

COLOQUIO

RECUPERACIÓN

DE LA

MEMORIA

HISTÓRICA

DE EXPOSICIONES DE

ARTE

MEXICANO

1930

1947

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El estudio de las exposiciones históricas se ha convertido en un tema importante para la historia del arte tanto en Europa como en Estados Unidos;¹ ya sea por el interés en un artista o por la necesidad de hacer la revisión de un proceso artístico general que posteriormente se *institucionaliza*. De acuerdo con Bruce Altshuler, una exposición que ha logrado cierta trascendencia permite comprender su dimensión social y distintas formas de visualidad en el estudio del arte moderno.² En este sentido, el análisis de una exposición permite la aproximación tanto a sus categorías estéticas como a la formación de un público y su determinación en el circuito del arte. Los modos de representación de las exposiciones generalmente marcan una ruta a seguir: muchas veces son independientes o se incluyen en la esfera del arte oficial. Una exposición histórica será entonces una combinación de narrativas cronológico-estilísticas que llevan a una lógica interna, sea dentro de un museo o de un espacio institucional. Por esta razón, la nueva manera de ver las exposiciones históricas interviene en el estudio de otras estrategias para exhibir los objetos; y de igual manera nos lleva a entender la formación de un gusto dentro de la sociedad.

Daniel Garza Usabiaga
Dafne Cruz Porchini
Claudia Garay Molina
Mireida Velázquez Torres

**Beneficiarios del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, edición 2013-2014**

1. Véase Mary Anne Staniszewski, *The power of display. A history of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art*, Massachusetts, MIT Press, 2001, Kristina Wilson, *The modern eye. Stieglitz, MoMA, and the art of exhibition 1925-1934*, New Haven, Yale University Press, 2009, p. 107.

2. Bruce Altshuler, *Salon to Biennial. Exhibitions that made Art History*. Vol. I: 1863-1959, Londres, Phaidon, 2008, p. 8.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

▶ 10:15-10:30 hrs.

Presentación general del proyecto *Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano (1930-1947)*

Ponencia inaugural

▶ 10:45-11:30 hrs.

Carlos Molina Posadas

Forma y fondo en las exposiciones de cultura mexicana, ca1950

La ponencia propone dos maneras del quehacer del trabajo museográfico en México a mediados del siglo XX. Es una mirada cuidadosa a fotografías de exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, otras en museos menores y algunas de exposiciones en el extranjero. Se busca apuntar así a las influencias que al respecto pueden rastrearse en diversas *puestas en escena* cuyo asunto era la cultura mexicana y su discusión sobre su configuración museística. Fundamentalmente propongo que dichas exposiciones responden a dos influjos discursivos; uno de índole histórica y narrativa, el otro formalista y estetizante. Se contrastará entonces el pormenor de etapas para el desarrollo de la patria con otra preocupación que está en los valores plásticos, como directrices para el trabajo expositivo. La ponencia partirá desde los apuntes de crítica de arte, descripción y explicación para un público amplio de montajes en México y el extranjero.

México y el panorama internacional

Moderador: Julio García Murillo (Sala de Colecciones Universitarias/Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM)

▶ 11:45-12:15 hrs.

Daniel Garza Usabiaga (Museo Universitario del Chopo, UNAM)

La introducción del surrealismo a México como fracaso: La Exposición Internacional de Surrealismo de 1940

Dentro de la historia de las exposiciones en México, pocos eventos han recibido tanta atención como la *Exposición Internacional de Surrealismo* que tuvo lugar en la Gelaría de Arte Mexicano en 1940. Organizada por César Moro y Wolfgang Paalen, con el consentimiento de André Breton, esta muestra comprendió tan-

to artistas nacionales como internacionales. En su libro *El surrealismo y el arte fantástico de México*, Ida Rodríguez Prampolini hace un recuento y análisis de los artistas mexicanos que participaron en la exposición; y señala acertadamente cómo este evento fue uno de los primeros ejemplos de exhibiciones posrevolucionarias que promovieron un diálogo internacional entre las prácticas artísticas desarrolladas en México y en el extranjero. El estudio de Rodríguez Prampolini también se insertó dentro de un debate sobre la calificación de los artistas mexicanos como exponentes del surrealismo; debate que ha permanecido en la historiografía sobre dicho tema hasta nuestros días. Contra esta lógica de categorización, la ponencia intentará enmarcar esta muestra como un ejemplo del internacionalismo fraternal y radical que los surrealistas promovían y anhelaban concretar hacia 1940 - dentro del contexto de los hechos históricos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Dicha disposición fraternal, al parecer, no fue comprendida adecuadamente en México. Desde esta perspectiva, se buscará presentar a la *Exposición Internacional de Surrealismo* como un acto de introducción del surrealismo, propiamente hablando, a México así como señalar los posibles fracasos de esta empresa.

