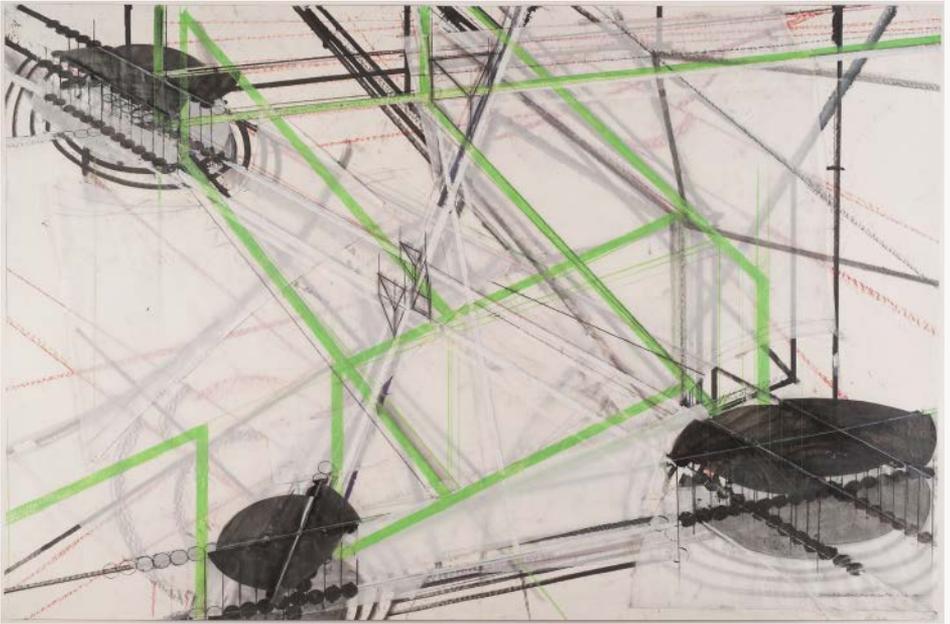

CONCIENCIA ESPACIAL

DIBUJOS
DE LA
COLECCIÓN
PERMANENTE

Esta exposición temática reúne un grupo diverso de dibujos, desde mediados del siglo XX hasta el presente, que hacen realidad la ambición milenaria de representar el espacio, a menudo de formas inesperadas. Desde los mapas hasta la representación en perspectiva, el dibujo ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en los esfuerzos humanos por registrar y comprender el espacio físico. Durante este período, muchos artistas reinventaron esta tarea de forma que desafió sus convenciones y tradiciones como parte de una reevaluación más amplia del dibujo como una arena dinámica y completamente independiente de la práctica artística. El término "conciencia espacial" denota la comprensión de la relación entre el propio cuerpo y su entorno. Nos encontramos con una variedad de enfoques que resaltan esta conexión, incluidos dibujos tridimensionales que crean espacio físico en lugar de representarlo, obras que acentúan el cuerpo en movimiento por medio de sus trazos físicos y arte que representa el espacio mediante el uso inteligente de la línea, la ilusión, los vacíos, los reflejos y las transparencias.

Desde la década de 1960 hasta el presente, Sam Gilliam ha desafiado a menudo la planitud convencional de la pintura y el dibujo. Por ejemplo, una obra sin título, en papel, de 2019, afirma su materialidad física junto con sus tonos llamativos. Producido plegando el papel japonés absorbente y remojándolo repetidamente en pigmento, el dibujo invita a los espectadores a contemplar su superficie ondulada e irregular, como se releva en áreas agrupadas de color y la iridiscencia reluciente de la pintura metalizada. Dorothea Rockburne también utilizó el plegado en *Rectangle, Square (Rectángulo, cuadrado)*, 1978, pero con un efecto sorprendentemente diferente. En lugar del pigmento en capas de Gilliam, Rockburne barnizó su papel para hacerlo traslúcido así los espectadores podían percibir mejor su construcción en capas. El dibujo surge de su investigación a largo plazo de la sección áurea, una proporción matemática que a veces se usa para dividir líneas y formas en una proporción estéticamente agradable, y captura su interés en explorar las relaciones espaciales entre línea, color, estructura y geometría. Tales obras adquieren, efectivamente, algunas características de la escultura, difuminando los límites entre los medios.

