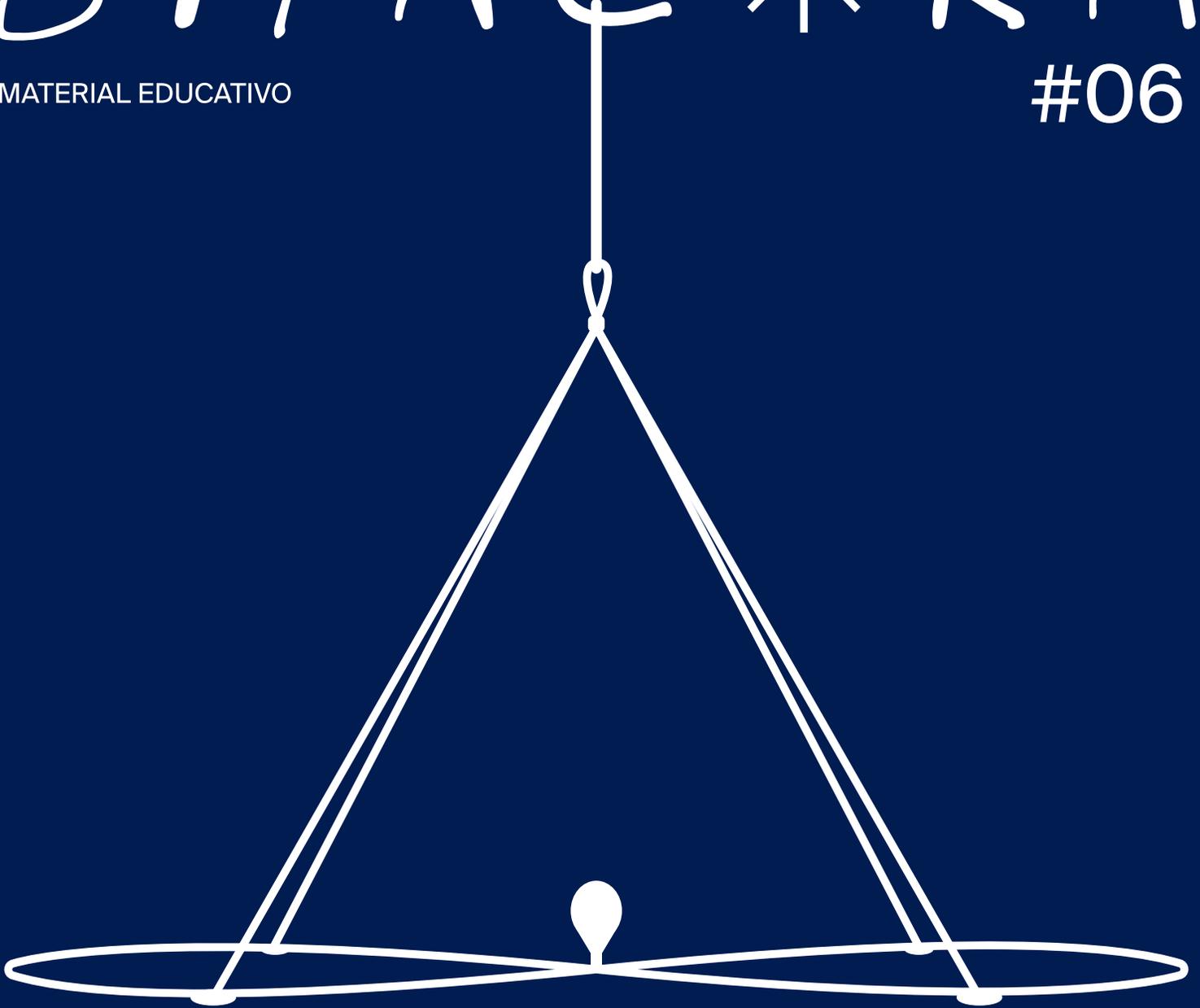

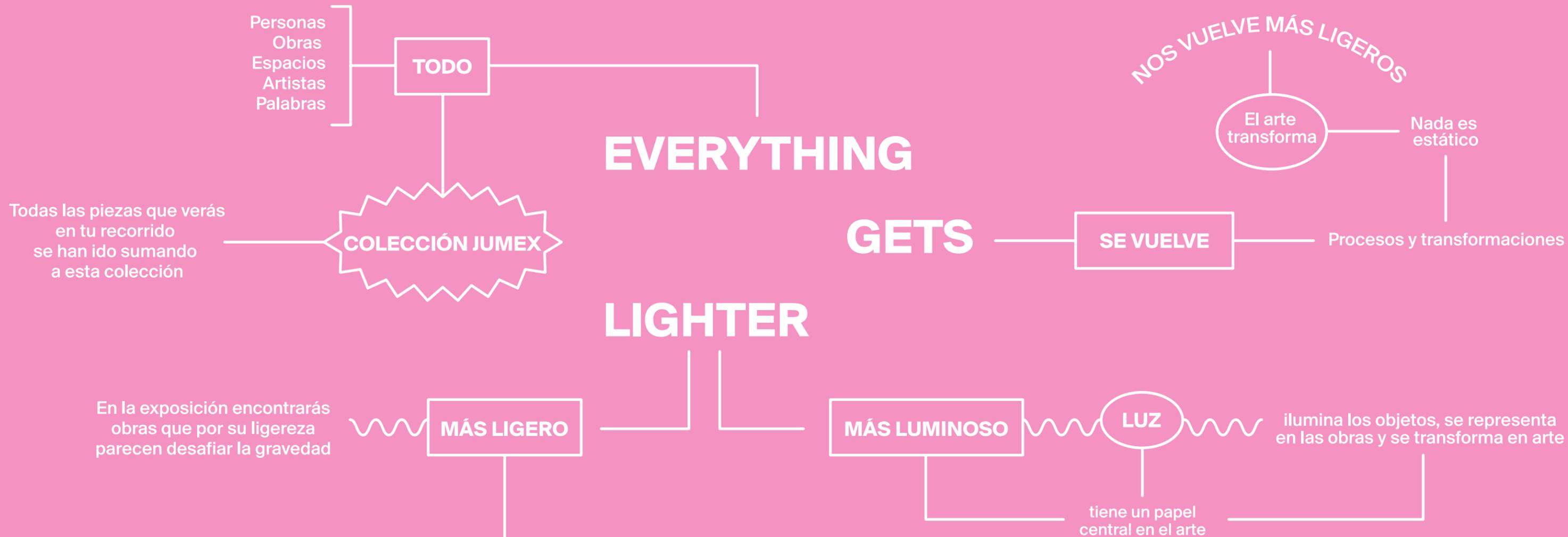
BITÁCORA

MATERIAL EDUCATIVO

#06

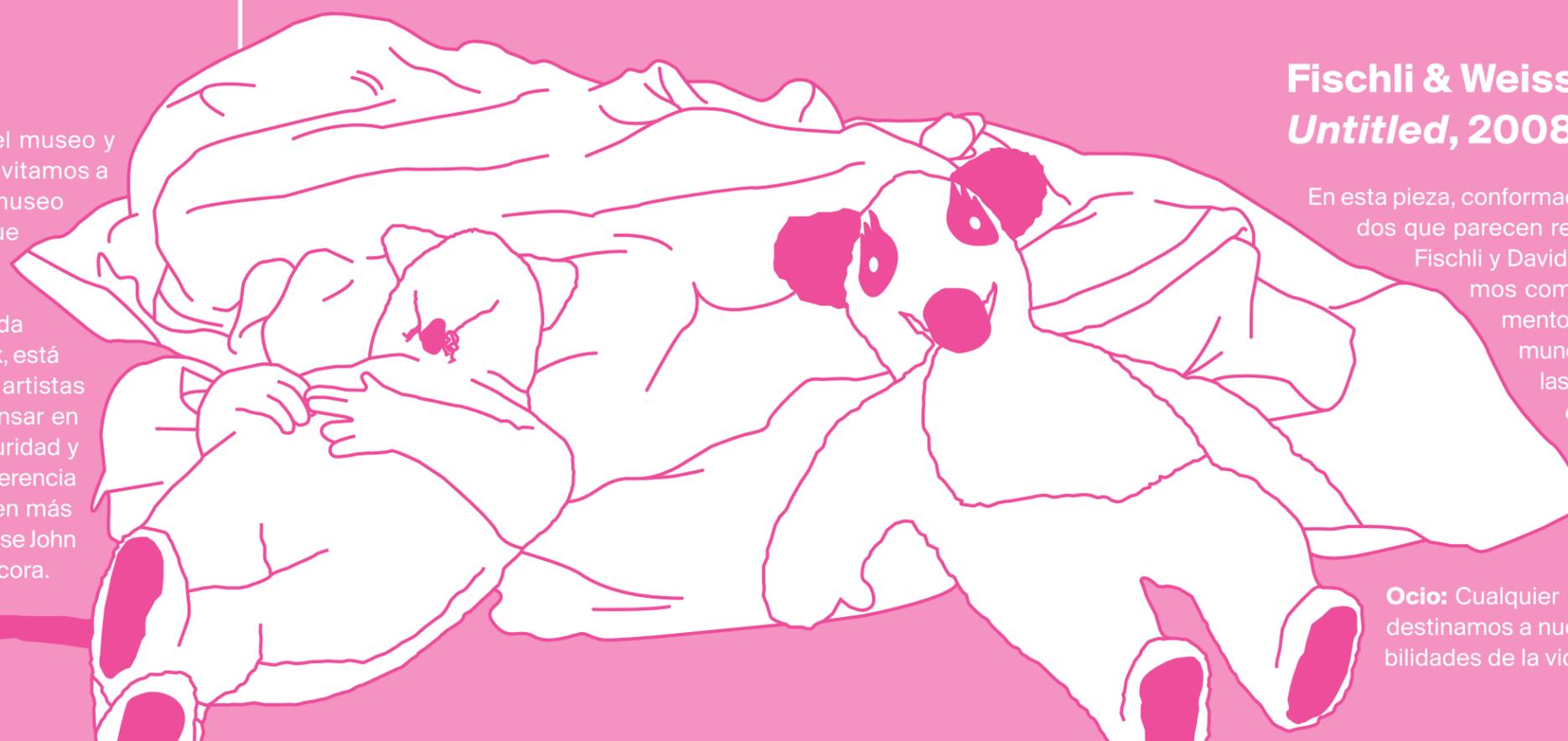

TODO SE VUELVE
MÁS LIGERO
18.NOV.2023-11.FEB.2024

Esta bitácora está creada para que descubras el museo y sus exposiciones desde otras perspectivas. Te invitamos a complementar tu recorrido por las galerías del museo con este material y explorar las posibilidades que te proponemos.

La exposición *Todo se vuelve más ligero*, organizada con motivo del décimo aniversario del Museo Jumex, está conformada por más de 70 obras de diferentes artistas nacionales e internacionales que nos invitan a pensar en la luz y la ligereza como un antídoto contra la oscuridad y la pesadez de los tiempos actuales. El título hace referencia al poema *Everyone Gets Lighter* [Todos se hacen más luminosos] del poeta y artista estadounidense John Giorno, que podrás leer en esta bitácora.

