

RUTH ASAWA
A TRAVÉS DE LA LÍNEA

La artista estadounidense Ruth Asawa (1926–2013), más conocida en la actualidad por sus esculturas de alambre en espiral, consideraba el dibujo el centro de su práctica creativa, un ejercicio diario indispensable y generativo que ella comparaba con “las escalas para los músicos”. A través del dibujo, Asawa exploraba el mundo que la rodeaba y los límites del medio en sí mismo. Convirtió encuentros cotidianos en imágenes de belleza profunda y les dio posibilidades estéticas novedosas a los temas corrientes. *Ruth Asawa a través de la línea* es la primera exposición que se centra en el compromiso vitalicio de la artista con el dibujo, al cual describió como “su mayor placer y el más difícil”. La exposición muestra la amplitud de la práctica innovadora de la artista, presentando dibujos, collages, acuarelas y cuadernos de bocetos junto a estampas, papel plegado y obras en lámina de cobre. También se exponen algunas esculturas, pues ya en la década de 1950 Asawa veía su escultura como “una extensión del dibujo... casi como dibujar en el espacio”. Esta retrospectiva, organizada temáticamente, hace hincapié en enfoques clave y temas específicos que Asawa retomó y desarrolló a lo largo de su carrera. Más allá del simple placer, sus motivaciones para dibujar eran múltiples: ver, conocer, registrar, curar y nutrir, así como imaginar lo que hay o podría haber más allá de lo visible.

Asawa nació en Norwalk, California, fue criada en un hogar japonés-estadounidense y, desde muy joven, asistió a clases semanales de caligrafía. Dibujar se convirtió en una actividad que la animó durante los dieciséis meses que ella y su familia tuvieron que pasar en los campos de reclusión en California y Arkansas durante la Segunda Guerra Mundial. Trasladó este entusiasmo a la Milwaukee State Teachers College, donde estudió con la esperanza de convertirse en profesora de artes. De 1946 a 1949 asistió a la escuela experimental de artes liberales Black Mountain College, en Carolina del Norte, donde asimiló y amplió las lecciones fundamentales aprendidas en sus numerosos cursos con Josef Albers, ex profesor de la Bauhaus, y el arquitecto e inventor Buckminster Fuller. Ella describió esta experiencia crucial como una forma de aprender a ver, una búsqueda que continuaría durante el resto de su carrera.

ARRIBA *Sin título* (BMC.56, Bailarinas),
ca. 1948–49. Óleo y aguada sobre
papel, 12 × 19 in. (30.5 × 48.3 cm).
Colección privada. Foto: Dan Bradica

