

Meret Oppenheim

Mi Exposición



DESDE SUS COMIENZOS ARTÍSTICOS en París, en la década de 1930, hasta su carrera de posguerra en Suiza, Meret Oppenheim creó arte que desafió las clasificaciones precisas de medio, estilo y movimiento histórico. Al momento de su muerte, a los 72 años, su producción incluía construcciones de objetos, pinturas narrativas, abstracciones de vanguardia, dibujos ingeniosos, collages y ensamblajes y mucho más. Oppenheim (1913–1985) se dedicó a una práctica dinámica e innovadora que se mantuvo unida por la fuerza de su visión creativa. Esta exposición retrospectiva, organizada cronológicamente, examina el alcance de su obra artística extraordinariamente original.

Los años surrealistas

En 1932, a la edad de 18 años, Oppenheim se mudó a París para convertirse en artista. La ciudad era un centro de actividades de vanguardia, pero ninguna era más emocionante que el surrealismo, un movimiento artístico que surgió allí a mediados de la década de 1920. Ella abandonó rápidamente sus actividades académicas para forjar conexiones con los surrealistas, exhibiendo y publicando su trabajo regularmente junto al de artistas de mayor edad, más establecidos y predominantemente masculinos. Oppenheim hizo docenas de dibujos en tinta revelando, a menudo, destellos de su gracioso sentido del humor, como en *Why I Love My Shoes (Por qué amo mis zapatos)*, 1934. Trabajando en una habitación de hotel pequeña y oscura creó su primera pintura al óleo: *Sitting Figure with Folded Hands (Figura sentada con las manos juntas)*, 1933.

El año 1936 resultó ser fundamental para la artista. Antes de su primera exposición individual, creó *Ma gouvernante — Mi enfermera — Mein Kindermädchen* (frente), 1936/1967: un par de zapatos blancos de tacón, invertidos, atados juntos y exhibidos en una bandeja de plata, con los tacones rematados por adornos blancos. Haciendo referencia a un pollo atado, el trabajo presenta un comentario mordaz sobre las restricciones de la feminidad. En 1936, Oppenheim también diseñó *Object (Objeto)* (fig. 1), cubriendo una taza de té, un plato y una cuchara de bajo costo con restos de piel animal. Esta obra, expuesta en el Museum of Modern Art en Nueva York, consolidó su asociación con los surrealistas y resultó ser una sensación absoluta en la prensa. Estos objetos, que traspasan los límites, iluminan el gusto de Oppenheim por los materiales experimentales no tradicionales y su capacidad para aprovechar elementos familiares y cotidianos y transformarlos en algo espectacularmente diferente.

Segunda Guerra Mundial

Ante la amenaza inminente de la guerra, Oppenheim regresó a su Suiza natal en 1937. Durante los años siguientes su práctica de pintura al óleo floreció. Se inspiró en la mitología y el folclore, incluido el mito griego de Apolo y Dafne y la leyenda germánica del rey Erl, alterando esas historias familiares. La historia de la heroína medieval francesa Genoveva de

1



Fig. 1 Imagen de archivo de *Objeto*, de Meret Oppenheim, 1936. The Museum of Modern Art, Nueva York. Adquisición. © AP Photo/John Lindsay

Fig. 2 Meret Oppenheim, *El sufrimiento de Genoveva*, 1939. Óleo sobre lienzo, 19 ½ × 28 ⅞ pulgadas (49.4 × 71.5 cm). Kunstmuseum Bern. Legado de Meret Oppenheim

2



Fig. 3 Meret Oppenheim,
El espectador verde, 1959.
Óleo sobre madera de tilo con
lámina de cobre, 65 3/4 × 19 1/4 ×
5 1/8 pulgadas (166 × 49 × 15 cm).
Kunstmuseum Bern

3

Fig. 4 Meret Oppenheim,
Señorita Gardenia, 1962. Yeso
sobre estructura de metal con
pintura metalizada, 11 × 6 1/4 ×
2 pulgadas. (28 × 16 × 5 cm).
San Francisco Museum of
Modern Art. Adquisición
del Helen Crocker Russell
Memorial Fund



4



Brabante, quien fue injustamente acusada de adulterio y exiliada al bosque, resultó ser un tema imperecedero para Oppenheim, quien dedicaría varios cuadros a Genoveva a lo largo de su carrera (fig. 2). Oppenheim encontró en ella una figura empática, distinguiendo un paralelo entre su exilio y el propio retiro de la artista a la ciudad de Basilea, más pequeña y, artísticamente, conservadora.