Fischli & Weiss, *Untitled, 2008-2009*

En esta pieza, conformada por un par de títeres recostados que parecen respirar, los artistas suizos Peter Fischli y David Weiss se representan a sí mismos como un oso y una rata en un momento de descanso y relajación. En un mundo en el que la productividad de las personas se asocia con su valor, el dúo de artistas nos invita a hacer una pausa, olvidar nuestras obligaciones y a pensar en el **ocio** como algo capaz de aligerar nuestra cotidianeidad.

Ocio: Cualquier momento fuera del tiempo que destinamos a nuestras obligaciones y responsabilidades de la vida diaria.

EVERYONE
GETS
LIGHTER

Maurizio Cattelan, *Dynamo Secession, 1997*

El artista italiano Maurizio Cattelan emplea la **ironía** como una estrategia central en su obra; de esta forma, se vuelve más ligero hablar de temas complejos o polémicos. En *Dynamo Secession* se observan dos bicicletas y un foco colgando sobre ellas, que se enciende cuando alguien patea. Cattelan involucra al público invitándole a encender un foco dentro de una galería ya iluminada, cuestionando el valor de su esfuerzo: un trabajo inútil, pero divertido.

Ironía: Es una estrategia empleada para provocar reflexiones, usualmente desde el humor, y hacer evidente un contraste entre lo que se espera y la realidad.

Roni Horn, *If 2, 2011*

Esta obra pertenece a una larga lista de composiciones que la artista Roni Horn realiza a partir de varios dibujos previos, en los cuales traza líneas con pigmentos, los corta en pedazos y reacomoda para **transformarlos** en una obra completamente diferente. Las nuevas relaciones que van formando entre sí los fragmentos de los dibujos anteriores, le permiten a la artista crear a partir de la intuición.

Transformación: Pese a que los cambios son constantes en el mundo que nos rodea, estos nos llevan a considerar que tanto los objetos como los seres vivos mantienen ciertas características sin modificarse.

Pausa para observar

Colócate frente a una obra de arte que te guste.

Obsévala con detenimiento.

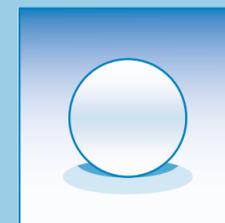
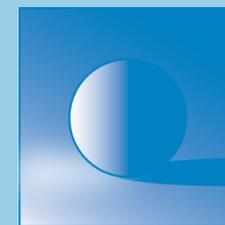
Cierra los ojos e inhala profundamente.

Exhala.

Abre los ojos.

¿Ves algo nuevo?

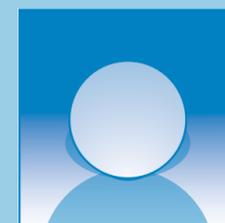
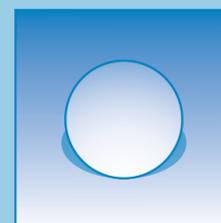
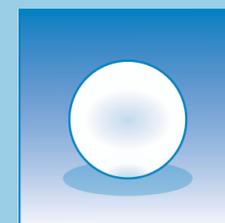
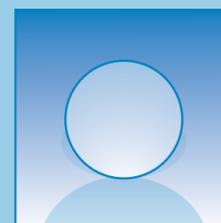
A veces es necesario hacer una pausa para ver las cosas de otra manera.

Luz aquí, luz allá

La luz no sólo tiene el poder de revelar los objetos que nos rodean, sino también el de cambiar la forma en la que los percibimos, por ejemplo, la luna y sus diferentes fases. El artista Sol LeWitt presenta en esta pieza 28 versiones del mismo objeto iluminado de diferentes maneras, demostrando cómo se transforma a partir de la luz.