Además del malentendido sobre el tema de lo "internacional" existen otros factores a evaluar. Conformada en gran parte por pintura, los recuentos históricos de la *Exposición Internacional de Surrealismo* han tendido a dejar de lado su lado material: la exhibición de objetos surrealistas producidos por Paalen así como las distintas piezas de arte prehispánico y amerindio. Analizaré la exhibición de estos objetos con el fin de evaluar dos posibles "fracasos" de la introducción del surrealismo en México. El primero, el objeto surrealista con toda la filosofía materialista que implica y, el segundo, la incorporación del arte original e indígena del continente a las últimas tendencias en la plástica y la física moderna con el fin de crear una nueva imagen en el campo de la representación artística que reconcilia lo más *viejo* con lo más nuevo, lo arcaico con la moderno. El primer fracaso comprende a la empresa surrealista en su sentido más amplio mientras que el segundo se relaciona específicamente con el programa de surrealismo disidente creado por Paalen, una vez que se estableció en México, a través de su revista *Dyn*.

► 12:15-12:45 hrs.

Natalia de la Rosa (Museo de Arte Moderno, INBA)

Alegorías de la democracia en la posguerra. Los paneles itinerantes de David Alfaro Siqueiros para el Museo de Arte Moderno

La década de los años cuarenta podría denominarse como el momento de mayor éxito en las negociaciones de David Alfaro Siqueiros con el gobierno mexicano. Tras el regreso de un exilio por América Latina y después de establecer cierto contacto con el departamento de Arte Latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Siqueiros fundó el Centro de Arte Realista como lugar dedicado a la organización de su programa plástico desde México. Fue en

este momento en que el muralista, desde el uso del concepto de “democracia”, llegaría a formar parte en la reestructuración del proyecto posrevolucionario que sería consolidado durante el alemanismo.

Dentro de este proceso de diálogo con el gobierno, la figura de Fernando Gamboa fue determinante. Como parte del encargo para el Palacio de Bellas Artes, a partir de la planeación de un Museo de Arte Moderno que representaría el modelo de cultura mexicana de la posguerra, Gamboa solicitaría a Siqueiros una serie de paneles que serían expuestos en este nuevo recinto y que al mismo tiempo, se utilizarían como obras para diversas exhibiciones en el extranjero. Como resultado del apoyo que Gamboa ofreció al muralista, estos murales portátiles serían llevados a Europa y formarían parte de una polémica importante ante la victoria del pintor en la Bienal de Venecia de 1950, la cual se repetiría dos años después, tras la puesta en duda de este modelo de exposición durante la muestra en Estocolmo de 1952.

► 12:45-13:00 hrs. **RECESO**

► 13:00-13:30 hrs.

Ernesto Leyva (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

Presencia y ausencia. La participación mexicana en las ediciones de la Bienal de Sao Paulo en la década de los cincuenta

La institución de la Bienal de São Paulo (BSP) en 1951, significó para el circuito del arte latinoamericano un punto de referencia que rápidamente convocó a los mejores exponentes del continente. Además, se constituyó como el primer y principal certamen de esas características que se efectuaba en un país fuera de la órbita Estados Unidos – Europa Occidental. México no fue ajeno a esa influencia, amén de los complejos procesos de negociación, puesto que entre 1951 y 1959 las delegaciones mexicanas que asistieron a la Bienal obtuvieron diversas distinciones. Estos reconocimientos, junto con el contexto histórico en el que ocurrieron, nos dan la pauta para vislumbrar el alcance de las participaciones mexicanas en la Bienal de São Paulo como parte de un proyecto de alcances políticos, diplomáticos y culturales de presencia en Brasil. De tal forma, esta ponencia se aboracará a desentrañar la relación entre los principales agentes mexicanos y brasileños, los artistas que acudieron a estas ediciones, así como el intrincado proceso de gestión de las primeras participaciones mexicanas.

► 13:30-14:00 hrs.

Adriana Ortega (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine)

La «primera victoria» del arte mexicano en Europa: La XXV Bienal de Venecia en 1950

Considerada como uno de los certámenes artísticos más prestigiosos de la época, la Bienal de Arte de Venecia retomó actividades en 1948 en el contexto de la posguerra. Bajo la impulsión de la ambiciosa política cultural alemanista, México participó por primera vez a la Bienal en 1950. El INBA, recientemente fundado, intentó demostrar en Venecia el aporte del arte contemporáneo mexicano a la escena artística mundial. Fernando Gamboa, comisario del pabellón mexicano, realizó para este efecto una selección de cerca de sesenta obras de quienes, a su parecer, eran los mejores exponentes del arte mexicano actual: Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo.

