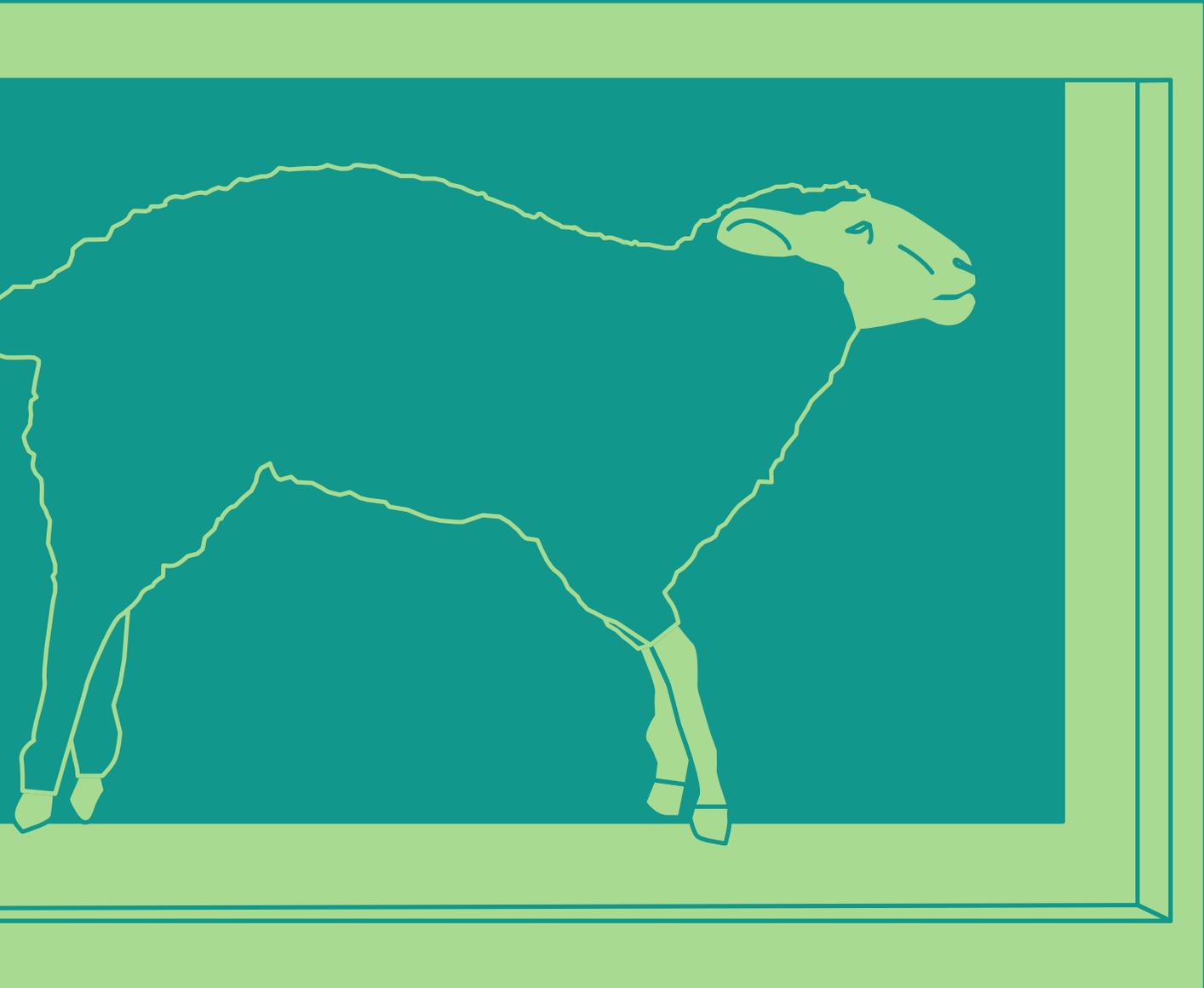


BITÁCORA

MATERIAL EDUCATIVO

#07



DAMIEN HIRST
VIVIR PARA SIEMPRE (POR UN MOMENTO)
23.MAR.-25.AGO.2024

En esta bitácora encontrarás reflexiones sobre algunos de los temas que el artista Damien Hirst aborda en su obra: vida y muerte; creencia; materia y tiempo. Las ilustraciones de algunas piezas te ayudarán a conocer más sobre el trabajo de este artista y las conexiones entre ellas.

