Un Wunderkammer surrealista

Un Wunderkammer surrealista

Un Wunderkammer surrealista es una exposición idiosincrática y culturalmente heterogénea de objetos identificados con etiquetas de latón con números. La muestra, que fue inaugurada en 1999 bajo el título Testigos—un Wunderkammer surrealista, pasó a llamarse Testigos de una visión surrealista al ser presentada en versión modificada en 2001. El antropólogo Edmund S. Carpenter (1922–2011), originalmente concibió ambas instalaciones teniendo en cuenta la colección

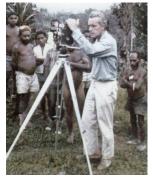

FIG. 1 Edmund S. Carpenter filmando en Papúa Nueva Guinea, 1969. Fotografía de Herbert Loebel

surrealista excepcional creada por John y Dominique de Menil, sus suegros. La instalación, dispuesta en una sola galería, presenta más de 300 obras de la colección del museo o prestadas a largo plazo por la familia de Menil y la Rock Foundation.

Carpenter concibió la exposición como una estrategia para poner de relieve las distintas culturas visuales que informaron las ideas de los artistas afiliados al surrealismo, el movimiento artístico y literario internacional fundado por André Breton y Paul Éluard, entre otros, en Francia durante la década de los años veinte. Los Wunderkammern (salones de maravillas), que también se conocen como armarios para curiosidades, se empezaron a usar en

Europa durante el siglo XVI como tesoros reales y depósitos para colecciones de arte, curiosidades y maravillas naturales. Fueron los precursores de los museos de historia natural y etnografía del siglo XIX que se convirtieron en depósitos centrales para los objetos coleccionados por misioneros, administradores coloniales y etnólogos europeos y americanos en África, el continente americano, Asia y las Islas del Pacífico. Si bien los surrealistas mantenían una política anticolonialista, eran visitantes asiduos a estos museos y participaban activamente en el mercado pujante del "arte primitivo" alimentado por el colonialismo, los conflictos militares y los saqueos en estas regiones.

Un Wunderkammer surrealista ofrece una matriz interpretativa que permite entender la naturaleza y la psicología humana a través de la lente del surrealismo. Los artistas afiliados al movimiento coleccionaban

FIG. 2 Vista del estudio de André Breton en su casa, 1956. Fotografía de Sabine Weiss

objetos etnográficos, piezas sin valor intrínseco y demás elementos que presentaban un doble sentido visual, una sensualidad cruda o dualismos conceptuales así como la música silenciosa y el baile estático. Inspirados en los escritos de Henri Bergson, Lucien Lévy-Bruhl, James Frazer, Sigmund Freud, Carl Jung y Claude Lévi-Strauss sobre los temas del subconsciente, la mitología y los así llamados primitivos, los surrealistas expropiaron e inventaron nuevos significados para los objectos que coleccionaban, a veces sin mayor comprensión en cuanto a su historia cultural o a cómo se usaban originalmente.

Esta exposición emula intencionalmente las de los surrealistas que estaban fascinados por las yuxtaposiciones imprevistas y los encuentros al azar, como se pueden apreciar en la fotografía del hogar de André Breton, repleto de máscaras del pueblo Yup'ik, objetos de las Islas del Pacífico y demás maravillas. Carpenter colocaba objectos tanto rituales como cotidianos—principalmente de las Islas del Pacífico y el continente americano-para que conversaran con obras de los surrealistas y sus predecesores artísticos, tales como Giorgio De Chirico y Giuseppe Arcimboldi. Una figura de piedra al estilo de las Islas Marquesas (n.º 19) en la muestra pertenecía a Breton, y las máscaras de los pueblos Baining, Sulka y Elema de Nueva Bretaña y Nueva Guinea (n.ºs 4, 5 y 7) son muy parecidas a las que coleccionaron el propio Breton y otros surrealistas. Enviado a Papúa Nueva Guinea por el marchante Pierre Loeb, el surrealista Jacques Viot coleccionó el maro, la tela de corteza pintada (n.º 38) y esculturas figurales de la región del Lago Sentani y la Bahía Humboldt de Nueva Guinea para llevarlas a París con el fin de venderlas. Objetos encontrados, curiosidades para turistas e imitaciones junto a astrolabios y anamorfoscopios europeos y demás tecnologías visuales se incluyen en la exposición para poner en destaque la gran variedad de fuentes que aprovecharon los surrealistas en su afán de acceder a la autenticidad de los sueños, el poder del inconsciente y la estructura universal de la mitología.

