

SODIO Y ASFALTO
ARTE BRITÁNICO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO
15 julio – 10 octubre, 2004

Sodio y asfalto. Neón y concreto.
Colores, figuras, gráficos. Graffiti.
El rugido del tráfico, jirones de música y conversaciones.
Pestilencias y aromas.

Sodio y asfalto reúne el trabajo de 12 artistas –radicados en las ciudades británicas de Glasgow y Londres, así como en la ciudad de México y en Nueva York– que adoptan distintas estrategias para explorar las diversas texturas de la ciudad contemporánea. Su trabajo abarca muchas áreas de experiencias o de debate comunes sin dejar de lado las referencias locales y personales más específicas.

Estos artistas investigan tanto los aspectos formales como los fenomenológicos de la ciudad mediante un amplio espectro de posturas y una serie de medios como la escultura, la instalación, la pintura, el dibujo, el grabado y el video. Han llenado las salas del museo con propuestas, reflexiones y diálogos relativos a la naturaleza del entorno urbano, sitio de incesante negociación.

Organizada de manera conjunta por el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el British Council México y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, esta exposición constituye un esfuerzo por presentar por primera vez en nuestro país un conjunto de obras representativas del arte británico contemporáneo, que a su vez dialogan con el entorno urbano de la ciudad de México y de Monterrey, sede a la que viajará después de su presentación en la capital del país.

La muestra ha sido curada por Ann Gallagher, curadora del British Council, y Tobias Ostrander, curador de arte contemporáneo del Museo Tamayo. Se trata de una iniciativa impulsada por el British Council, la organización internacional de relaciones culturales y educativas entre el Reino Unido y el resto del mundo, que se desprende de su interés por crear proyectos de colaboración y beneficio mutuo que muestren la innovación y creatividad del Reino Unido y México con el fin de establecer un diálogo entre ambas naciones.

Participan los artistas David Batchelor, Martin Boyce, Kathrin Böhm, Nigel Cooke, Jim Lambie, Paul Noble, Rosalind Nashashibi, Nick Relph y Oliver Payne, Melanie Smith, Mark Titchner y Richard Wright. La mayoría de ellos muestra su trabajo por primera vez en México y no representan a una generación o un lugar únicos. Sin embargo, existen afinidades y convergencias entre las metodologías y los medios que emplean.

Con el fin de propiciar una acercamiento y un intercambio con el público, se realizará una serie de actividades paralelas a la exposición: plática con Kathrin Böhm (12 julio, 19:30 horas, auditorio del Museo Tamayo); plática con Rosalind Nashashibi (13 julio, 11:00 horas, Centro de Capacitación Cinematográfica); conversación y visita guiada con los curadores Ann Gallagher y Tobias Ostrander (16 julio, 13:00 horas, Museo Tamayo); conversación y visita guiada con el curador Tobias Ostrander (29 julio, 13:00 horas, Museo Tamayo); concierto de Peter Sheppard Skærved (1 agosto, 13:00 horas, Cyberlounge, Museo Tamayo).

Sodio y asfalto: las propuestas artísticas

De acuerdo con los curadores, muchas de las obras incluidas en esta exposición aluden a la señalización urbana: los anuncios espectaculares, las cajas de luz, los carteles y graffiti que recubren las calles de la ciudad con su luminosidad, color y texturas. Las observaciones de la configuración y los ritmos del espacio social han sido trasplantadas también al ambiente del museo.

Otras piezas se refieren al legado del modernismo en la cultura urbana contemporánea a través de planos utópicos y de la filosofía del diseño de mediados del siglo XX. En otros casos se observa la apropiación y la reformulación del lenguaje de la abstracción y la geometría modernistas. Se exploran las sensaciones evocadas por la ciudad y la naturaleza intoxicante de su artificialidad, y sus estructuras subyacentes son objeto de escrutinio.

De escala espectacular las obras de **Mark Titchner** imitan la estética de la imaginería promocional en una mezcla híbrida de diseños sacados de motivos geométricos, abstractos y encontrados, así como de diversos formatos de texto obtenidos de letras de canciones populares y de escritos de figuras alguna vez consideradas radicales como Buckminster Fuller. Al separar estas referencias de su contenido conceptual reduciéndolas a elementos decorativos o eslóganes elegidos al azar, explora la manera en que la cultura dominante absorbe y trivializa la vanguardia, explican los curadores.

Además de presentar su obra en las salas del museo, Titchner hizo un diseño para un espectacular colocado en Avenida Revolución en la ciudad de México.

Los objetos que aparecen en los singulares entornos de **Martin Boyce**, ya se trate de motivos icónicos del diseño modernista o de esculturas creadas con materiales urbanos, son todos referentes de su propio linaje en nuestra cultura. Gallagher y Ostrander señalan que, al ubicarlos cuidadosamente dentro de la puesta en escena, en combinación con dibujos geométricos murales derivados del color y las líneas de los objetos, se evoca la memoria de su antigua función mientras se reivindica un sentido de esperanza y de posibilidades.

En el video *Gentlemen* de **Oliver Payne** y **Nick Relph** han quedado registrados sus vagabundeos por las calles de Londres en un collage de imágenes fragmentadas y dilatadas que se concentran en las luces, colores, reflejos y superficies con que se van topando. Al mismo tiempo una narración agrega un torrente de observaciones y evocaciones sobre la naturaleza corrupta pero seductora de la ciudad.