Complementa tu recorrido por las galerías del museo con este material y explora las posibilidades que te proponemos.

Algunas cosas que quizás no sabías de Damien Hirst

Pertenece a la generación de los Jóvenes artistas británicos (YBA por sus siglas en inglés). A principios de la década de 1990 destacaron por abordar temas complejos como la muerte y la religión; y utilizar materiales poco convencionales, entre ellos formaldehído y píldoras.

Damien Hirst practicó dibujo anatómico en una morgue.

En 1995 ganó el Premio Turner, el principal reconocimiento británico de arte contemporáneo, con *Mother and Child (Divided)* (1993), que verás en la Galería 2.

Damien Hirst ha declarado que la cultura mexicana le sirve de inspiración por su relación e interpretación de la muerte.



***Mother and Child
(Divided), 1993***
[Madre e hijo (divididos)]

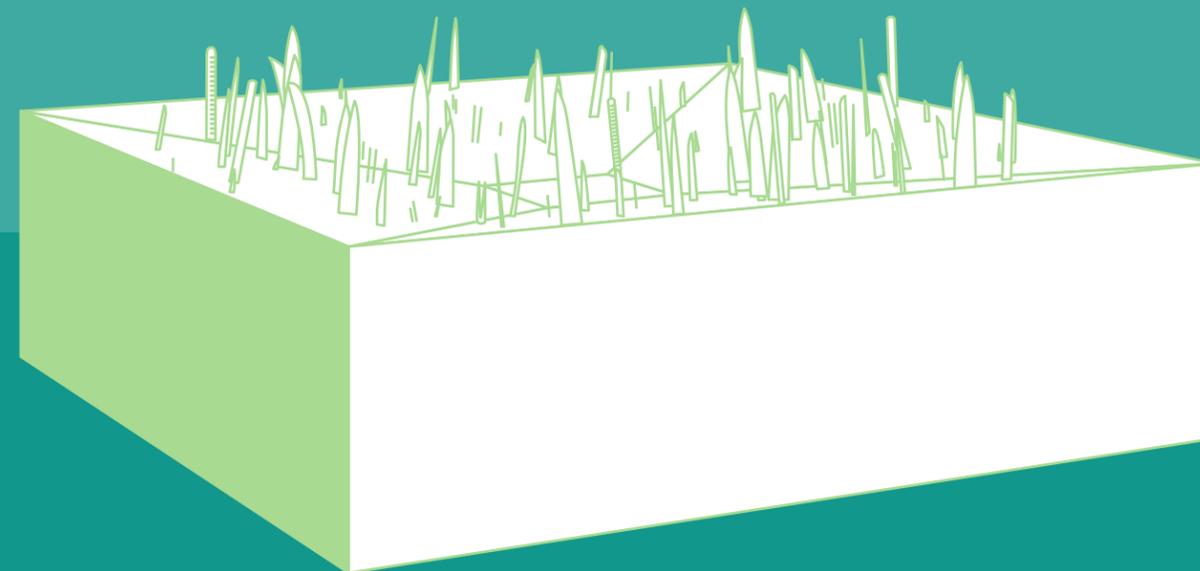
VIDA

La vida es una historia llena de transformaciones, como un viaje en el que experimentamos emociones, aprendemos cosas nuevas y enfrentamos desafíos. Para Hirst vivir es algo extraordinario y valioso, pero también frágil y efímero. El artista reflexiona sobre nuestra experiencia humana, provocando conversaciones y despertando emociones que desafían nuestras ideas sobre este tema. Así como el título de esta exposición *Vivir para siempre (por un momento)*, Hirst explora las infinitas posibilidades que existen entre la inmortalidad y la mortalidad.

Los títulos son una herramienta que Hirst utiliza para expresar las reflexiones que tiene al momento de realizar una obra. Las palabras nos remiten a emociones, colores, sensaciones que podrían describir estas piezas abstractas.