Obras en la exposición

Los números corresponden a los que aparecen en las etiquetas de latón juntas a los objetos en la exposición. Debido a los cambios realizados en la muestra, los números tal vez no estén en secuencia numérica y algunos de los objetos tal vez no estén expuestos.

Una grabación del repique de una caja de resonancia suena cada 30 minutos (3 min 55 sec)

3. Máscara (Tumbuan)

Mediados del siglo XX

Posiblemente del pueblo Iatmul Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio, según informes proviene de la aldea Marap

Ratán

Máscara de baile nocturno que representa el espíritu de una hoja (Kavat)

Principios del siglo XX

Pueblo Baining Papúa Nueva Guinea, Nueva Bretaña, Península de Gacela Bambú, tela de corteza y pintura

5. Máscara (Susu o Sisiu)

Siglos XIX-XX

Pueblo Sulka Papúa Nueva Guinea, Nueva Bretaña, Península de Gacela Fibra vegetal y pigmento

7. Máscara (Eharo)

Finales del siglo XIX o principios del siglo XX Pueblo Elema Papúa Nueva Guinea, Golfo de Papúa, posiblemente aldea Orokolo Tela de corteza, pigmento y caña

8. Máscara de cuerpo entero (Jipae)

Siglo XX

Pueblo Asmat Nueva Guinea, Papúa Fibra vegetal, pigmento, conchas, plumas y madera

9. Máscara de figura mítica

Siglos XIX-XX

Pueblo Hopi Estados Unidos

Madera pintada y cuero con plumas

10. Atribuido a Willie Seaweed, Pueblo Kwakwaka'wakw

Tocado con cuerpo que representa un lobo

ca. 1930

Madera, pintura, tela y cuerda

11. Traje y casco con puntas

Siglos XVIII-XIX

Cuero, aleación de hierro y cuerda

12. Máscara de iniciación (Didagur)

Mediados del siglo XX

Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio, Río Korosameri o Río Blackwater, según informes proviene de la aldea Sangrima Ratán, fibra, tierra y plumas de casuarios

15. Mango de matamoscas (Tahiri Ra'a)

Siglos XIX-XX

Islas Australes

Madera

16. Mango de matamoscas (Tahiri Ra'a)

Posiblemente siglos XIX-XX

Islas Australes

Madera y sennit

Regalo de la Adelaide de Menil and Edmund Carpenter Collection

Figura de guerra y caza (Yipwon) con atado sagrado que contiene ofrendas rituales

y objetos medicinales

Siglo XX

Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio, Wagupmeri

Madera, amuletos, huesos y plumas en bolsas de tela

Regalo de J. J. Klejman

18. Figura de guerra y caza (Yipwon)

Finales del siglo XIX-siglo XX Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio

Madera

19. Figura (Ti'i)

Anteriormente en la colección de André Breton

Siglo XIX-principios del siglo XX

Islas Marquesas

Piedra

21. Capa (Teik) o frazada (X'óow) que representa una orca mítica

Siglos XVIII-XIX

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Cuero de uapití o venado y pintura

22. Máscara para ceremonia fúnebre (Malagan)

Siglos XIX-XX

Papúa Nueva Guinea, Isla de Nueva Irlanda

Madera, pintura, caparazones de

caracol marino y cordel

23. Cuchara que representa animales míticos

Posiblemente siglos XIX-XX

Pueblo Tlingit

Alaska v Columbia Británica

Cuerno con concha de abulón

24. Banda para la frente de tocado que representa un pájaro trueno

ca. 1875-80

Pueblo Heiltsuk

Columbia Británica, región de la

Costa Central

Madera, pintura, concha de abulón e incrustación de metal

Regalo de la Heye Foundation, Museum of the American Indian

25. Pipa que representa un oso y un ser humano

Posiblemente siglos XIX-XX

Pueblo Tlingit

Alaska v Columbia Británica

Madera v metal

26. Pipa que representa el pez Sculpin

ca. 1840

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera de aliso, metal y concha de abulón

