

- CONACULTA •INBA
- Fundación Olga y Rufino Tamayo
- Museo Tamayo **Arte Contemporáneo** → Boletín de prensa

La interpretación de los sueños

Una selección del acervo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo

24 febrero – 15 mayo, 2005

La muestra *La interpretación de los sueños* presenta obras del acervo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo creadas por artistas europeos, estadounidenses y latinoamericanos del siglo XX que asumieron un compromiso creativo con el subconsciente.

Curada por Tobias Ostrander, curador del Museo Tamayo, esta selección cubre un periodo de más de 60 años y pretende involucrar al público en un diálogo sobre la utilización que, en contextos y con técnicas diferentes, han hecho varias generaciones de artistas del subconsciente, desde que Sigmund Freud (1856-1937) lo identificara a principios del siglo XX.

La exposición toma su nombre del texto fundamental de Freud, escrito en 1900, que constituyó la base de su planteamiento sobre el subconsciente y la estructura de la psique. El desarrollo del psicoanálisis que él llevó a cabo, dentro del cual la interpretación de los sueños era una de las técnicas terapéuticas centrales, tuvo un efecto profundo en los surrealistas.

Este grupo internacional de artistas y escritores dirigido por el poeta André Breton (1886-1966) proponía una revisión dramática de los valores de una cultura occidental que ellos consideraban enferma, a partir del ejercicio de métodos no racionales de producción artística. Desarrollaron varias formas de “automatismo”, como la escritura, la pintura y el dibujo espontáneos, basados parcialmente en el concepto freudiano de la “asociación libre”, a partir del cual pretendían expresar la fuerza creativa del inconsciente en el arte, explica el curador.

Algunos de los artistas involucrados con el surrealismo presentes en esta exposición son Max Ernst, René Magritte, André Masson, Joan Miró y Roberto Matta. Cada uno de ellos implementó sus propias expresiones de los métodos “automáticos” que incluyen el azar, las yuxtaposiciones inexplicables y la ilustración de las narrativas de los sueños.

De acuerdo con Ostrander, muchos de los artistas relacionados con el surrealismo buscaron en culturas no occidentales ejemplos de prácticas “automáticas” —como la utilización del trance hipnótico, las alucinaciones y la intoxicación para producir imágenes y formas cargadas de significado. Varios artistas cuyas obras pertenecen a esta colección hacen referencia a formas y símbolos de culturas africanas, precolombinas, esquimales e indígenas norteamericanas, como es el caso de Wifredo Lam, Víctor Brauner, Graham Sutherland, Carlos Mérida y Rufino Tamayo.

Sus investigaciones se relacionan estrechamente con algunas nociones del “inconsciente colectivo” desarrolladas por Carl Gustav Jung (1875-1961). Primero alumno y más tarde rival de Freud, Jung articuló una teoría de un inconsciente colectivo evolutivo compuesto de “arquetipos”, tendencias psíquicas heredadas, cuya evidencia empírica observó en la reincidencia de símbolos y mitos a través de las culturas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, artistas fundadores del surrealismo, como Max Ernst y André Masson, se establecieron en Estados Unidos, donde sus ideas tuvieron un fuerte impacto en artistas jóvenes en busca de nuevas formas de abstracción y de la expresión de contenidos emocionales –comenta el curador de la exposición. Robert Motherwell, Mark Rothko, Adolph Gottlieb, Helen Frankenthaler y Willem de Kooning se vieron influenciados de manera directa durante los años 40 por el énfasis surrealista en la liberación del inconsciente a partir de los métodos del automatismo. Progresivamente, estos artistas —que más tarde se identificarían con el expresionismo abstracto y el *action painting*— fueron valorando los signos gestuales no sólo como el registro del proceso de creación de una obra, sino como vehículos de energía psíquica. Imbuidas en la fisicalidad de su creador, las marcas gestuales eran vistas como un puente entre el subconsciente del artista y la experiencia del espectador, concluye Ostrander.

Agradecemos el apoyo de

LA COLECCIÓN
JUMEX.

DaimlerChrysler Services

HSBC

 CONACULTA · INBA

FUNDACION

OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

arte contemporáneo

MUSEO
TAMAYO

Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Blanca Espinosa + Raquel Montes
Coordinación de comunicación

Reforma y Gandhi s/n Bosque de Chapultepec
52.86.65.19/29 + www.museotamayo.org
comunicacion@museotamayo.org