The History of Pain, 1999 [La historia del dolor]

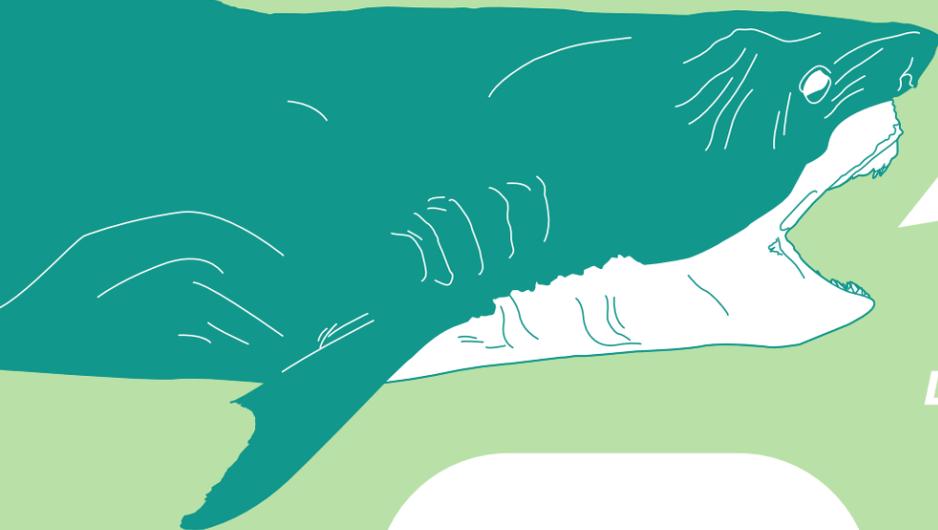
En esta pieza compuesta por una pelota que parece estar flotando sobre una superficie con cuchillos que amenazan con pincharla, Damien Hirst nos invita a reflexionar sobre las emociones generadas al saber que un potencial suceso, como el dolor o la muerte, llegará. El dolor es una sensación que puede experimentarse tanto física como emocionalmente, y aunque no es placentera, en ocasiones nos transforma.



MUERTE

Diferentes artistas han explorado las nociones de vida y muerte a lo largo de la historia. Algunas de las primeras manifestaciones artísticas surgieron para trascender en el tiempo, cuando el ser humano se percató de que los seres vivos tienen un final inevitable. La obra de Hirst nos confirma que la vida y la muerte son dos conceptos estrechamente relacionados, ya que uno no se puede entender sin el otro.

Death Denied, 2008 [Muerte negada]



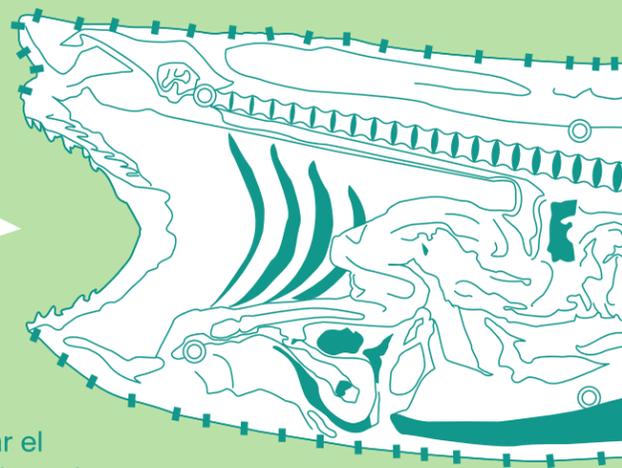
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra vida si no tuviera un fin?

¿Qué hace que cada día sea único y especial en tu vida?

Death Explained, 2007 [La muerte explicada]

¿Qué sucede cuando algo llega a su fin?
¿Cómo se transforma?

¿Crees que un final podría ser el inicio de otra cosa?



Al usar formaldehído en algunas de sus obras, Hirst busca frenar el proceso de descomposición de ciertos animales. Mediante técnicas científicas, Hirst crea este tipo de esculturas en las que vemos que permanecer intacto es una contradicción a la idea de transformación, que representa la vida.

