

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES VISUALES (DGAV)

Mtra. Graciela de la Torre – Directora – marzo de 2004

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Artes Visuales difunde el amplio espectro del arte contemporáneo nacional e internacional; divulga contenidos significativos, reflexivos y críticos; concibe a sus programas como productores y diseminadores de conocimiento en torno a la creación y la cultura actuales, y a las exposiciones como experiencias estéticas que relacionan a la sensibilidad con el pensamiento.

Esta dependencia asume su responsabilidad en el incremento, resguardo y difusión de los acervos artísticos y documentales universitarios, enfocados en el presente y el pasado reciente del arte.

Nos ocupa también, de manera destacada, el contacto con la comunidad universitaria, así como la integración de los saberes, las diferencias y la reflexión crítica a su quehacer cotidiano.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Varios de los proyectos exhibidos en el MUAC durante 2011 incluyeron obras realizadas específicamente para el espacio y producidas con asistencia de la DGAV. Algunas de estas obras, como las concebidas por Enrique Méndez de Hoyos, Ambra Polidori, Melanie Smith y el colectivo Tercerunquinto para la exposición *Espectrografías, memorias e historia* se integraron en 2011 a los acervos en custodia del MUAC. Cabe mencionar que *Estadio Azteca, proeza maleable*, video de Melanie Smith incluido en la mencionada exposición y coproducido entre la UNAM, Fundación Televisa y el INBA formó parte de la exposición con la que esta artista representó a México en la 54ª Bienal de Venecia de 2011.

Asimismo, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas apoyó la realización de un proyecto internacional, repitiendo la afortunada experiencia que se tuvo, a finales de 2010, con el artista chino Cai Guo-Qiang. Los jóvenes de la ENAP realizaron un gran y complejo mural efímero bajo el estímulo del destacado creador de ascendencia tailandesa Rirkrit Tiravanija, como parte de la exposición *Entre Utopía y Distopía*. En dicho mural, los estudiantes combinaron temáticas mexicanas con internacionales, en torno a los movimientos sociales.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

La Dirección General de Artes Visuales difunde el arte contemporáneo nacional e internacional de manera amplia, reflexiva y crítica, buscando divulgar al público contenidos

significativos, relacionando el arte con el pensamiento y la realidad actuales, proyectando una visión internacional a partir de perspectivas mexicanas y latinoamericanas; concibe a sus programas como productores y diseminadores de conocimiento en torno a la creación y la cultura actuales, y sus exposiciones se constituyen en plataformas de experiencia estética. Paralelamente, la DGAV busca ampliar, de manera fundamentada y colegiada, los acervos artísticos y documentales universitarios sobre el presente y el pasado reciente del arte. Sus proyectos de extensión, educativos y académicos, aspiran a facilitar el aprendizaje significativo y la construcción de comunidades involucradas. La vocación universitaria del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) enfatiza la importancia de la comunidad como condición necesaria de sus tareas, buscando dentro de la misma comunidad universitaria ámbitos de interlocución en torno a sus programas y proyectos, haciendo que recintos de la DGAV formen parte de la vida universitaria y de su cotidiano intercambio estético, cultural, intelectual y afectivo.

En 2011 se registró una asistencia de 339 773 personas a las 23 exposiciones realizadas en los espacios a cargo de esta Dirección.

Durante el primer trimestre de 2011, se presentaron en el MUAC tres muestras inauguradas a finales de 2010: *Móvil* (presentada hasta febrero), de la guatemalteca Regina Galindo, *Espectrografías, memorias e historia* (presentada hasta mayo), colectiva de arte mexicano contemporáneo, y *Resplandor y soledad*, del dibujante y pirotécnico chino Cai Guo-Qiang (presentada hasta abril). Mientras que la última exposición mencionada representó el cierre del ciclo de exposiciones *Hechos y delirios*, dedicado a la relación de los artistas actuales con los materiales y los procesos de producción –presentando Guo-Qiang un enorme dibujo de tema mexicano realizado con pólvora–, las dos primeras muestras formaron parte de un nuevo ciclo, llamado *Fantasmas de la Libertad*, en el que se abordaron expresiones artísticas actuales relacionadas con los movimientos de emancipación iniciados a finales del siglo XVIII, sus mitos, utopías y rezagos. Galindo presentó obras en torno de la compleja realidad de la mujer centroamericana, mientras que *Espectrografías* convocó a artistas mexicanos, o residentes en México, para que ofrecieran visiones artísticas y críticas sobre la historia, el patriotismo y la educación en México.