Contra toda expectativa, el pabellón mexicano tuvo un recibimiento entusiasta en su debut en la Bienal. La obra de Siqueiros obtuvo una preciada distinción y varios críticos consideraron a la pintura mexicana como la verdadera "revelación" del certamen. Esta ponencia se interroga sobre el contexto histórico en el cual se suscitó la primera participación mexicana y las consideraciones artísticas y diplomáticas detrás de la concepción de su pabellón. Se analiza, además, algunos de los argumentos que manejó la crítica internacional y de qué manera la propuesta mexicana logró imponerse en un ambiente de posguerra cargado de debates entre realismo y abstracción. Por último, se estudia las implicaciones de esta "primera victoria de México en Europa" -según palabras del propio Gamboa-, la cual favoreció la difusión del arte mexicano en el Viejo Continente en los años inmediatos al certamen.

▶ 14:00-14:30 hrs.

Ana Torres (Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana)

Ideas políticas y estéticas de Fernando Gamboa en la exposición itinerante a París (1952)

Como museógrafo oficial, Fernando Gamboa se dio a la tarea de difundir y promover la cultura mexicana a nivel internacional. Siendo subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes, organizó magnas exposiciones dirigidas a las más importantes capitales del continente americano y europeo; la proyección del arte mexicano hacia el extranjero fue una de las políticas culturales apoyadas por el gobierno de Miguel Alemán. Esta práctica se convirtió en una de las tareas más significativas de Gamboa quien mediante un discurso unificador diseñó una museografía de rasgos nacionales que mostraba la imagen de la historia de México como medio de grandeza y prestigio. En este contexto se incluyó a Rufino Tamayo como un pintor que representaba al mismo tiempo la imagen de modernidad y mexicanidad, así como un estilo neutral; principios que formaron parte del discurso político de la Presidencia.

México y Estados Unidos: estrategias de una diplomacia cultural

Moderadora: Pilar García (Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM)

▶ 16:30-17:00 hrs.

Mireida Velázquez Torres (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

El inicio de un canon: Mexican Arts en el Metropolitan Museum of Art (1930)

En octubre de 1930 se inauguró en el Metropolitan Museum de Nueva York la exposición *Mexican Arts*, curada por el promotor de arte y coleccionista René d'Harnoncourt. La muestra se había presentado inicialmente en las galerías de la Secretaría de Educación Pública y –gracias al apoyo de la Carnegie Corporation, la Federation of American Arts y al interés del embajador estadounidense en México, Dwight Morrow– hacia finales de 1930 inició su itinerancia por diversas ciudades de la Unión Americana. Más allá de los problemas de organización y de la aparente reticencia por parte del Metropolitan para recibir la muestra, ésta significó el primer esfuerzo institucional y diplomático para llevar un cuerpo de obras que fueran representativas de la mexicanidad en términos visuales. La propuesta de esta ponencia es abordar el análisis de *Mexican Arts* y su importancia en la configuración de un canon de representación, así como de una suerte de fórmula para la exhibición del arte mexicano en el extranjero. Asimismo, se propone revisar el papel desempeñado por René d'Harnoncourt en la promoción e investigación de los productos artísticos y culturales de nuestro país entre el público estadounidense.

▶ 17:00- 17:30 hrs.

Diego Flores Olmedo (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

Máscaras mexicanas, el arte prehispánico y su exhibición como ejercicio de modernidad

Máscaras Mexicanas fue la segunda exposición organizada por la Sociedad de Arte Moderno de México (SAM) en su corta vida. Inaugurada en 1945, esta muestra significó la primera ocasión que en nuestro país el arte precolombino y el dispositivo de exhibición moderno importado del MoMA se presentaron como una conjunción coherente. El proyecto partía del supuesto de que el arte prehispánico cabía dentro de un programa arte moderno, debido a que su apreciación estética había ocurrido, cabalmente, hasta el siglo XX. El presente texto busca revisar *Máscaras Mexicanas* entendiéndola como afirmación de una política estetizante que pone al arte prehispánico en la línea de la modernidad. Esta idea parte del análisis que pondrá el acento en la museografía de la exhibición, así como en una breve revisión del trabajo de los principales implicados en la organización, ya que en éstos puede distinguirse una clara línea política.

► 17:30-17:45 hrs. **RECESO**

► 17:45-18:15 hrs.