Estas piezas contienen dos tiburones, pero con una diferencia clave: uno de ellos está completamente dividido de un extremo al otro.

Los siguientes conceptos están presentes en la producción artística de Damien Hirst, entrecruzándose para producir nuevas ideas y preguntas alrededor de ellos.
¿Qué otras piezas puedes relacionar con ellos a través de tu recorrido?

BELLEZA

HORROR



Ciencia detrás del arte

Para crear algunas de sus obras, Damien Hirst emplea saberes y técnicas de la física, química, biología, anatomía y medicina. Por ejemplo:

El formaldehído es una sustancia química que se utiliza para evitar la descomposición de muestras anatómicas y facilitar su estudio en un estado lo más cercano posible al natural.

La pelota que parece flotar como si fuera un truco de magia, en realidad está suspendida gracias a

un principio físico llamado “levitación aerodinámica”, que sucede cuando un objeto esférico flota sobre un flujo constante de aire.

Los modelos anatómicos suelen realizarse con materiales como cera o plástico y tienen fines didácticos. La escultura de una mujer embarazada que se encuentra en la plaza del museo es una versión gigante de este tipo de representaciones y está realizada en bronce, uno de los materiales escultóricos más antiguos.

CREENCIA

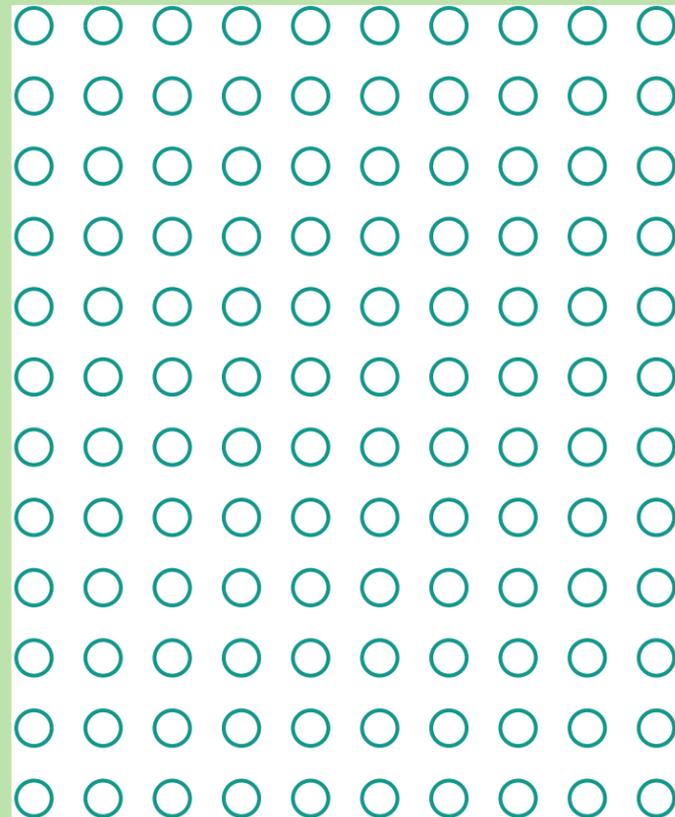
Damien Hirst ha cuestionado abiertamente que la gente crea en la medicina y no en el arte. Creer en algo tiene que ver con las ideas, ya sean científicas o espirituales, que cada persona asume como verdaderas. Una creencia puede ser individual o compartida por un grupo de personas. Esto nos invita a preguntarnos si hoy en día creemos sin un sentido crítico en la ciencia de la misma manera que antes sucedía con la espiritualidad, desafiando nuestras propias ideas y formas de pensar.

Cefoperazone, 2007 [Cefoperazona]

La serie *Spot Paintings* [Pinturas de puntos], iniciada en 1986, es una de las más reconocidas del artista. Al observar estos lienzos, encontramos puntos del mismo tamaño y de distintos colores que parecerían estar pintados por una máquina, pero en realidad están hechos a mano por el artista e integrantes de su estudio. Para titular estas obras, Hirst usa nombres de diferentes medicamentos provenientes del catálogo de un laboratorio transnacional, proponiendo una lectura del arte desde la ciencia y la medicina.