El ciclo *Fantasmas de la Libertad* continuó con las exhibiciones *Primitive* (febrero a junio), del tailandés Apichatpong Weerasethakul, y *Plegaria Muda* (abril a agosto), de la colombiana Doris Salcedo. *Primitive*, consistente en videoinstalaciones que otorgan una visión personal de la vida rural tailandesa, fue el resultado de la colaboración entre el MUAC y el Festival Internacional de Cine de la UNAM, mientras que la instalación de gran formato *Plegaria Muda* representó un recordatorio y una acción de duelo sobre las víctimas de la violencia en Latinoamérica. El ciclo continuó con la retrospectiva *Enrique Jezik: obstruir, destruir, ocultar* (junio a enero 2012), dedicada a la obra de gran fuerza visual y crítica de este artista de origen argentino residente en México; asimismo, se presentó *Entre Utopía y Distopía: Palestra Asia* (junio a noviembre), colectiva que reunió artistas actuales del sudeste asiático que abordaron escenarios complejos de su realidad actual y de sus visiones sobre los futuros posibles. La relación entre cine y artes visuales, establecida en la exposición *Primitive*, volvió a abordarse de manera más amplia con la muestra itinerante *Blockbuster*,

cine para exposiciones, colaboración con la Fundación CIAC en la que artistas nacionales e internacionales realizaron obras influenciadas por el Séptimo Arte, mismo que tiene presencia en la sala del Museo por medio de un ciclo de largometrajes.

En torno a los acervos artísticos y documentales, el MUAC realizó las exposiciones: *Antes de la resaca, una fracción de los noventa en la colección del MUAC* (junio a noviembre) –revisión de obras y autores representados en la colección y que emergieron a la fortuna crítica en esa década– así como la exhibición documental *Visita al archivo de Olivier Debroye, entre la ficción y el documento* (junio a octubre), una visión particular sobre el legado de una de las figuras fundamentales de la teoría y la crítica del arte mexicano moderno y contemporáneo. Otra exposición que consistió, principalmente, en obras a custodia del MUAC fue *Transurbaniac* (abril a junio), colectiva de arte mexicano dedicada a las nuevas formas de ver, interpretar y representar a la ciudad. Esta muestra fue presentada originalmente en la galería de la Universidad de California, campus San Diego.

El Espacio de Experimentación Sonora (EES) del MUAC continuó con su presentación de obras de arte sonoro comisionadas específicamente para este espacio acondicionado acústicamente y que ofrece a los creadores la oportunidad de crear obras para un sistema de sonido con veinticuatro canales. En febrero, fue clausurada la obra *Blow Up*, del sueco Ake Parmerud, para luego presentarse, de marzo a julio, *Dos expresos en dos tazas separadas*, de Israel Martínez. En agosto, con la pieza *Tactosis!* de Jaime Lobato Cardoso, inició un nuevo ciclo de exposiciones en el EES, titulado *Desbordamientos*, mismo que continuó en septiembre con *Glossa*, obra de Antonio Fernández Ros que explora los orígenes del lenguaje y su poder creativo.

Dentro del programa académico Campus Expandido del MUAC, realizado en colaboración con el posgrado de Historia del Arte de la UNAM, se llevaron a cabo durante 2011 cuatro seminarios escolarizados –acreditados como parte de los estudios de posgrado– y dos seminarios no escolarizados, abordando temáticas de teoría del arte y estética. Asimismo, se organizó en octubre el simposio internacional *Necropolítica, militarización y vidas lloradas*, relacionado con el efecto estético de la violencia en América Latina. Campus Expandido también continuó 2011 con la edición de su publicación electrónica. El Programa de Estudios Curatoriales, Maestría en Historia del Arte –iniciativa de la DGAV en colaboración con el posgrado de Historia del Arte y el Instituto de Liderazgo en Museos (ILM)– se impartió en el MUAC, efectuándose en 2011 dos semestres escolarizados así como una serie de conferencias magistrales que fueron abiertas al público. Este programa de posgrado era inédito en México y contribuirá a la profesionalización de las actividades curatoriales y museológicas.