27. Pipa que representa un ave

ca. 1880

Pueblo Tlingit Alaska y Columbia Británica

Madera y metal

28. Hombre lagarto (Moko Miro)

Siglos XIX-XX

Pueblo Rapa Nui

Rapa Nui (Isla de Pascua)

Madera v vidrio

29. Banda frontal que representa un cuervo

Posiblemente siglos XVIII-XIX

Pueblo Nisga'a

Columbia Británica, Río Nass

Madera y pintura

30. Cara falsa de mendigo parecida

a Carlos Chaplin

Principios del siglo XX

Pueblo Iroquois, Estados Unidos

Pintura y madera

Sombrero de hongo, diseñado por Lock & Co. Hatters

Siglo XX

Fieltro, seda y cuero

31. Mickey Mouse Katsina

Anteriormente en la colección

de William Copley

ca. 1950

Pueblo Hopi

Estados Unidos

Madera, pintura y plumas

32. Figuras Mutt y Jeff

ca. década de 1940

Pueblo Inuit

Alaska, Isla San Lorenzo

Marfil

Figura Maggie, de *Bringing Up Father*

ca. década de 1920

Pueblo Inuit

Alaska

Marfil

Tallado al estilo Azteca o Maya parecido a un dios murciélago (Camazotz)

Probablemente siglo XX

Piedra

Sucesión de William J. Hill

Figura Jiggs, de Bringing Up Father

ca. década de 1920

Pueblo Inuit

Alaska, Isla San Lorenzo

Marfil y aleación de cobre

36. Exposición ornitológica con mielerito patirrojo (Centroamérica), rosella de

cabeza pálida (Australia) y papagayo australiano (Australia)

Siglo XX

37. Adorno para cuerpo

Siglos XIX-XX

Pueblo hablante de jívaro

Ecuador y Perú

Algodón y aves

38. Tela de corteza (Maro)

Finales de la década de 1920

Papúa Nueva Guinea, Bahía Humboldt, posiblemente

aldea Tobati

Tela de corteza y pintura

39. Tocado

Siglo XX

Pueblo hablante de jívaro

Ecuador y Perú

Plumas, tela, alas de escarabajo, pelo y cordel

40. Tocado

Siglo XX

Pueblo hablante de jívaro

Ecuador y Perú

Plumas, tela y cordel

41. Tocado

Siglo XX

Pueblo hablante de jívaro

Ecuador y Perú

Plumas, tela y cordel

43. Paisaje panorámico

Posiblemente siglo XVIII

Marfil con formaciones

minerales naturales

44. Atado sagrado con piedra

Siglos XVIII-XX

Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio

Fibra vegetal, plumas,

madera y piedra

45. Semilla de coco doble

Islas Seychelle

47. Piedra semejante a cráneo humano

Según informes fue encontrada en Alaska

Basalto

48. Atados sagrados (2) con ofrendas rituales y objetos medicinales

Principios a mediados del siglo XX Papúa Nueva Guinea, Río Karawari

Madera, amuletos, huesos y plumas en bolsa de tela

49. Amuleto de guerra y caza (Yipwon)

Siglo XX

Posiblemente pueblo Alamblak Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio Madera