Las pinturas murales de **Richard Wright** y sus obras en papel evocan los elementos gráficos de carteles y señalizaciones urbanas, ornamentos arquitectónicos y otros emblemas decorativos. Utilizando las antiguas técnicas para reproducir avisos callejeros –comentan los curadores–, ejecuta modelos de enrejados, motivos constructivistas y efectos del trampantojo. Sus carteles, diseñados para ser adheridos directamente a superficies internas o externas, son por naturaleza, siguiendo la tradición de los avisos callejeros ilegales, presencias efímeras, fugaces.

En los lienzos de **Nigel Cooke** hay secciones sumamente detalladas que representan suburbios abandonados con escombros y graffiti siniestros dispersos por aquí y por allá, en escenas ejecutadas con un virtuosismo técnico extraordinario. Exquisitamente extrañas, estas composiciones sugieren el sombrío humor callejero, y su diminuta presencia les permite mantener un diálogo con la pintura abstracta monocroma predominante de la obra, explican Ann Gallagher y Tobias Ostrander.

En su proyecto actual para cartel *and millions and millions* **Kathrin Böhm** refleja la estética del tejido visual informal de la ciudad, con sus carteles pegados al azar y sus graffiti, transformando los muros del museo en un collage de papel de colores impreso. En su propuesta de un proceso interactivo invita a los asistentes a examinar los carteles sobrantes y llevárselos.

David Batchelor produce sus obras tridimensionales con materiales rescatados de las calles —“diablitos” de acero o madera y cajas de luz usadas— pintados o iluminados con color monocromático. Contaminados por las estropeadas estructuras que los sustentan, estos monocromos impuros reflejan la experiencia del color sintético en la ciudad. El tema de la proyección de transparencias de Batchelor lo constituyen los objetos de uso cotidiano monocromáticos encontrados en el paisaje urbano, apuntan los curadores.

La complejidad visual de su ciudad adoptiva se ha convertido en el centro de atención de la práctica de **Melanie Smith**. Su *Installation of Paintings for Six Steps to Abstraction (Variation)*, de 2004, hace referencia a la experiencia de la densidad óptica en el espacio urbano, a través de la yuxtaposición de sus pinturas con motivos en colores brillantes y sus videos de los mercados y las calles populosas de la ciudad de México. Al igual que Titchner, Melanie Smith creó una imagen para otro espectacular colocado en Circuito Interior en la ciudad de México.

Por su parte, **Jim Lambie** transforma y define un área del piso del museo marcando su contorno con tiras de cinta industrial reflejante, y convierte objetos provenientes de mercados de pulgas y tiendas baratas en esculturas refulgentes que hacen referencia al ambiente de los antros o evocan símbolos del fetichismo.

En sus observaciones de las estructuras y los entornos sociales **Rosalind Nashashibi** se concentra en los patrones de movimiento que operan dentro de las situaciones urbanas permitiendo que surja su humanidad esencial. En su filme *The State of Things* la imagen de una venta de garaje en Glasgow se acompaña del sonido y los cantos de una música de Medio Oriente trasformando lo local en global, comentan los curadores. La configuración y textura dentro de estos entornos —como el tránsito ciudadano— son también blanco de su atención.

Los dibujos de perspectiva y animaciones ejecutados meticulosamente por **Paul Noble** aluden con humor negro al vocabulario de la planeación urbana de la posguerra a través del mapeo de la ficticia ciudad modelo de *Nobson*. Los edificios aparecen distribuidos en retícula y contruidos con letras de una fuente peculiar. Así, los grupos de edificios deletrean su significado convenientemente en una maravillosa caricatura de la forma supeditada a la función. Utopía es un concepto ambiguo que significa ya sea ningún lugar o un buen lugar, y *Nobson* contiene elementos de ambos, señalan Gallagher y Ostrander.

DAVID BATCHELOR nació en Dundee en 1955 y vive en Londres; **KATHRIN BÖHM** nació en Bamberg, Alemania, en 1971 y vive en Londres; **MARTIN BOYCE** nació en Glasgow en 1967, donde vive actualmente; **NIGEL COOKE** nació en Manchester en 1973 y vive en Londres; **JIM LAMBIE** nació en Glasgow en 1964, donde vive actualmente; **PAUL NOBLE** nació en Northumberland en 1963 y vive en Londres; **ROSALIND NASHASHIBI** nació en Croydon en 1973 y vive en Glasgow; **OLIVER PAYNE** nació en Londres en 1977 y **NICK RELPH**, nació en Londres en 1979. Ambos viven en Nueva York; **MELANIE SMITH** nació en Poole en 1965 y vive en la ciudad de México y Tepoztlán; **MARK TITCHNER** nació en Luton en 1973 y vive en Londres; **RICHARD WRIGHT** nació en Londres en 1960 y vive en Glasgow.

Exposición organizada por el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en colaboración con el British Council México y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.

Agradecemos el apoyo de

LA COLECCIÓN
JUMEX.

DaimlerChrysler Services

HSBC

THE ANGLO MEXICAN
FOUNDATION

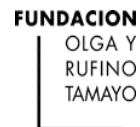
ESCAPARATE
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

BRITISH
COUNCIL

CONACULTA · INBA

FUNDACION
OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

MUSEO
TAMAYO

arte contemporáneo

Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Reforma y Gandhi s/n ▪ Bosque de Chapultepec
Coordinación de Comunicación
Blanca Espinosa ▪ Raquel Montes
52.86.65.19/29 ▪ comunicacion@museotamayo.org
www.museotamayo.org