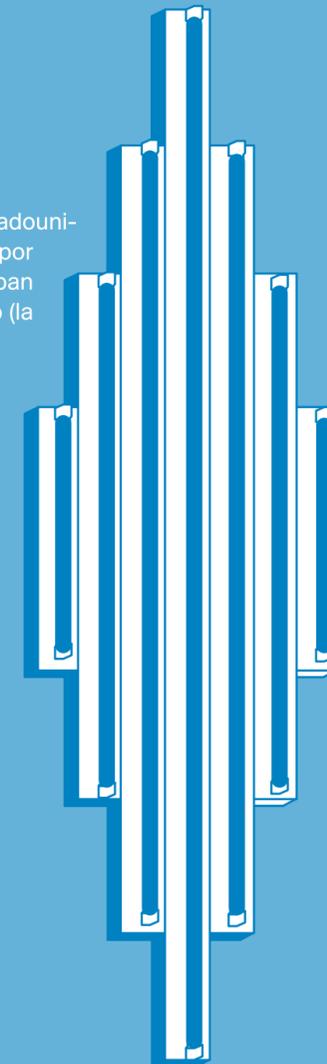
Te proponemos experimentar con la luz que emiten algunas piezas de la exposición jugando a hacer retratos o autorretratos con la cámara de un celular, iluminando el rostro desde diferentes posiciones.

Dan Flavin, *“monument” for V. Tatlin, 1967*

Conformada por 7 lámparas de luz fluorescente, esta obra del artista estadounidense Dan Flavin hace referencia al boceto de un monumento diseñado por el artista soviético Vladimir Tatlin. Flavin consideraba que sus piezas iban más allá de su materialidad, ya que no sólo consisten en el objeto físico (la lámpara fluorescente) sino también en el espacio iluminado por la **luz**.

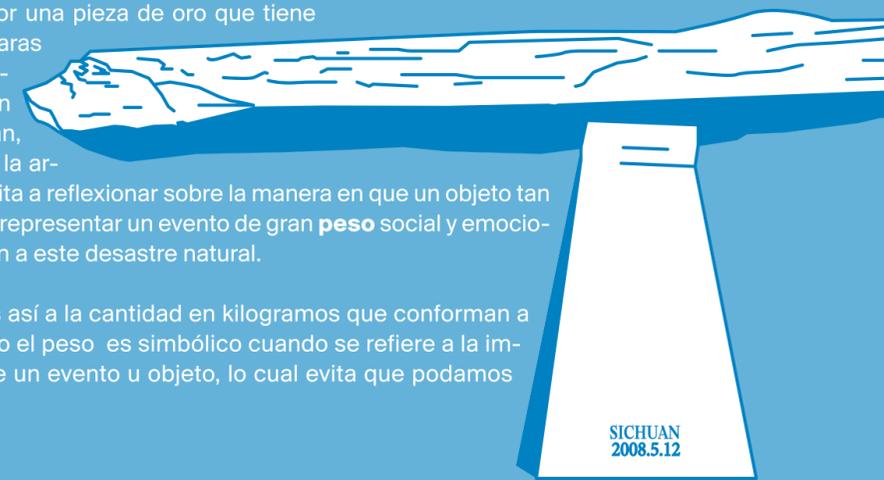
Luz : Diversos artistas utilizan la luz como material de creación artística, dada su materialidad versátil y cambiante. Además, juegan con la percepción del espectador y la relación entre el entorno y la obra.

Teresa Margolles, *Escombros, 2008*

A simple vista, este pequeño pedazo de madera parece no tener ninguna relevancia, sin embargo, es sostenido por una pieza de oro que tiene grabada en cada una de sus caras cifras que nos hacen saber sobre el poder destructivo de un terremoto ocurrido en Sichuan, China, en 2008. Es así como la artista Teresa Margolles nos invita a reflexionar sobre la manera en que un objeto tan ligero como una astilla puede representar un evento de gran **peso** social y emocional para quienes sobrevivieron a este desastre natural.

Peso: Usualmente llamamos así a la cantidad en kilogramos que conforman a un objeto o una persona, pero el peso es simbólico cuando se refiere a la importancia o trascendencia de un evento u objeto, lo cual evita que podamos olvidarlo fácilmente.