Otros dibujos en la exposición enfocan la atención sobre los entornos sociales, urbanos y arquitectónicos que habitamos, lo que puede involucrar a los espectadores en una comprensión nueva o revisada de dichos espacios. En *Drawing Interruptions Blocked Structures #4 (Dibujo de interrupciones de estructuras bloqueadas)*, 1981, de Barry Le Va, líneas contundentes y capas de papel traslúcido establecen una estructura arquitectónica dinámica que confunde los intentos de resolver el dibujo en una

tridimensionalidad familiar. *Untitled (Sin título)*, 2017, de Rick Lowe, enfatiza el espacio comunitario, específicamente Project Row Houses, un centro para el desarrollo de vecindarios y programas de arte en el Third Ward de Houston, el cual él ayudó a establecer y que ha descrito como una “estructura social”. Como ávido jugador de dominó, Lowe colocó una red de líneas formadas a partir de los contornos de las piezas del juego sobre una vista aérea del área. La red cambiante e interconectada de líneas rojas juega en contra del dibujo subyacente, más estático, similar a una cuadrícula, lo que sugiere una noción de espacio que se forma en el nexo entre la ubicación y la comunidad.

La línea emerge nuevamente como vehículo para explorar el espacio en las obras de Trisha Brown, Richard Tuttle y Liliana Porter. Los visitantes frecuentes del Menil pueden recordar de instalaciones anteriores la monumental *Untitled (Montpellier)*, 2002, de Brown; sin embargo, esta exposición marca la primera vez que el museo muestra el trabajo fuera de la pared. La presentación inusual, horizontal, de un dibujo tan grande refleja el proceso de su realización: Brown creó el trabajo en el piso como parte de una actuación de danza en vivo y, por lo tanto, el dibujo no tiene una parte superior o inferior especificada. Brown, una bailarina y coreógrafa entrenada, usó todo su cuerpo para hacer el trabajo, dibujando con carbón sostenido alternativamente entre los dedos de sus manos y de sus pies mientras estaba parada, agachada, acostada y dando vueltas sobre la superficie del papel. Su uso integral del espacio resuena en las líneas que se arquean y trastabillan a través del papel. Si bien se puede decir que muchos dibujos registran rastros del gesto del creador, aquí resuena con más fuerza, dado que la obra sirve como una imagen secundaria del movimiento de Brown a través del espacio. En *No. 7*, 1992, de Tuttle, nuestra atención es redirigida a la pared, donde una sola línea de grafito se extiende desde una escultura pequeña colocada en el piso, continúa hacia arriba y hacia el techo, activando un espacio del museo que, frecuentemente, se pasa por alto. Otra pared de la galería ocupa un lugar destacado en la obra conceptual de Porter: *Mural circular VI*, 1974. Aquí, una línea de grafito pintada directamente en la pared parece hacer un viaje improbable en el espacio que representa una fotografía, viajando sobre otra superficie en blanco y sobre una mano humana en pose, manteniendo un círculo casi perfecto todo el tiempo. Con una sola línea, Porter supera los límites entre medios, superficies y, de hecho, espacios tanto reales como virtuales. Al hacerlo, manifiesta con una economía austera la plasticidad creativa y espacial de la línea dibujada, revelando una profunda agilidad física y conceptual en el corazón del dibujo.

Curada por Saskia Verlaan, becaria predoctorado 2020–21 del Menil Drawing Institute.

Esta exposición cuenta con el apoyo generoso de Clare Casademont y Michael Metz; John R. Eckel, Jr. Foundation; Linda y George Kelly; Susanne y William E. Pritchard III; Leslie y Shannon Sasser y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

Programas públicos

Los programas públicos que se llevan a cabo en conjunto con esta exposición, incluidas las Charlas con Artistas, con Kate Shepherd (13 de enero de 2022) y Liliana Porter (10 de febrero de 2022) están listados en el sitio web del museo: menil.org.

Todos los programas son gratuitos y abiertos al público en general.

Los miembros del Menil disfrutan de acceso a eventos adicionales. Para asociarse o saber más, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

29 de octubre de 2021 al 13 de marzo de 2022