

MUSEO JUMEX

CALDER: DERECHOS DE LA DANZA

22.MAR.15 – 28.JUN.15

GALERÍA 2 Y 3

La exposición *Calder: derechos de la danza*, que se exhibirá en el Museo Jumex del 22 de marzo al 28 de junio, presenta una selección diversa de la producción de Alexander Calder (1898-1976), artista norteamericano que redefinió la historia del arte a través de la transformación del espacio y el uso de materiales no convencionales. Curada por Alexander S. C. Rower, presidente de la Fundación Calder y nieto del artista, la exposición presenta casi cien obras que van de los años veinte a los años setenta y que nos ayudan a entender tanto sus intuiciones intelectuales como sus inmensas innovaciones perceptivas. A pesar de las conexiones de Alexander Calder con Latinoamérica y su gran legado entre artistas de generaciones subsecuentes, *Calder: derechos de la danza* es la primera exposición del artista en México en más de veinticinco años.

“Es una inmensa emoción colaborar con la Fundación Jumex en este importante proyecto”, declaró Rower. “La exposición no podría haber llegado en mejor momento, dándole al público mexicano la oportunidad de experimentar el trabajo de mi abuelo de una manera completamente nueva en este recientemente inaugurado y prístinamente diseñado museo del siglo XXI. Es una exposición para México que seguramente contribuirá a nuestro entendimiento de Calder a nivel internacional”.

La exposición toma como punto de partida la inspiración y experiencia de Calder en Latinoamérica. “[Calder es] el perpetuador de inesperadas formas de equilibrio que conquistan para la escultura los derechos de la danza”, escribió el reconocido crítico Juan García Ponce en 1968. Difícil de definir, pero indudablemente presente, la energía naturalista inherente en su escultura, fue inmediatamente reconocida y celebrada por sus amigos latinoamericanos, a quienes visitó en numerosas ocasiones, comenzando en 1948, cuando lo que pareciera una atracción mutua lo llevó a México, Venezuela y Brasil.

La exposición comienza en la Galería 3, donde los visitantes se encontrarán con una progresión de esculturas instaladas cronológica y conceptualmente, en una disposición diseñada por la arquitecta Tatiana Bilbao quien se inspiró en Mathias Goeritz (un amigo cercano de Calder), y especialmente en su concepto de “arquitectura emocional” que promueve un diseño del espacio capaz de responder a las emociones humanas, buscando la consumación del arte y la arquitectura.

Una presentación de escultura en alambre, de objetos sin masa, le dará la bienvenida a los visitantes. Calder desarrolló este innovador proceso escultórico –una de las primeras invenciones reconocidas del artista–

durante su estancia en París, donde, al poco tiempo de su llegada en 1926, fue inmediatamente acogido por el círculo de artistas de vanguardia; compositores, arquitectos y pensadores de Montparnasse quienes reconocieron las ingeniosos objetos de alambre y su complejo *Cirque Calder* (1926-1931). La pieza central de este grupo de objetos es *Aztec Josephine Baker* (1930), una representación, casi de tamaño real, de la famosa bailarina, cantante y actriz quien fuera la sensación de los cabarets parisinos.

En 1933 Calder escribió “Justo como uno puede componer colores o formas, uno puede también componer movimientos”. Al hacer sus composiciones cinéticas, logró dotarlas de un tipo de vitalidad y sensibilidad humana. Su serie de “paneles” o “marcos”, que exploran el concepto de pinturas en dos dimensiones en movimiento, son el perfecto ejemplo de este fenómeno y tres de ellos se exhibirán en México por primera vez: *Snake and the Cross*, *White Panel* y *Red Panel*, todas de 1936. Un móvil más tardío pero igualmente icónico es *53 Black Dots* (1953) que con sus doce elementos de diversos colores, formas y tamaños –tres de los cuales están perforados– revela, en varios niveles, el interés del artista por las nociones contemporáneas de “presencia” y “ausencia”.

En la Galería 2, los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar una selección de escultura de gran formato a una cercanía y ritmo completamente diferentes. *La Grande vitesse* (1:5 intermediate maquette), de 1969, y *3 Segments*, de 1973, tienen una imponente presencia, dando una tangible sensación de gravedad y escala. Una de las piezas clave es *Scarlet Digital*, de 1945, que se exhibió poco tiempo después de su ejecución pero después se mantuvo en el hogar de los Calder (fuera del alcance del público) hasta muy recientemente. Con sus diversas mociones y sus “dígitos”, cuasi dedos, la obra es al mismo tiempo totalmente abstracta e intuitivamente humana. *The Big Ear*, un *stable* de gran formato creado en 1943 para la retrospectiva de Calder en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, juega con los sentidos de manera aún más directa al amplificar la voz a través de su arco dinámico. Un grupo de maquetas para escultura monumental también estarán exhibidas.