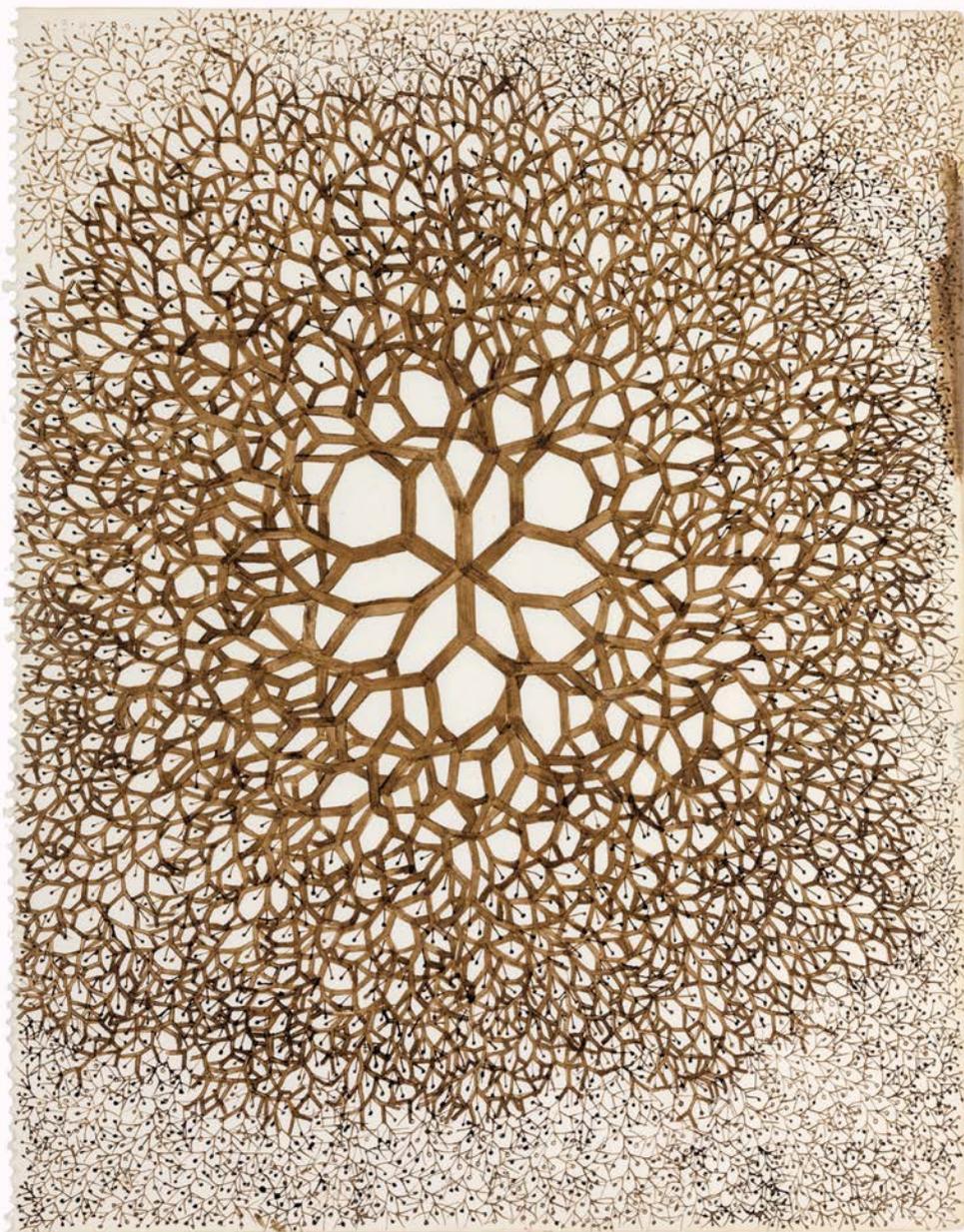
DERECHA *Sin título* (S.840, Plegado
en papel de columnas alternadas de
triángulos blancos y negros), ca. 1952.
Tinta sobre papel, 20 3/8 × 11 × 1 1/4 in.
(51.8 × 29.2 × 2.9 cm). Colección
privada. Foto: James Paonessa

Asawa desarrolló una sensibilidad aguda hacia los fenómenos visuales y un enfoque ingenioso de los materiales. Buscaba formas sencillas procedentes de su entorno inmediato —hojas caídas de cerezo silvestre, bailarinas con los brazos en alto—, escudriñándolas en las relaciones figura-fondo y por su potencial estético cuando se superponen, opacan o transparentan. La forma generativa de la bailarina, por ejemplo, evolucionó en la obra de Asawa desde los vibrantes estudios pintados realizados en Black Mountain hasta sus esculturas continuas posteriores *Form within a Form* (Forma dentro de una forma) y dibujos relacionados, realizados en aguadas de acuarela, puntos de tinta goteada, o en relieve sobre planchas de cobre. Ella utilizó una gama amplia de materiales y utensilios, desde pinceles y plumillas tradicionales hasta sellos de lavandería, pedales de bicicleta, papas cortadas por la mitad, e incluso un pez entero.

Asawa también investigó las propiedades del papel en sí, no solamente como superficie sobre la cual dibujar, sino como material con el que construir dibujos tridimensionales. De niña aprendió a hacer origami y volvió a plegar papel durante su estancia en Black Mountain. Siempre la intrigaron las posibilidades estructurales y visuales inesperadas de una hoja de papel. En sus construcciones plegadas exploraba la línea y la forma manipulando la dimensionalidad de la hoja, un método parecido al que empleaba con el alambre. Para Asawa, trabajar con alambre era “una extensión natural del dibujo sobre papel: transferir la línea de tinta al metal y trasladarla al espacio”.