Claudia Garay Molina (Investigadora independiente)

Who is Posada? Exposición retrospectiva del grabador mexicano en el Art Institute de Chicago (1944)

En abril de 1944, se inauguró en el Art Institute de Chicago *José Guadalupe Posada, Printmaker to the Mexican People*, primera exposición retrospectiva en Estados Unidos de la obra del grabador mexicano, que continuó su itinerancia en los museos de Filadelfia y Brooklyn como resultado de un contrato de intercambio que Fernando Gamboa, Carlos Pellicer y Roberto Montenegro concretaron como organizador de la exposición, Director General de Educación Estética de la SEP, y Jefe del Departamento de Bellas Artes respectivamente.

La exposición de Posada en Chicago mostró diferentes características museográficas y curatoriales a la retrospectiva presentada en Bellas Artes un año antes. Conscientes de la importancia de la muestra como parte de los intercambios culturales con México, el Art Institute organizó dos actividades paralelas que, a su vez, ayudaron a consolidar el interés por el grabado mexicano y su adquisición por parte de los museos estadounidenses: en primer lugar, el seminario que reunió a Carl Zigrosser, René D'Hannoncourt, y Walter Pach para discutir la relevancia de Posada en el desarrollo del arte moderno mexicano; y en segundo, la exposición paralela que Katherine Kuh montó en la Galería de Interpretación, un espacio que el arquitecto Mies van der Rohe intervino para la ocasión.

► 18:15-18:45 hrs.

Alejandro Ugalde (Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana)

Mismos fines, mismos medios: Las exposiciones históricas de arte mexicano en el MoMA (1940) y en el Metropolitan Museum of Art (1990)

En 1990 el Metropolitan Museum of Art presentó la exposición *Mexico: Splendors of Thirty Centuries* que, al igual que sus antecesoras *Mexican Arts* (Metropolitan, 1930) y *Twenty Centuries of Mexican Art* (MOMA, 1940), fue diseñada *ex profeso* para ser vista por el público norteamericano. Más significativo fue el hecho de que *Splendors* fue concebida -como había sucedido con las exposiciones de los treinta y cuarenta- para servir una agenda capitalista; en este caso, la liberalización de la economía mexicana y la promoción de lo que sería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con base en estas similitudes, la ponencia indagará las razones del discurso historicista del arte como prueba de que México era un nación viable en el ámbito de la modernidad y el progreso.

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

La legitimación institucional y sus ejes expositivos

Moderador: Juan Solís (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

► 10:00-10:30 hrs.

Itzel Rodríguez (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

Un arte intacto: el arte nativo norteamericano como paradigma cultural americano

Esta ponencia comentará la exposición *El arte indígena de Norteamérica*, que se presentó en el Museo Nacional de Antropología en marzo-abril de 1945. Los curadores fueron Miguel Covarrubias y René d'Harnoncourt y fue patrocinada por el Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations. La ponencia analizará principalmente dos aspectos: por un lado situará la exposición en el ámbito de la cooperación binacional; al respecto, se ahondará en el papel que jugó el "primitivismo americano" en la definición de una América unida en el contexto de la guerra. Por otro lado, se abordará la valoración moderna del arte nativo norteamericano. Se comentará la propuesta al respecto de Miguel Covarrubias; además, esta exposición contó con un gran apoyo de Wolfgang Paalen y la revista *Dyn* y sus referentes previos fueron la exposición *Indian Art of the United States* (1941) en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (1941), así como el interés que la vanguardia artística norteamericana –especialmente de la Escuela de Nueva York- tuvo por la expresión creativa de pobladores indígenas situados al norte de México.

► 10:30-11:30 hrs.

Deborah Dorotinsky (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)

El asedio de los rostros. La exposición etnográfica "México indígena" (1946)

En octubre de 1946 el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM inauguró en el Palacio de Bellas Artes la muestra "Exposición Etnográfica México Indígena". Se mantuvo abierta al público por espacio de 20 días y mostró cuadros sinópticos, indumentaria y utensilios indígenas, pero sobre todo fotografías. La finalidad de esta exposición era "fijar la atención pública sobre uno de nuestros grandes problemas sociales en cuya solución urgente y adecuada descansa en buena parte, el desarrollo integral y la grandeza del país". El propósito de esta ponencia es hacer un acercamiento a la estructura y contenidos de esta exposición etnográfica y analizar el papel de la fotografía como un dispositivo de construcción de sentidos sobre la diversidad étnica, de aproximación al desarrollismo desde la perspectiva indigenista y de intervención de las diversidades culturales en la vida nacional en la posguerra.