Las obras incluidas en la muestra provienen principalmente de la prestigiosa colección de la Fundación Calder y comprenden las conocidas esculturas de alambre, móviles y *stables* así como pintura y joyería.

SOBRE EL ARTISTA ALEXANDER CALDER

Alexander Calder (1898–1976), cuya ilustre carrera recorre gran parte del siglo XX, es uno de los más aclamados e influyentes escultores norteamericanos de nuestra época. Nacido en una familia de celebrados artistas de formación académica, utilizó su genialidad innovadora para cambiar profundamente el curso de la historia del arte moderno. Comenzó por desarrollar un nuevo método de esculpir: delineó la masa al sugerir su volumen con sólo unas pocas líneas de alambre.

Tras una visita al estudio de Mondrian en octubre de 1930, en la que se impresionó por el ambiente y la activación del espacio, creó sus primeras composiciones completamente abstractas e inventó la escultura cinética conocida como “mobile” (móvil), un término creado por Marcel Duchamp en 1931 para describir dichas piezas que denota tanto “movimiento” como “motivo” en Francés. Sus primeros móviles operaban a través de un sistema de manijas y motores pero abandonó estos mecanismos tras desarrollar móviles que respondían a las corrientes de aire, luz, humedad e interacción humana. También creó obras abstractas estacionarias que Jean Arp apodó “stables”.

En 1948 Calder hizo sus tres primeros largos viajes a Brasil –pasando por la ciudad de México por primera vez– donde se presentaron exposiciones exitosas en Río de Janeiro y São Paulo. En 1952, aceptó el encargo de *Acoustic Ceiling* (1954), una pieza para el Aula Magna del auditorio de la Universidad Central de Venezuela. El mismo año, representó a Estados Unidos en la Bienal de Venecia, ganando el primer premio de escultura. Hacia finales de los años cincuenta, se dedicó a hacer escultura de placas de acero atornilladas en una escala monumental destinada para espacios exteriores. Estos majestuosos titanes, entre ellos *El sol rojo* (1968), continúan agraciando las plazas públicas de numerosas ciudades del mundo. Durante su vida, se presentaron grandes retrospectivas de su trabajo en el Guggenheim Museum, Nueva York (1964); Museum of Fine Arts, Houston (1964); Musée National d’Art Moderne, París (1965); Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, Francia (1969); y el Whitney Museum of American Art, Nueva York (1976). Calder murió en Nueva York, en 1976, a los setenta y ocho años de edad.

SOBRE EL CURADOR: ALEXANDER S. C. ROWER

Alexander S. C. Rower es presidente de la Fundación Calder y nieto de Alexander Calder. La Fundación Calder es una organización sin fines de lucro fundada en 1987 por Rower, dedicada a coleccionar, exhibir, preservar e interpretar el arte y los archivos del artista. La Fundación ha documentado más de 22 mil obras de Calder y ha establecido un extenso archivo dedicado a todos los aspectos de su carrera. Rower ha curado un sinnúmero de exposiciones por todo el mundo, incluyendo proyectos en Leeum, Samsung Museum of Art, Seúl; Centre Pompidou, París; Whitney Museum of American Art, Nueva York; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; The Menil Collection, Houston; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Guggenheim Museum, Bilbao; y el National Gallery of Art, Washington, D.C. Ha publicado numerosos textos sobre la vida de Calder y frecuentemente ofrece conferencias sobre el tema.

La Fundación Jumex Arte Contemporáneo fue creada para promover la producción, reflexión y conocimiento del arte contemporáneo, así como para generar nuevas propuestas de apoyo a la cultura. Esto lo hace a través de Colección Jumex, el acervo artístico de la Fundación; Museo Jumex, un recinto para la exposición y activación del arte contemporáneo; Galería Jumex Ecatepec, un espacio para proyectos experimentales; y Editorial Jumex, una plataforma de publicación y divulgación. Adicionalmente, la Fundación promueve su misión a través de tres áreas que la complementan: Fomento, programa dedicado al financiamiento y apoyo del estudio y producción del arte contemporáneo y de propuestas independientes; Investigación, departamento dedicado al análisis del panorama cultural contemporáneo; y Educación, área encargada de enriquecer la habilidad del visitante para entender y apreciar el arte contemporáneo.

MUSEO JUMEX
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 303
AMPLIACIÓN GRANADA
11529, MÉXICO, DF

T.
(55) 5395 2615
(55) 5395 2618

FUNDACIÓNJUMEX.ORG

PRECIOS Y HORARIOS

Entrada: \$30 público nacional; \$50 público extranjero; 50% de descuento a estudiantes y maestros (con credencial); entrada gratuita a menores de 15 años y personas mayores de 60 años (con credencial); los viernes la entrada es gratuita.

El Museo Jumex opera de martes a domingo, de 11 am a 8 pm.

CONTACTO DE PRENSA:

Gina Jaramillo
gina@despachodeproyectos.mx
04455 5437 9787