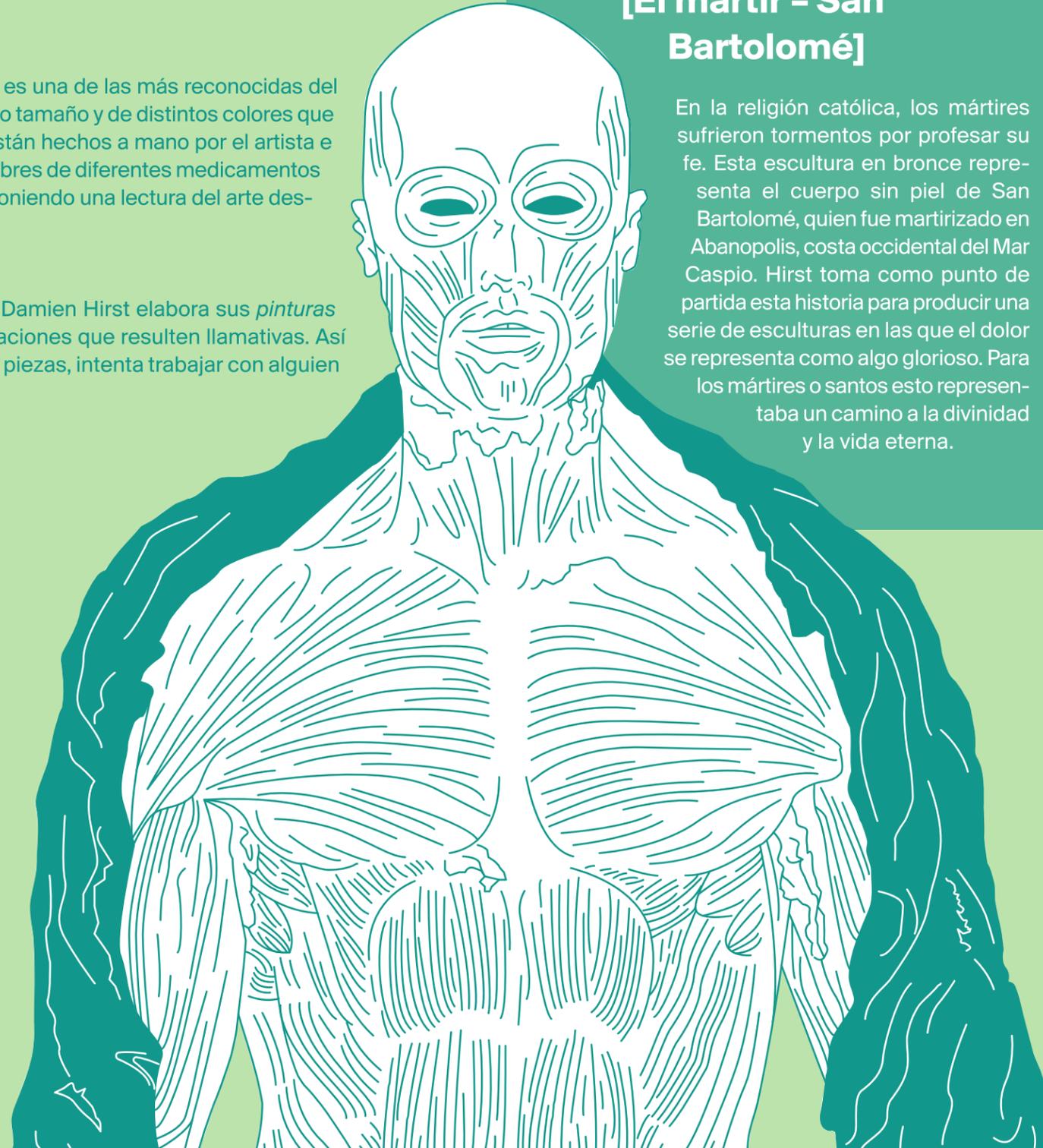
Ahora hazlo tú: Punto por punto

Completa la ilustración de abajo de la misma manera en que Damien Hirst elabora sus *pinturas de puntos*, buscando no repetir los colores y creando combinaciones que resulten llamativas. Así como el artista colabora con otras personas para realizar estas piezas, intenta trabajar con alguien más para completar tu obra.



