

DOCUMENTAR UNA DOBLE VOCACIÓN SYLVIA PANDOLFI EN EL CARRILLO GIL

08 SEP 23
28 ABR 24

MACG CENDOC

DURANTE SU GESTIÓN COMO DIRECTORA DEL MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

(1984 - 1998), Sylvia Pandolfi perfiló un sentido paralelo para investigar y exhibir la emblemática colección que dio origen al museo, al tiempo de desarrollar un programa pionero para presentar las nuevas ideas y lenguajes del arte, consolidando así la doble vocación que el recinto sostiene hasta el día de hoy.

Para documentar los proyectos expositivos realizados durante este periodo, se produjeron una serie de videocatálogos con entrevistas a artistas y curadores. Este formato fue novedoso en su momento y surgió como una solución frente a los costos que implicaba la edición de catálogos impresos. Por otro lado, los nuevos medios del arte, como la instalación, el videoarte y el performance, requerían mostrar los procesos de trabajo y realización de las obras, por lo cual el video, medio que empezaba a utilizarse con mayor frecuencia en México, se presentaba como la solución idónea.

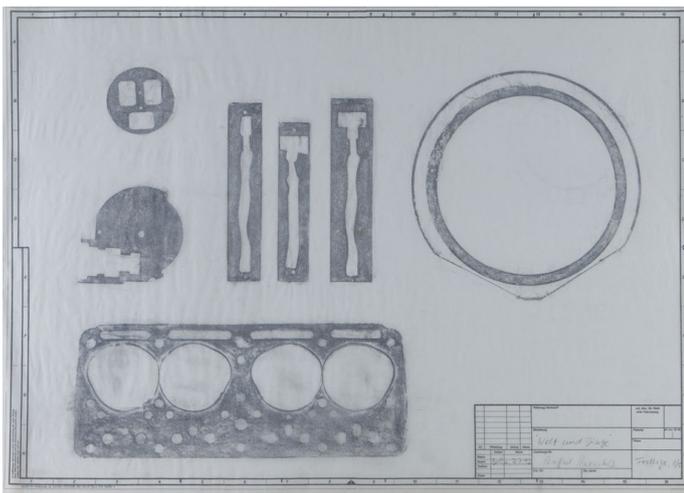
La elaboración de los video catálogos se llevaba a cabo en el estudio de edición y post-producción del museo, y era posible adquirirlos en la librería del mismo junto con una entrevista impresa y una serie de diapositivas. El primer video catálogo se realizó para la exposición *Raffaël Rheinsberg. Reciclaje. La transformación de las cosas* (15 de enero - 19 de febrero de 1992), bajo la conducción de Álvaro Vázquez Mantecón. La muestra reflexionó sobre la arqueología contemporánea, proponiendo el estudio de la basura y otros detritos para estudiar al hombre actual. El artista alemán recorrió la Ciudad de México para llevar a cabo las piezas para la exhibición, el proceso fue tan importante como la muestra del resultado final de las obras en la sala.

Después de esa producción siguieron, *Adolfo Patiño. Animismos* (3 de junio - 22 de julio de 1992); *José Bedia. Brevísimas relaciones de la destrucción de las indias* (9 de septiembre - 4 de noviembre de 1992); *Felipe Ehrenberg. Pretérito imperfecto* (18 de noviembre de 1992 - 17 de enero de 1993); y *Luis Camnitzer. Los San Patricios* (22 de julio - 1 de septiembre de 1993).

El Centro de documentación del MACG presenta una selección de video catálogos recientemente digitalizados y restaurados, los cuales dan cuenta de la riqueza de la programación del museo durante este periodo.

Lorena Botello

EXPOSICIÓN PERMANENTE

RAFFAEL RHEINSBERG

Welt und dinge (el mundo y las cosas), 1992

Grafito sobre papel albanene

Colección SC/INBAL/MACG

EXHIBIR Y DIFUNDIR LA COLECCIÓN CARRILLO GIL

Al inicio de la gestión de Sylvia Pandolfi, varias obras de la colección Carrillo Gil se encontraban resguardadas en el Museo Nacional de Arte del INBAL, debido a que formaban parte de proyectos internacionales, y otras más, se prestaban de manera regular para ser exhibidas en otros museos. Pandolfi se dio a la tarea de reunir nuevamente el acervo fundacional del MACG para ser exhibido en el recinto.