Regreso a la experimentación

The Green Spectator (El espectador verde) (fig. 3), 1959, se erige como un emblema poderoso de la práctica artística de posguerra de Oppenheim. En París, en 1933, había dibujado bocetos preparatorios para esta escultura. Finalmente, más de dos décadas después, pudo ejecutar este proyecto en tres dimensiones. La artista trabajaba a menudo de esta manera, recuperando y materializando una idea previa muchos años después de su aparición inicial.

A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, la inclinación de Oppenheim por utilizar materiales no convencionales se acrecentó. Produjo varias esculturas basadas en marcos de cuadros, incrementando estos objetos encontrados con insertos de formas de yeso; las formas van desde recatadas hasta grotescas, como en *Miss Gardenia (Señorita Gardenia)* (fig. 4), 1962 y *A Distant Relative (Un pariente lejano)*, 1966. En *Animal-Headed Demon (Demonio con cabeza de animal)*, 1961, insertó una pieza de madera pintada en un reloj neoclásico, dándole al objeto una presencia antropomórfica. Recién instalada en Berna, comenzó a participar en la vida cultural de la capital suiza. Muchas obras de estos años revelan su familiaridad con el nuevo realismo y el arte pop, dos movimientos artísticos de la posguerra que aprovecharon los bienes de consumo cotidianos en un esfuerzo por dismantelar el aura de preciosidad que rodeaba las bellas artes.

En las nubes

A principios de la década de 1960, basándose en su interés prolongado por el mundo natural, Oppenheim creó un grupo de esculturas y pinturas dedicadas al tema de las nubes. En lugar de representarlas como cuerpos etéreos y transitorios, transformó las nubes en abstracciones extrañamente humanoides, de bordes duros. En *Three Clouds above Continent (Tres nubes sobre el continente)*, 1964, jugó con la idea de un paisaje natural, rehaciendo el estereotipo del suelo verde, el cielo azul y las nubes blancas en formas puntiagudas. Sus esculturas inspiradas en las nubes comparten también curvas angulares, recortadas, que se extienden desde el “barco” o “puente” sobre el que supuestamente flotan. Estos paisajes celestes y estudios de nubes vibran con un espíritu lúdico, de investigación. Al explorar un solo motivo, Oppenheim les dio una gama amplia a sus poderes creativos de transformación.

Naturaleza encantada

Durante mucho tiempo, Oppenheim alimentó intereses paralelos en la naturaleza y el encantamiento. A fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, estos se intensificaron y se superpusieron. *Forest Interior with Dryads* (*Interior del bosque con driades*), 1967, incluye corteza de árbol real y tres formas escultóricas pintadas para imitar el mármol, elementos que sirven como sustitutos de los espíritus del bosque del título. En estos años trabajó prolíficamente, sumergiéndose en las posibilidades del ensamblaje mientras integraba cosas cotidianas en obras de arte cada vez más elaboradas. Dos objetos de 1969 ejemplifican esta idea: *Hm-bm* (fig. 5), con corteza de árbol y aplicación de lámina de oro y *Oktavia*, con su papel imitación madera y su serrucho de cola de zorro. Estas obras no solamente hablan de la facilidad de Oppenheim para trabajar con materiales poco ortodoxos, sino que también destacan su capacidad para infundir a las criaturas resultantes una vivacidad antropomórfica. En *Squirrel* (*Ardilla*), 1960/1970, Oppenheim unió una cola peluda a una jarra de cerveza espumosa, creando un objeto graciosamente improbable que amalgama su búsqueda combinada de experimentación material y transformación temática.