50. Tjurungas (4)

Siglo XX

Posiblemente pueblo Arrernte

Australia

Piedra y pigmento

Del Legado de Jermayne MacAgy

51. Matraca de chamán en forma de ostrero

Principios del siglo XIX

Pueblo Tlingit

Alaska

Madera, pintura, metal y tendón

Regalo de la Heye Foundation, Museum of the American Indian

52. Amuletos de chamán (3)

ca. 1820-50

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Diente de cachalote

53. Bastón o lanzador

de lanza de chamán

Finales del siglo XVIII

Pueblo Tlingit

Alaska v Columbia Británica

Madera

54. Bastón o lanzador de lanza de chamán

Finales del siglo XVIII

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera

Caja de chamán con amuletos, cuentas, muñecas, máscaras y demás objetos rituales

Finales del siglo XIX

Pueblo Yup'ik

Alaska

Madera, marfil, cuentas de vidrio, esqueleto de roedor, cráneos de pato, cordel, cuero y cuerda

56. Corona de chamán

ca. 1840-60

Pueblo Tsimshian o Nisga'a Columbia Británica, según informes proviene de Laxgalts'ap

Cuerno de cabra montés, incisivos de castor, madera, concha de abulón, cuero, tendón y cuerda

57. Matraca de chamán

Posiblemente siglos XVIII-XIX Pueblo Tlingit

Alaska v Columbia Británica

Madera y pintura

58. Amuleto de chamán

ca. 1800-50

Pueblo Tsimshian o Tlingit Alaska y Columbia Británica

Diente de animal

59. Colmillo Narwhal

Siglos XIII-XV

Groenlandia

Marfil

60. Copia para exposición de Adentro Afuera

de Roberto Matta

ca. década de 1960

ca. decada de 1960

Reproducción fotográfica del cubo ensamblado original con pastel, lápiz de color y lápiz en doce hojas de papel montadas en el interior del cartón

61. Espiral de huso

Finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX

Pueblo Salish

Columbia Británica

Madera

62. Katsina

Finales del siglo XIX-principios

del siglo XX

Pueblo Hopi

Estados Unidos

Madera con hilo y residuos de pintura

63. Bailarín de serpientes Katsina

ca. 1850

Pueblo Hopi

Estados Unidos

Madera, pintura, plumas, cuero, tela, pelo, turquesa y cascabel de serpiente cascabel

65. Máscara de nutria de mar con cara de espíritu

Finales del siglo XIX

Pueblo Yup'ik

Alaska, Río Kuskokwim

Madera pintada, plumas, caña y ballena

66. Máscara que representa una orca

Siglo XX

Pueblo Kwakwaka'wakw o Tsimshian Columbia Británica

Madera, pintura y cuero

67. Máscara retrato

Principios del siglo XX Pueblo Haida Columbia Británica, Haida Gwaii

(Islas Reina Carlota)

Madera, pintura y cuerda

68. Al estilo de Salvador Dalí

Venus de Milo con cajones (Venus de Milo aux Tiroirs)

1979 (original 1936)

Vaciado en yeso

69. Atribuido a Giuseppe Arcimboldi

Invierno (L'inverno)

ca. 1572

Óleo sobre lienzo

Adorno de baile que representa un cazador en un barco con forma de ballena

Finales del siglo XIX

Pueblo Yup'ik

Alaska, Río Kuskokwim

Madera pintada con tela, plumas y fibra

71. Reproducción de un dibujo que representa la imagen ambigua de un conejo o un pato

El psicólogo Jasper Jastrow y el filósofo Ludwig Wittgenstein usaron la imagen, publicada originalmente en *Harper's Weekly y Fliegende Blätter* en 1892, para ilustrar la influencia del cerebro y el condicionamiento social en la percepción visual.

72. Reproducción del dibujo Todo es vanidad, 1892, de Charles Allan Gilbert

La imagen ambigua representa una mujer que mira un espejo o cráneo de vanidad.

Reproducción de la pintura Cara paranoica (Visage paranoïque), 1935, de Salvador Dalí

Vista horizontalmente, la imagen es de una escena doméstica derivada de una fotografía original de mujeres zulú frente a una casa y corral de ganado (isibaya); vista verticalmente, es un perfil de la cara de una mujer.