En sus esculturas de alambre amarrado y dibujos relacionados, Asawa exploró las complejidades estructurales de las formas vegetales, examinando cómo los diferentes centros determinan las estructuras resultantes del crecimiento ramificado. Los patrones naturales en capas o en espiral de las formas orgánicas fascinaban a Asawa. Ella grabó meticulosamente en tinta sobre papel

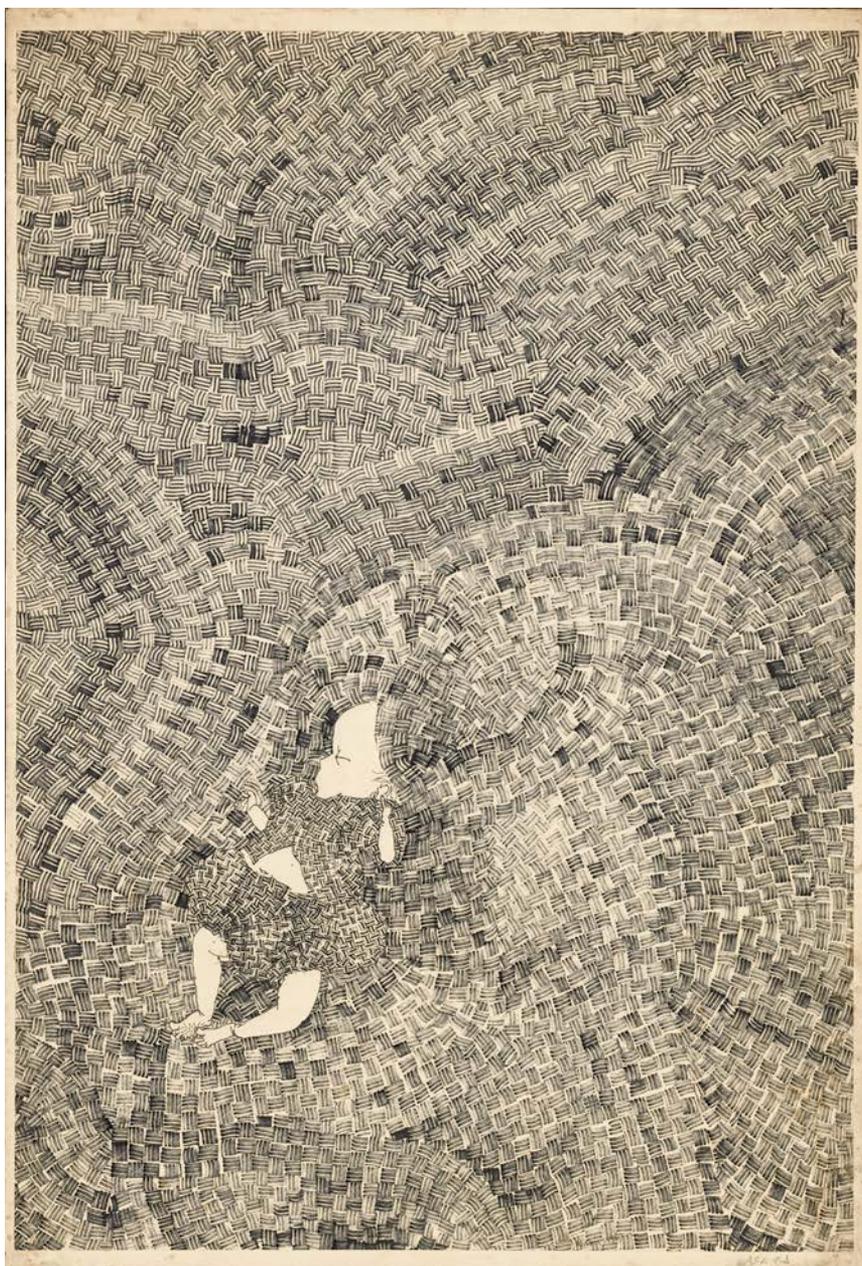
Sin título (SD.012, Dibujo de escultura de alambre trenzado con centro de seis brazos y gotas en los extremos), ca. años 1970. Tinta sobre papel, 14 × 10 $\frac{3}{4}$ in. (35.56 × 27.31 cm). Colección privada. Foto: Hudson Cuneo.

los anillos concéntricos de crecimiento de una secuoya gigante y utilizó un estilete para dibujar sobre una lámina metálica el disco en espiral de un girasol y las flores liguladas divergentes.