El área educativa del MUAC continuó con el programa Enlaces –por medio del cual estudiantes de la UNAM participan como mediadores de las experiencias del Museo– así como ampliando la experiencia y contextos de las exposiciones por medio del Espacio Experimental de Construcción de Sentido (EECS), en el que se aporta material documental impreso y electrónico, realizándose también conferencias y conversatorios con creadores, curadores y especialistas; asimismo, se realizaron ciclos de cine. Además de las 244 visitas guiadas realizadas en 2011 en el MUAC, en las que participaron 7 979 visitantes, 104 182

personas recibieron una mediación por parte de los Enlaces, aproximadamente una tercera parte del público. En el marco del Index-MUAC, se realizaron durante el año eventos musicales y acciones multimedia. En total, la DGAV realizó, durante 2011, 24 proyecciones audiovisuales, 37 funciones (entre conciertos, acciones multimedia y teatro), 33 conferencias y 42 mesas redondas.

El Museo Universitario de Ciencias y Arte de la colonia Roma realizó tres exposiciones colectivas en 2011. *Orbe* (abril a agosto) reunió las visiones sobre el estado actual de la “modernidad” urbana de los mexicanos Lauro López y Juan Antonio Sánchez Ruiz, así como de la alemana Susanne Schuricht y el japonés Miho Hagino. Por su parte *Mitos de Fundación* (agosto a octubre) fue una colectiva de cuatro artistas jóvenes de Costa Rica, que elaboraron visiones nuevas sobre los imaginarios míticos de su cultura; por último, el primer día de diciembre se inauguró una colectiva de artistas contemporáneos de Nueva Zelanda: *El Barroco de Aotearoa* (diciembre a enero 2012), que ha revelado un espectro multicultural poco conocido en México.

El Eco continuó con su política de presentar creadores nacionales e internacionales, invitándolos a realizar intervenciones relacionadas con el legado de Mathias Goeritz, fundador original del espacio, y de su concepto de “arquitectura emocional”. En muchos casos, las exhibiciones permitieron conocer el trabajo actual de reconocidos artistas mexicanos que están residiendo en el extranjero. Los creadores que realizaron intervenciones en El Eco durante 2011 fueron: Héctor Zamora (México / Brasil) en enero, Pablo Rasgado (México) en marzo, Mariana Castillo (México / Alemania) en mayo, Ramiro Chaves (Argentina) y Mario García Torres (México / EUA) en junio, Leonor Antunes (Portugal) y Praneet Soi (India) de septiembre a noviembre.

El proyecto Archivo Vivo, que aborda el legado documental en torno a Goeritz y su época, fue el motivo de una exhibición sobre *La Ruta de la Amistad*, bajo la curaduría del estadounidense Andrew Rebatta. Asimismo, El Eco realizó en febrero el *Pabellón Eco*, experiencia que reúne a las artes visuales con el diseño y la arquitectura; en mayo, se celebró un cabaret-subasta, ejercicio para la construcción de comunidad y adquisición de fondos extraordinarios. También se realizaron numerosas conferencias –con figuras como Alex Hubbard, Thomas Glassford o Tom McDonough– dos ciclos de cine, acciones musicales –como la del grupo El Resplandor– y el programa de residencias, por medio del cual El Eco convoca a curadores, investigadores y artistas de distintas latitudes a realizar proyectos en el recinto. Entre los invitados a las residencias, podemos mencionar a la investigadora Sarah Rifky, al colectivo My Barbarian y al grupo de danza-teatro The 90° Project.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

La colaboración con la Coordinación de Posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras permitió la acreditación escolarizada de los seminarios del programa académico Campus Expandido, así como del simposio internacional Necropolítica, militarización y vidas lloradas, evento en el que participó el Instituto para la Investigación en Humanidades de la Universidad de California en San Diego (UCSD). Campus Expandido cuenta asimismo con un convenio con el Departamento de Arte de la Universidad

Iberoamericana. También en el ámbito académico y con el mismo aliado universitario, se colaboró con el Instituto de Liderazgo en Museos (ILM) en el Programa de Estudios Curatoriales, Maestría en Historia del Arte. La DGAV participó con el ILM en el Programa de Alta Dirección de Museos (PADEM 2011) con sede en el ITAM, mismo que cuenta con el apoyo y certificación de la Fundación Getty.