74. Atribuido a Ishi, pueblo Yahi

Conjunto de puntas de flecha

1912-16

Frascos de medicina de cristal tallado

75. Rocas flexibles (3)

Brasil

Itacolumite

76. Madera petrificada

Arizona

77. Pala de baile ceremonial (Rapa)

Siglos XVIII-XX

Pueblo Rapa Nui

Rapa Nui (Isla de Pascua)

Madera

80. Máscara de cuerpo entero (Táwü) para ceremonias de luto (Ónye)

Siglos XIX-XX

Pueblo Tucano

Brasil y Colombia

Pintura, tela, corteza y fibra

82. Matraca en forma de cuervo mítico

Siglo XIX

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera, pintura e hilo

83. Matraca en forma de cuervo mítico

ca. 1800

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera, pintura, hilo y tela

84. Casco de cazador

Mediados del siglo XIX-principios del siglo XX

Pueblo Unangax (Aleutiano)

Alaska, Islas Aleutianas

Madera, pintura, marfil, bigotes de león marino, plumas y cuentas de vidrio

85. Figura de ave

Siglos XIX-XX

palmas, fibra y plumas

Posiblemente pueblo Elema Papúa Nueva Guinea, según informes proviene de la región del Río Purari Pintura, bambú, corteza,

86. Escritorio de Dominique de Menil con artículos que regalaba a los ióvenes que visitaban su casa

Regalo de Susan y Francois de Menil

87. Estuche de anteojos

Posiblemente principios del siglo XIX Pintura y cuero

Regalo de William J. Hill

88. Plato con imagen de jirafa

ca. 1830

Cerámica vidriada

89. Reproducción de la pintura Cruce de jirafa, 1827, de Jacques

Raymond Brascassat

90. Máscara de castigo

Posiblemente siglo XVII

Posiblemente Alemania

Metal

Regalo de la Rock Foundation

91. Sombrero de dama en forma de una mano diseñado por

Madame Paulette

Finales de la década de 1940 Terciopelo y grogren

92. Máscara de muerte de niño con máscara de collar

Finales del siglo XIX-siglo XX Cruces de metal y crucifijos en tela

93. Modelo arquitectónico de escalera de caracol doble

Finales del siglo XVIII-principios del siglo XIX

Madera

94. Astrolabio

ca. 1855

Madera, papel impreso y pintura

95. Globo celestial (Globe céleste)

Posiblemente siglo XIX

Madera, papel impreso y pintura

96. Maniquí de artista

Finales del siglo XIX o principios del siglo XX

Madera v metal

97. Arcón o cuenco que representa un cuervo

Siglo XIX

Pueblo Haida

Columbia Británica, Haida Gwaii

(Islas Reina Carlota)

Madera y pintura

98. Arcón que representa un oso, con tapa

Finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX

Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera e incrustación de opérculo

Copia para exposición de Steven C. Brown de una máscara de mosquito al estilo Tlingit

Madera, pintura, concha de abulón, pelo de oso pardo y cuero crudo de uapití

99. Arcón en forma de oso, con tapa

ca. 1800

Pueblo Heiltsuk

Columbia Británica

Madera, pintura e incrustación de opérculo

101. Fenaquistiscopio

Siglo XIX

Latón, madera y papel

102. Cámara oscura

Siglo XIX

Pintura, estaño, latón y lente óptica

103. Linterna para provectar diapositivas o fantasmagoría

con diapositiva de vidrio

Finales del siglo XIX

Pintura, metal, vidrio, latón y lente

104. Reproducción del grabado de Louis Poyet que representa a Charles-Émile Reynaud proyectando Pauvre Pierrot

105. Clase de baile de los buenos viejos tiempos, publicado por Shackman (Nueva York), ca. 1940

en el Musée Grévin, París, 1892

106. Estereoscopio con tarjetas con imagen estereoscópica (4)

Finales del siglo XIX Madera, vidrio, papel y copias fotográficas

107. Al estilo de Johann Michael Burucker

Anamorfoscopio con cráneo Siglo XIX Latón y papel

108. Al estilo de Charles-Émile Reynaud

Praxinoscopio con tiras con imágenes (10) Siglo XIX

Cartón, papel, latón, metal, espejos y vela

109. Cámara cinematográfica déposé con rollos de imágenes fijas (4) y pesa de marfil

Siglo XIX

Cartón, metal y papel

110. Taumatropos (3) fabricados por Alphonse Giroux Siglo XIX

Papel impreso y cordel

111. Zoótropo con rollos de imágenes fijas (35)

Siglo XIX

Madera, metal, caja de papel y litografías

112. Dibujo hecho por un paciente psiquiátrico no identificado

ca. 1880

Tinta sobre papel

113. Anuncio de conferencia de Edmund Carpenter con reproducción de un dibujo hecho por un paciente psiquiátrico no identificado