Para Asawa, dibujar era una forma de conectar con la naturaleza y forjar un vínculo comunitario. En cientos de dibujos individuales y en páginas de cuadernos de bocetos, creó representaciones sensibles de amigos íntimos y familiares, objetos cotidianos y flores de su jardín. Una acuarela de caquis, arrancada de un cuaderno de bocetos, transforma el fruto en un ejercicio de color, composición y control. Asawa eligió el tema más íntimo e inmediato —su hijo Paul— para un dibujo de 1961. Experimentando con un rotulador en el que hizo ranuras para que un solo trazo formara varias líneas paralelas, creó un dibujo sofisticado, elevando la representación tierna de su hijo a una imagen atemporal de belleza.

Cuando el Menil Drawing Institute abrió sus puertas al público en 2018, una de las esculturas de alambre en espiral de Asawa colgaba en el espacio de entrada, enfatizando la intención del Drawing Institute de desafiar las definiciones tradicionales del medio. Por ello, resulta apropiado retomar la noción expansiva del dibujo de Asawa, evidente en el conjunto de obras de arte expuestas, como tema de una exposición específica. *Ruth Asawa a través de la línea* ofrece una visión de su enfoque abierto e inventivo del dibujo y su atención especial al material, la línea, la superficie y el espacio. Nos ofrece a todos la oportunidad de ver a través de los ojos de Asawa, abriendo —por así decirlo— una ventana a su mundo.

Texto adaptado de materiales y ensayos de la exposición en el catálogo que la acompaña, disponible en la Librería Menil.

Sin título (FF.1211, Paul Lanier sobre manta estampada), 1961. Rotulador en papel sobre tablero, 31 × 21 in. (78.7 × 53.3 cm). Colección privada.

Ruth Asawa a través de la línea está curada en conjunto por Edouard Kopp, conservador en jefe John R. Eckel, Jr. Foundation del Menil Drawing Institute y Kim Conaty, curadora de dibujos e impresos Steven and Ann Ames del Whitney Museum of American Art, con Kirsten Marples, conservadora asociada del Menil Drawing Institute y Scout Hutchinson, curadora asociada del Whitney Museum.

La mayor parte de la financiación de esta exposición es provista por la Henry Luce Foundation, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y Christie's. Además, cuenta con el apoyo de Judy y Charles Tate, David Zwirner, Eddie Allen y Chinhui Juhn, The Brown Foundation, Inc. / Nancy Abendshein, Clare Casademont y Michael Metz, Hilda Curran, Barbara y Michael Gamson, Janet y Paul Hobby, Linda y George Kelly, Dillon Kyle y Sam Lasseter, Susan y Francois de Menil, Franci Neely, Susanne y William E. Pritchard III, Leslie y Shannon Sasser, Bill Stewart y Johanna Brassert, Mark Wawro y Melanie Gray, Ann y Mathew Wolf Drawing Exhibition Fund, Nina y Michael Zilkha y la Ciudad de Houston por medio de la Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los programas se llevarán a cabo en el Menil Drawing Institute, salvo que se indique lo contrario.

INTERPRETACIÓN MUSICAL

DACAMERA ¡Para, mira, escucha!

Sábado 23 de marzo, 3 p.m. a 4 p.m..

CONFERENCIA

Jordan Troeller, “Fragilidad duradera”: Ruth Asawa y la materialidad de la línea

Jueves 11 de abril, 7 p.m.

MESA REDONDA

Ruth Asawa, arte y vida

Addie Lanier, hija de la artista, con Marilyn Chase, biógrafa

Jueves 9 de mayo, 7 p.m.

CHARLA CON EL CURADOR

Edouard Kopp habla de Ruth Asawa

Domingo 19 de mayo, 3 p.m. a 3:30 p.m.

TALLERES DE PLEGADO DE PAPEL CON JOAN SON

Principiante: sábado 1 de junio, 9:30 a.m. a 11 a.m.

Intermedio: sábado 29 de junio, 9:30 a.m. a 11 a.m.

Avanzado: sábado 13 de julio, 9:30 a.m. a 11 a.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todos.

Visite menil.org/events para obtener más información.

Fechas de la exposición

22 de marzo al 21 de julio de 2024

PORTADA *Sin título* (WC.252, Caquis) (detalle), ca. años 1970–80. Acuarela sobre papel, 14 × 17 in. (35.6 × 43.2 cm). Colección privada. Foto: James Paonessa