The Martyr – Saint Bartholomew, 2019 [El mártir – San Bartolomé]

En la religión católica, los mártires sufrieron tormentos por profesar su fe. Esta escultura en bronce representa el cuerpo sin piel de San Bartolomé, quien fue martirizado en Abanopolis, costa occidental del Mar Caspio. Hirst toma como punto de partida esta historia para producir una serie de esculturas en las que el dolor se representa como algo glorioso. Para los mártires o santos esto representaba un camino a la divinidad y la vida eterna.



Holidays, 1989 [Vacaciones]

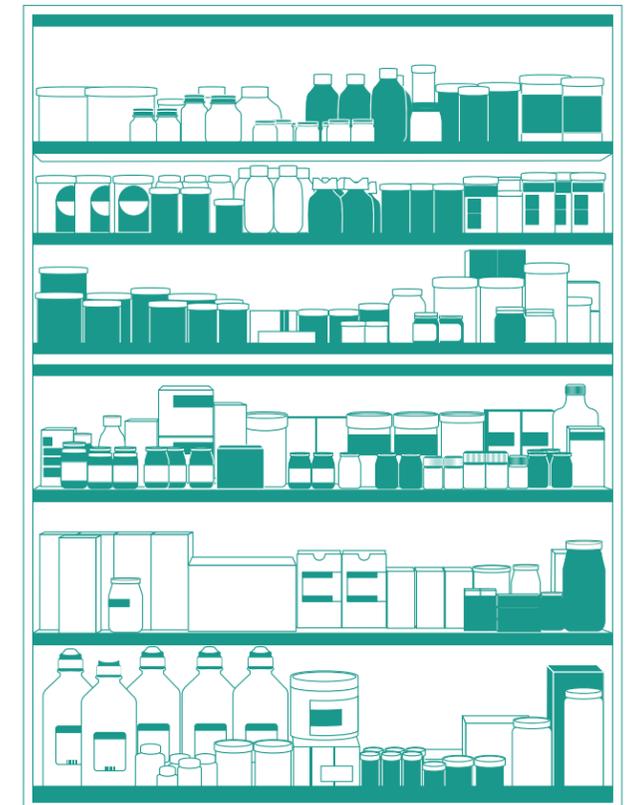
Motivado por la fe que muchas personas tienen en la medicina, Hirst ha producido una serie de obras que recrean gabinetes de medicinas intentando evocar el ambiente de una farmacia dentro de una galería de arte. Así, el artista medita sobre la promesa de vivir eternamente que los seres humanos hemos construido, primero con la religión, y ahora con la medicina moderna.

Esta serie de gabinetes toma sus nombres de las canciones del álbum *Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols* de la banda de punk inglesa Sex Pistols.

Ahora hazlo tú: Gabinetes de curiosidades

Localiza en tu casa un gabinete como los que has visto, puede ser en la cocina, el baño o en tu cuarto y acomódalo buscando crear un orden a partir de colores, tamaños o formas.

¿Qué similitudes puedes encontrar entre los objetos? ¿Qué asociaciones puedes hacer entre estos?