1965

Tinta sobre papel

114. Figuras de pie (Pou Whakairo), una de ellas con niño en brazos

Finales del siglo XIX-siglo XX Pueblo Maorí

Nueva Zelanda

Madera

115. Conjunto de recuerdos y objetos etnográficos falsos

Siglos XIX-XX

116. Generador de ruido

Posiblemente siglos XIX-XX
Tailandia
Metal con objeto
no identificado adentro

117. Tambor de fricción (Livika)

Siglos XIX-XX

Papúa Nueva Guinea, Isla Nueva Irlanda

Madera y opérculo

119. Trompeta (Tutue)

Finales del siglo XIX-siglo XX Papúa Nueva Guinea, posiblemente Golfo de Papúa Caracola

Regalo de Francesco Pellizzi

120. Bramadera

Siglos XIX-XX Pueblo Asmat Nueva Guinea, Papúa

Madera y pintura

121. Máscara de ñame

Principios a mediados del siglo XX Posiblemente pueblo Abelam Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio Fibra y pintura

122. Remate para casa ceremonial

Finales del siglo XIX o principios del siglo XX Posiblemente pueblo Iatmul Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio Madera Regalo de Francesco Pellizzi

123. Atribuido a John Savage

Príncipe Giolo, hijo del rev de Moangis, conocido como el Príncipe Pintado Siglo XVIII-mediados del siglo XIX Grabado

126. Giorgio de Chirico

Composición metafísica [Símbolos de guerra] (Composizione metafisica [Simboli di Guerra])

ca. 1916

Óleo sobre lienzo

127. Max Ernst

Colorado

Vegetación cruel (De cruelles verdures)

Vista a través de una disposición (Vue à travers un tempérament)

Diez mil pieles rojas lúcidos se preparan para hacer reír a la lluvia (Dix mille peaux rouges et lucides s'apprêtent à faire rire la pluie)

ca. 1949

Óleo sobre cartón

Regalo de Alexander Iolas

129. Remate de poste funerario que representa una pareja

Principios a mediados del siglo XX Pueblo Sakalava

Madagascar, posiblemente

Antalitoka-Anabon'llanga

o Ambato-Andranolava

Madera

131. Mano de mortero en forma de falo

ca. 3000 a.C.

Cultura Laurentina, Pennsylvania, Dingman Ferry

Piedra

132. Matraca en forma de cuervo

Posiblemente siglos XVIII-XIX Pueblo Tlingit

Alaska y Columbia Británica

Madera v pintura

135. Fragmento de figura o elemento arquitectónico

Siglo XX

Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio

136. Tocado que representa cabeza de pez

Siglos XIX-XX

Pueblo Haida

Columbia Británica, Haida Gwaii (Islas Reina Carlota)

Pintura, madera, latón y cuero

137. Tambor (Kundu)

Principios del siglo XX

Pueblo Sawos

Papúa Nueva Guinea, Sepik Medio

Madera, piel de reptil y pigmento

Regalo de Francesco Pellizzi

138. Garrote

Siglo XIX

Pueblo Henya-Tlingit

Alaska, según informes proviene de la aldea Tuxekan

Madera

THE MENIL COLLECTION

Octubre 2023

PORTADA

Mickey Mouse Katsina, anteriormente en la colección de William Copley, ca. 1950. Pueblo Hopi, Estados Unidos. Madera, pintura y plumas, 12½ x 55% x 5¼ in (31.8 x14.2 x 13.3 cm). Rock Foundation Collection en la Menil Collection, Houston.