John Giorno, *Everyone Gets Lighter*, 2015-2023

Este título se relaciona igualmente con la obra escrita sobre el lienzo con fondo de arcoíris y el siguiente poema, ambos del artista John Giorno. Haciendo un ingenioso uso del **lenguaje**, utiliza el doble significado del concepto *light* en inglés, generando un juego de palabras entre las posibilidades de la luz y la ligereza.

Lenguaje: Sistema de comunicación en el que existen signos visuales, sonoros y corporales compartidos, para expresar ideas o emociones.

Al leer el poema *Everyone Gets Lighter*, encontramos que describe momentos alegres y otros complicados, recordándonos que lo importante no es lo que sucede sino cómo lo manejamos. Esta exposición usa el poema como un lente a través del cual podemos observar las obras de arte desde otra perspectiva.

Todos se hacen más luminosos

La vida es muchos obsequios
y cada día recibes
una buena cantidad de regalos
bajo un pino reluciente
en el que cuelgan un sin número de redondas luces
de
colores;
pilas de regalos envueltos en papel lujoso,
la caja roja con el listón verde,
la caja verde con el listón rojo,
y la azul con el plateado,
y la blanca con el de oro.

No es
lo que sucede,
es cómo
lo manejas.

Estás en una burbuja de agua cuerpo humano,
en un jet privado
en lo que parece el mundo de un dios,
un vaso de champaña,
y cierta luminosidad
y vacío,
piel de aire,
un mar plano de nubes blancas debajo
y una cúpula inmensa de cielo azul por encima,
y tu mente es un clavo de acero entre ambas.

No es
lo que sucede,
es cómo
lo manejas.

El rebote de un gato muerto,
atrapa
ese cuchillo que cae
después del eterno baile de sombras
en tus sueños,
peleando en tus sueños
y dejándote a ti mismo fuera de combate,
te das cuenta de que todo está vacío,
y que parece una exhibición milagrosa,
todo está en la naturaleza,
el juego del vacío y la claridad.

Todo el mundo
se hace
más ligero,
todo el mundo
se hace más luminoso,
todo el mundo se hace
más ligero
todo el mundo se hace más ligero,
todos son más luminosos.

Traducción al español de © Martín Rodríguez-Gaona, publicada en *La sabiduría de las brujas* (España: DVD Ediciones, 2008).
Cortesía de The John Giorno Foundation.

Ugo Rondinone, *everyone gets lighter* *everyone is light*, 2004

En esta pieza realizada en respuesta al poema de John Giorno, su pareja, el artista Ugo Rondinone busca hacer eco de algunas de las ideas presentes en los versos, a través de un **lenguaje** visual. Al utilizar un material translúcido, Rondinone evoca una imagen fantasmagórica que nos recuerda a la impermanencia de la vida.

Lenguaje: Sistema de comunicación en el que existen signos visuales, sonoros y corporales compartidos, para expresar ideas o emociones.

No es el museo, es cómo lo visitas.

Usa los espacios en blanco para completar desde tu experiencia en el museo.

La pieza más ligera que vi _____

El material que más me llamó la atención _____

La obra que más materiales utiliza _____

Una pieza que me transportó a otro lugar _____

Todo se vuelve más _____

Todos somos _____

Ugo Rondinone, *Love Invents Us*, 1999

Vivimos **afectados** por diferentes emociones que nos hacen humanos y que el artista Ugo Rondinone ha explorado a través de su obra. El arcoíris, además de ser un fenómeno natural, se ha vuelto un símbolo de diversidad, identidad y amor. Rondinone recupera este símbolo para invitarnos a pensar que el amor nos inventa y nos hace ser quienes somos.

Afecto: Además del amor, se puede considerar como afecto todo aquello que es capaz de influir en el estado de ánimo.