La copiosa recepción de la muestra servirá de guía para tratar de explicar tanto la retórica indigenista de los años cuarenta, como la propaganda de políticas públicas propuestas por el IIS y la UNAM.

► 11:30-11:45 hrs. **RECESO**

► 11:45-12:15 hrs.

José Antonio Rodríguez (Revista *Alquimia*/Curador independiente)

Las exposiciones para una nueva comprensión de la fotografía (1928-1931-1933)

En 1928, organizada por Antonio Garduño, se dio una primera exposición que buscó mostrar un panorama sobre lo que estaba sucediendo en la fotografía mexicana. La muestra tuvo diversas denominaciones: *Salón de la fotografía mexicana* o bien *Exposición de fotógrafos mexicanos*. Poco después se hizo la exposición de la cementera La Tolteca, una muestra emblemática del *nuevo arte mexicano* donde la fotografía tuvo una singular relevancia puesto que contó con autores que definirían la vanguardia en la década de los años treinta. Dos años después, los hermanos Fernández Ledesma, Gabriel y Enrique, junto a Manuel Álvarez Bravo, llevaron a cabo en la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública, una exposición retrospectiva de fotografía, la cual incluía obras del siglo XIX. Esta última muestra contó con un catálogo que tenía un texto de Luis Cardoza y Aragón. Así, estas muestras -realizadas con poco tiempo de diferencia- definirían un nuevo rumbo en la comprensión y *forma de ver* la fotografía mexicana de la primera mitad del siglo XX.

► 12:15-12:45 hrs.

Dafne Cruz Porchini (Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA)

Homenaje y demagogia. La exposición de José Clemente Orozco en el Palacio de Bellas Artes (1947)

En el mes de febrero de 1947 se inauguró en el Palacio de Bellas Artes la primera exposición retrospectiva de José Clemente Orozco. Este hecho coincidió con el otorgamiento del Premio de Artes y Ciencias y una serie de muestras en el Colegio Nacional, donde el pintor jalisciense ingresó como miembro. La muestra del Palacio de Bellas Artes, orquestada por Carlos Pellicer y Salvador Toscano, ocupó todo el recinto y contó con la asesoría de Justino Fernández. Al tener el absoluto reconocimiento por parte del régimen, estos eventos reafirmaron la condición de Orozco dentro de la política cultural del Estado. La ponencia hablará sobre las estrategias discursivas de esta *homenaje*, cuyo modelo expositivo ha sido recurrente en el Palacio de Bellas Artes, contribuyendo a su imaginario como el lugar consagrador y legitimador por excelencia. Asimismo,

el montaje de esta retrospectiva operó dentro de un espacio simbólico de poder que evidenció una narrativa muy particular que mostraba al muralismo como la gran aportación de México al arte internacional.

► 12:45-13:15 hrs.

Lorena Botello (Posgrado en Historia del Arte, UNAM)

Clara Porset: El arte en la vida diaria, dirección y diseño de exposiciones (1952)

La exposición *El arte en la vida diaria* reunió por primera vez una gran cantidad de objetos artesanales y de diseño en el Palacio de Bellas Artes y Ciudad Universitaria en 195 y fue organizada a través del Departamento de Arquitectura del INBA. Este ensayo propone que el trabajo de dirección y diseño de exposición de Clara Porset retomó algunas de las propuestas de la vanguardia rusa y de la escuela Bauhaus, específicamente las realizadas por El Lissitzky y Herbert Bayer. Una de las aportaciones de estos artistas fue la incorporación del espectador en la obra del arte a través del diseño de la museografía. Así, Porset concibió una propuesta de diseño integral para su muestra, visible en los objetos concretos, en el dispositivo de exhibición y en la incorporación de la fotografía de este último. Asimismo, innovó con su adaptación e introdujo el objeto de diseño al museo de arte por primera vez. A partir de las fotografías de *registro* del montaje de Lola Álvarez Bravo, la ponencia analizará el montaje museográfico así como la propuesta museográfica y curatorial.

► 13:15-13:30 hrs. **RECESO**

► 13:30-14:00 hrs.

Cuauhtémoc Medina (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM/Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM)

Relatoría

Auditorio de la Unidad de Posgrado, UNAM
Zona Cultural. Ciudad Universitaria

10:00 hrs. | Entrada libre

INFORMES: T. 5622 6913

mireidavelazquez@gmail.com

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Foto de portada: Exposición Nacional de José Clemente Orozco, por el XX Aniversario de la muerte del pintor. Septiembre, 1969.
Archivo Gráfico del *El Nacional*. Fondo Personales, número de sobre 2241. INEHRM.