imposible que el espectador perciba por completo de una sola vez.

Pasillo

Walter De Maria quería que su arte fuera una experiencia inclusiva y sensorial: su práctica como artista se complementaba con su trabajo como músico. Participó activamente como percusionista en el ámbito del jazz del área de San Francisco, a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, y fue miembro de la banda de rock The Primitives (que posteriormente se convirtió en The Velvet Underground). Su composición *Cricket Music (Música de grillos)* contiene grabaciones de insectos gorjeando, sobrepuestas a una pista de batería sincopada.

Biografía

Walter De Maria participó en muchos de los movimientos de vanguardia influyentes de las décadas de 1960 y 1970 que cambiaron la historia del arte en el siglo XX, como el conceptualismo, el arte ambiental, el minimalismo, el Fluxus (Flujo) y el arte en vivo. Nacido en Albany, California, estudió en la Universidad de California, Berkeley y en la primavera de 1960 se trasladó a Nueva York, donde vivió y trabajó hasta su muerte en el 2013.

Michelle White, conservadora principal

Esta exposición está comisariada por Brad Epley, ex conservador en jefe, y Michelle White, curadora principal.

Los fondos principales para esta exposición han sido provistos por The Eleanor and Frank Freed Foundation. Aporte adicional provisto por Suzanne Deal Booth; Clare Casademont y Michael Metz; Hilda Curran; Cindy y David Fitch; Cece y Mack Fowler; Janet y Paul Hobby; John R. Eckel, Jr. Foundation; Susan y Francois de Menil; Susanne y William E. Pritchard III y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

La investigación para esta exposición fue financiada por la Terra Foundation for American Art.

Programas públicos

Todos los programas se llevarán a cabo en el edificio principal de Menil Collection.

Michael Harrison, *Revelación: Música para la entonación precisa*
Presentado en conjunto con DACAMERA
el sábado 5 de noviembre, 3 p.m. a 4:30 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todo público. Visite menil.org/events para obtener más información.

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

Fechas de la exposición

29 de octubre de 2022 al 23 de abril de 2023