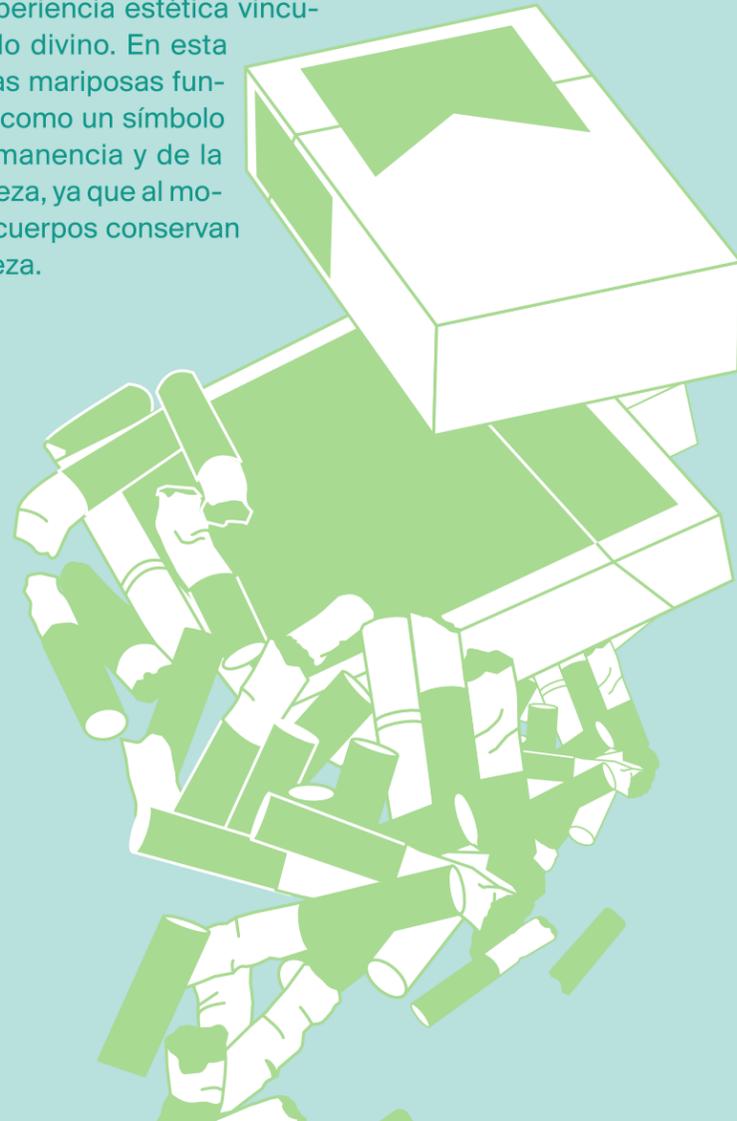
MATERIA

Una idea que se ve constantemente reflejada en la obra de Hirst es que toda la materia se transforma. Los materiales que emplea en sus obras son llevados a otros estados que los desligan de su función inicial, convirtiéndolos en símbolos que se relacionan con diversos temas.



Contemplating the Infinite Power and the Glory of God, 2008 [Contemplando el poder infinito y la gloria de Dios]

Esta pieza realizada con mariposas, pintura y hoja de oro emula vitrales como los que podemos encontrar en algunas catedrales. Los destellos de colores que entran por las vidrieras de estos espacios generan una experiencia estética vinculada a lo divino. En esta serie, las mariposas funcionan como un símbolo de permanencia y de la naturaleza, ya que al morir sus cuerpos conservan su belleza.



Crematorium, 1996 [Crematorio]

Al acercarse a esta obra con forma de un enorme cenicero, se puede percibir un olor desagradable; esto se debe a que en su interior se encuentran miles de cigarrillos que ya han sido consumidos, así como sus cenizas y basura. Para Hirst, estos residuos representan procesos de transformación de la materia relacionados con la vida y la muerte. Un cigarrillo al encenderse se consume lentamente hasta extinguirse, perdiendo su supuesta pureza. Así compara este proceso con una versión corta de un ciclo de vida.



Esta pieza circular con manchas de pintura de colores es parte de los primeros ejercicios de experimentación que Hirst denominaría *Spin Paintings*. Se trata de una serie de obras que se realizan con un motor giratorio para que la pintura se expanda hacia las orillas del bastidor debido a la fuerza centrífuga, generando composiciones divertidas y coloridas.

Esta obra en la exposición cuenta con un motor que la hace girar dentro de la galería haciendo que se transforme constantemente.

Ahora hazlo tú: Gira, gira en espiral

Crema una pieza en tu casa como lo haría Hirst con una fuerza centrífuga.