La década de 1970 y después

A mediados de la década de 1970 creó un grupo distintivo de pinturas de la niebla casi monocromáticas, como *Flower of Fog* (*Flor de niebla*), 1974, con la que buscó trascender los límites entre lo visible y lo invisible, la realidad y la imaginación. Transformó escenas del mundo natural en abstracciones geométricas nítidamente definidas, como en *Pond in a Park* (*Estanque en un parque*), 1975 y *New Stars* (*Estrellas nuevas*), 1977–82. Oppenheim también continuó con su práctica de concretar ideas previas, como con la monumental *Hand (Tower)* (*Mano (Torre)*), 1964–82, dibujada por primera vez en 1933.

En 1983, Oppenheim completó otro proyecto: doce dibujos que mostraban más de doscientas de sus obras de arte que deseaba incluir en la que llamó “Mi exposición”. Los dibujos, meticulosamente detallados y con una escala precisa, constituyen una exploración conceptual notable de su propia obra. Al mismo tiempo, Oppenheim insistió en el carácter abierto de su selección, señalando en la primera página: “Esta ‘Exposición imaginaria’ es solo un ejemplo. Tuve que dejar de lado muchas obras que, para mí, no son menos importantes”. Desde sus raíces en el surrealismo hasta su exposición imaginaria, Oppenheim adoptó la libertad en todos los aspectos de su obra. En 1975, comentó sobre esta misma idea, ofreciendo un resumen poderoso de su propia carrera, libre y audazmente imaginativa: “Nadie te dará la libertad, tú tienes que tomarla.”



Fig. 5 Meret Oppenheim, *Hm-bm*, 1969. Acrílico sobre lienzo, óleo y lámina de oro sobre madera, corteza de árbol y madera tallada, 6 pies, $6\frac{3}{4} \times 37\frac{7}{8} \times 3\frac{1}{2}$ pulgadas (200 × 95 × 9 cm). Colección privada, Bern

Meret Oppenheim: Mi Exposición es organizada por The Menil Collection, Houston; Kunstmuseum Bern; y The Museum of Modern Art, Nueva York.

Está curada en conjunto por Natalie Dupêcher, curadora asociada de arte moderno, The Menil Collection; Nina Zimmer, directora, Kunstmuseum Bern / Zentrum Paul Klee; y Anne Umland, curadora principal de pintura y escultura, The Blanchette Hooker Rockefeller, The Museum of Modern Art.

Los fondos principales para esta exposición son provistos por: Art Blocks, Bettie Cartwright, un obsequio a la memoria de Virginia P. Rorschach, Scott y Judy Nyquist, Marilyn Oshman, Susan Vaughan Foundation, The Vaughn Foundation y Lea Weingarten. Apoyo adicional provisto por: Henrietta Alexander a la memoria de Marcy Taub Wessel, Eddie Allen y Chinhui Juhn, Suzanne Deal Booth, Hilda Curran, John R. Eckel Jr. Foundation, Barbara y Michael Gamson, Janet y Paul Hobby, Caroline Huber, Linda y George Kelly, Janie C. Lee, Susan y Francois de Menil, Franci Neely, Carol y David Neuberger, Susanne y William E. Pritchard III, Robin y Andrew Schirrmeister, James William Stewart Jr., MaryRoss Taylor, Nina y Michael Zilkha y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

Programas públicos

En conversación

Natalie Dupêcher y Lisa Wenger hablan de su tía, Meret Oppenheim

Miércoles 30 de marzo, 7 p.m.

Edificio principal

Charla con la curadora

Natalie Dupêcher sobre la obra surrealista de Meret Oppenheim

Domingo 10 de julio, 3 p.m.

Edificio principal

Ejercicio de escritura con Inprint

Sábado 16 de julio, 11 a.m.

Edificio principal

Proyección cinematográfica al aire libre, en conjunto con la exposición

Viernes 26 de agosto, 8 p.m.

Explanada occidental principal

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todo público.

Visite menil.org/events para obtener más información.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales.

Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

25 de marzo al 18 de septiembre de 2022

Todas las obras de Meret Oppenheim © 2022 Artists Rights Society (ARS), Nueva York / Pro Litteris, Zürich

Frente Meret Oppenheim, *Ma gouvernante—Mi enfermera—Mein Kindermädchen*, 1936/1967. Bandeja de metal, zapatos, cuerda y papel 5 ½ × 13 × 8 ¼ pulgadas (14 × 33 × 21 cm). Moderna Museet, Estocolmo