Jenny Holzer, *Truisms*, 1983

La palabra es un recurso utilizado por Jenny Holzer en su producción para enunciar y ocupar un lugar en el espacio. Esta obra está compuesta por una pantalla de leds en la que van apareciendo diferentes frases que se presentan a nosotros como ciertas y que nos llevan a cuestionarnos las cosas que asumimos como **verdad**.

Verdad: Es una idea compartida, aceptada y regulada que se entiende como una realidad común.

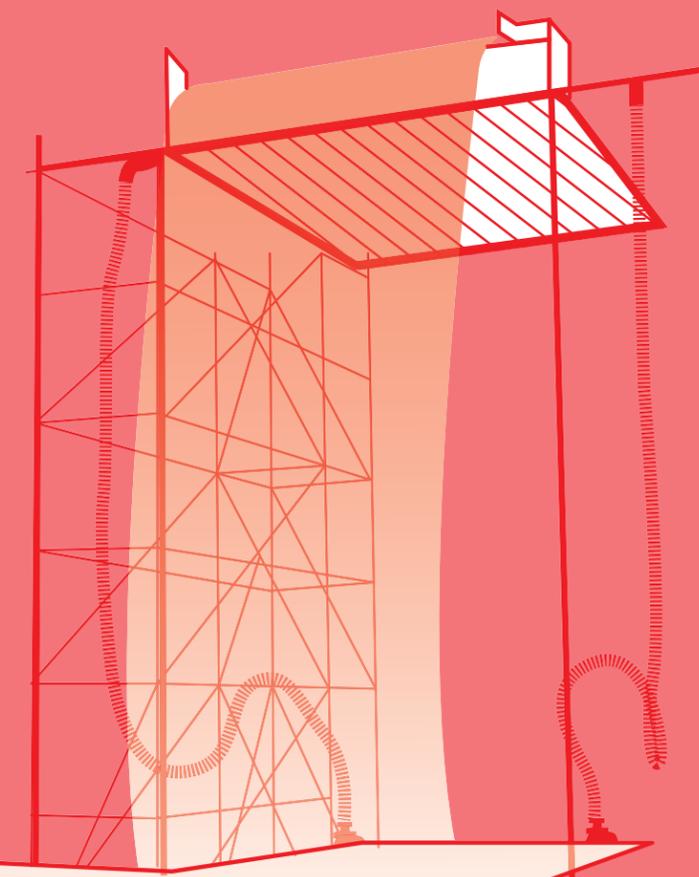
Traducción de una selección de *Truisms*

- Planear a futuro es escapismo.
- Pasar mucho tiempo auto-superándose es antisocial.
- El amor romántico fue inventado para manipular a las mujeres.
- El tiempo de ocio es una cortina de humo gigante.

Olafur Eliasson, *Waterfall*, 1998

En algunas de sus piezas hechas con materiales industriales, que contrastan con su aspecto orgánico, Olafur Eliasson ha buscado transformar nuestra percepción de la naturaleza generando **ilusiones**. En esta obra, el artista recrea una cascada sostenida por andamios de metal, quedando al descubierto su funcionamiento. Su ubicación en la plaza del museo nos invita a reflexionar sobre el paisaje en el entorno urbano.

Ilusión: En ocasiones, los artistas utilizan la ilusión como un juego de elementos que nos hacen ver una ficción como realidad.

ACTIVIDADES

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Martes a domingo | 11AM y 4PM
Dirigido a todo público · 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.

TALLERES PARA JÓVENES

Talleres prácticos para adolescentes y jóvenes
con artistas invitados los sábados.

TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER DE ARTE CONTEMPORÁNEO...

Recorrido mensual para adolescentes y jóvenes
en donde se genera un diálogo a partir
de las preguntas de las y los participantes.

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.

+ info consulta: fundacionjumex.org

DIAL-A-POEM MEXICO

Una pieza de John Giorno

5592252673

Edición en español
y lenguas originarias

5592252840

Edición en inglés

✧ 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)