- 1. Necesitarás pintura y un soporte que pueda girar, por ejemplo un cartón.
- 2. Pega una canica debajo para que gire como si fuera un trompo.
- 3. Protege todo aquello que se pueda manchar.
- 4. Coloca una pequeña cantidad de pintura sobre el soporte. Puedes elegir y combinar tus colores preferidos.
- 5. ¡Haz que gire y observa el resultado!

TIEMPO

El tiempo es una idea colectivamente aceptada de cómo medir nuestro paso por los días. Es una manera de estructurar la vida. Puede estar relacionado con la religión, la materia, la ciencia, el espíritu y la muerte, temas recurrentes en la obra de Hirst. Para él todo esto se vincula con la existencia del ser humano.

Close Friendship Blossom, 2019 [Flor de la amistad cercana]

Con títulos esperanzadores, estas pinturas hechas en capas a lo largo de varios meses representan árboles de cerezo que, al llegar los meses de calor y sol, se cubren de flores como una alabanza a la vida. Durante los meses fríos estos árboles pierden sus flores y sus hojas preparándose para florecer de nuevo. Hirst nos presenta el ciclo de la vida como una renovación continua, entendiendo la primavera como sinónimo de renacimiento.

For the Love of God, 2007 [Por el amor de Dios]

Este cráneo —hecho con platino, 8,601 diamantes y dientes humanos— nos enfrenta directamente con la imagen de la muerte, representada a lo largo del tiempo en diferentes formas y materiales. Aquí aparece adornada con miles de piedras preciosas, que se asocian con el lujo, la belleza y el derroche, recordándonos así la fragilidad de la vida. Esta pieza clave de Hirst especula sobre las dos fuerzas que motivan su producción: la vida y la muerte.

Ciencia detrás del arte

Parece que los diamantes de esta pieza están colocados directamente sobre un cráneo, pero es una escultura de platino hecha a partir de un cráneo real.

El cráneo usado como molde fue obtenido al norte de Londres en 2005 en una tienda de taxidermia llamada Get Stuffed. La Universidad de Oxford lo sometió a un método que utiliza radiación (prueba carbono-14) para descubrir su antigüedad. Los resultados indicaron que pertenecía al período que va desde 1720 hasta 1810.

Para descubrir la edad de la persona a quien perteneció este cráneo, se realizaron radiografías de los dientes. Después de cinco mediciones distintas se determinó que la persona murió a los 35 años.

El artista trabajó con la casa de joyería Bentley & Skinner para fabricar el cráneo.



PROGRAMA PÚBLICO

Visitas guiadas gratuitas

Martes a viernes | 11AM y 4PM

Dirigido a todo público, sujeto a disponibilidad

Cupo limitado

Para grupos mayores de 5 personas o visitas guiadas en inglés es necesario hacer reservación previa en: grupos@fundacionjumex.org

Mini domingo

Actividades y visitas guiadas para niñas y niños.

Actividades para jóvenes

Recorridos y talleres prácticos para adolescentes y jóvenes con artistas invitados, los sábados.

Recorridos con el equipo curatorial

Recorrido con el equipo curatorial del Museo Jumex en el que se habla del discurso curatorial y temáticas principales de las exposiciones.

Mediación con artistas

Cada mes invitamos a un artista a abordar los contenidos de una de las exposiciones en el Museo Jumex, a partir de un taller, un performance o un recorrido por la exposición.

Recorrido para docentes

Este recorrido está organizado para docentes de cualquier materia que deseen explorar el arte contemporáneo como complemento para reafirmar y concretar contenidos en clase.

Intermediaciones

Actividades realizadas en colaboración con otros museos para generar otras perspectivas y proponer intercambios de conocimientos a partir de las obras expuestas.

Programa académico

Conferencias y actividades en torno a la obra de Damien Hirst. Consulta sedes y fechas en la página.

+ info consulta: fundacionjumex.org

✧ MUSEO JUMEX

Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520, Ciudad de México

fundacionjumex.org  Fundación Jumex Arte Contemporáneo  [fundacionjumex](https://twitter.com/fundacionjumex)  [@museojumex](https://www.instagram.com/museojumex)  [@museojumex](https://www.tiktok.com/@museojumex)