La exposición colectiva de arte mexicano *Transurbaniac*, que se presentó en el MUAC de abril a junio, fue producto de una colaboración con la UCSD. En el campo de las exposiciones en el MUAC, otras colaboraciones fueron: Doris Salcedo, *Plegaria Muda* (Moderna Museet, Suecia y Fundación Gulbenkian, Portugal); *Enrique Jezik: obstruir, destruir, ocultar* (Fundación Proa, Argentina), *Entre Utopía y Distopía*, *Palestra Asia* (Fundación Japón) y *Blockbuster, cine para exposiciones* (Fundación CIAC: Colección Isabel y Agustín Coppel). En el caso del MUCA Roma, la exposición *Mitos de Fundación* se realizó con el apoyo de la Embajada de Costa Rica en México; la muestra *El Barroco de Aotearoa* fue respaldada por la Embajada de Nueva Zelanda en México. El Museo Experimental El Eco recibió durante el año el apoyo de la Colección/Fundación Jumex y de Fomento Cultural BBVA Bancomer, estableciendo asimismo alianzas con instituciones internacionales como el New Museum de Nueva York.

La DGAV colaboró con el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, la Fundación Harp y el Museo de la Filatelia de Oaxaca en la realización del 7º Encuentro del Programa Nacional de Interpretación (PNI), llevado a efecto en Oaxaca en octubre y que reunió a museopedagogos de todo el país. El PNI fue una iniciativa original de la DGAV que, desde hace dos ediciones, es co-producida por institutos culturales de diversos puntos del país. La edición 2012 se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante 2011, las tareas de investigación, digitalización y conservación de los acervos documentales y artísticos de la DGAV fueron beneficiados por apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el ámbito editorial, se colaboró con el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIEs) y la Universidad Autónoma Metropolitana en la publicación *Tiempo de Fractura*. Con el IIEs y Editorial Siglo XXI se estableció un convenio para el inicio de una serie dedicada a la estética y teoría del arte; los primeros tomos, cuya producción se realizó durante 2011, serán publicados a inicios del 2012.

LIBRO Y LECTURA

La DGAV editó, en 2011, 7 catálogos y 3 libros, totalizándose un tiraje de 11 500 ejemplares. Entre las ediciones, destacan libros como *Tiempo de Fractura, el arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno de México durante la gestión de Helen Escobedo*; las Memorias 2007-2011 de MUCA Roma, así como los catálogos *Cai Guo-Qiang, resplandor y soledad*; *Enrique Jezik: obstruir, destruir y ocultar*, y *Jardín de Academus, laboratorios de arte y educación*. Este último obtuvo el segundo lugar en la categoría de diseño de publicaciones en la 6ª Biental Nacional de Diseño 2011.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Durante el 2011 se continuó con la investigación y digitalización de los acervos documentales y artísticos, así como con las tareas de conservación por parte del Laboratorio de Restauración del MUAC. En total, en 2011 se realizaron 519 acciones de restauración y conservación e ingresaron al acervo documental, bibliográfico y artístico 214 nuevas piezas.

La serie de siete videos titulada, *Subversiones de la Memoria* –misma que fue producto de una investigación testimonial sobre el acontecer del arte en México en las décadas de los sesenta y noventa por parte de la DGAV– se presentó al público en octubre. Asimismo, se incrementaron los acervos documentales y bibliográficos del Centro de Documentación Arkheia. Entre las obras artísticas que se incorporaron a los acervos a custodia del MUAC en 2011, podemos mencionar: videoinstalaciones de Melanie Smith y Enrique Méndez de Hoyos, una instalación documental de Jota Izquierdo, una escultura de Antonio O'Connell, obras de Carlos Aguirre, así como un autómata de Fernando Palma.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

A lo largo del año se realizó mantenimiento general a las instalaciones eléctricas y de voz y datos del MUAC. También se efectuó una rehabilitación de la librería-tienda del Museo, espacio concesionado que así mejoró sus condiciones espaciales y mobiliario; esta rehabilitación recurrió a los ingresos de la misma concesión. Se concluyó la fase de diseño y cálculo del proyecto de mejora de las condiciones espaciales, mobiliario y equipamiento del espacio educativo Ágora del MUAC; los cambios serán realizados a inicios de 2012. En el caso del MUCA Roma, fueron rehabilitados los espacios de oficina y se mejoraron las condiciones y mobiliario de su centro de documentación.

Ω