A partir de 1986 y hasta 1988, el primer equipo de Pandolfi desarrolló proyectos expositivos para mostrar de manera permanente las obras de Rivera, Siqueiros, Gerzso y Carrillo Gil en el primer piso, las obras de Orozco en el segundo piso y la colección gráfica de diversos autores en la planta baja.

El programa expositivo y de actividades del museo se difundía a través de las Gacetas, editadas de junio de 1986 a septiembre de 1987 gracias al apoyo de varios auspicios y de la entonces Sociedad de Amigos del Museo Carrillo Gil A.C. Además de brindar información al público sobre los contenidos que ofrecía el recinto, las Gacetas contenían entrevistas y notas sobre los artistas de las exposiciones.

De diciembre de 1988 a enero de 1992 cambió el formato de las Gacetas, editando solamente un calendario mensual de las actividades y folletos específicos sobre algunas muestras, actividades o contenidos, con la intención de que el visitante pudiera llevarse la información para leerla posteriormente.

LAS REMODELACIONES DEL EDIFICIO

En 1985, por iniciativa de Sylvia Pandolfi, se llevó a cabo la remodelación de la fachada del edificio de acuerdo al proyecto original de 1958 realizado por los arquitectos Augusto H. Álvarez y Enrique Carral. Para 1986, el edificio se ajustaba en un 90% al proyecto original, según refirió el arquitecto Augusto H. Álvarez, contando ya con el aspecto con el que cuenta actualmente.

En 1992 se realizaron trabajos adicionales de renovación al edificio para concluir con los últimos detalles considerados en el proyecto original del espacio diseñado expresamente para exhibir la Colección Carrillo Gil.

En 1995, Pandolfi planteó la necesidad de ampliar el museo, pues el proyecto original comprendía dos edificios, el construido actualmente para la colección permanente, y otro, en el terreno contiguo, para las exposiciones temporales. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

EXTERIOR

Durante 1986 y 1987 se desarrolló un programa expositivo al exterior del museo, el cual consistió en la colocación mensual de una escultura de un artista invitado. Como parte del programa, en la Gaceta del Museo se publicaba una entrevista al artista. Entre los invitados estuvieron Sebastián, Gilberto Aceves Navarro y Carlos Agustín.

LA INUNDACIÓN

SEPTIEMBRE 1988

El 5 de septiembre de 1988, el MACG sufrió una inundación en sus bodegas en la que se dañaron un gran número de obras del acervo. El museo cerró temporalmente al público para llevar a cabo trabajos de restauración de las piezas afectadas.

El percance canceló los proyectos de exposición de José Luis Cuevas, Francisco Toledo y Remedios Varo debido al daño que sufrieron varias obras. Las salas de exposición permanente no sufrieron daños, sin embargo, fueron también cerradas temporalmente.

REAPERTURA DEL MACG

SEPTIEMBRE 1988

A finales de septiembre de 1988, el MACG reabrió sus puertas para retomar las actividades y exposiciones temporales: Gabriel Figueroa. Naturalezas lúcidas y Mario Rangel Faz. Otra vez apocalipsis. Para estas fechas, el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) informó que la situación había quedado plenamente controlada y anunció que próximamente se exhibiría el acervo.

EXPOSICIÓN PERMANENTE. REAPERTURA. OROZCO, SIQUEIROS, RIVERA, GERZSO, PAALLEN, CARRILLO GIL, NISHIZAWA

MARZO 1989

Después de la inundación, el 15 de marzo de 1989, el MACG reabrió su exposición permanente al público visitante bajo un nuevo guion curatorial y museográfico, el cual contemplaba una nueva distribución de obras en los tres pisos del museo.

El primero se destinó a la obra José Clemente Orozco, debido al sobresaliente número de obras del pintor que resguarda la colección (un total de 153 dibujos, bocetos, grabados, litografías y pintura de caballete). Con el propósito de presentar una lectura de la producción plástica del artista, las obras pictóricas se desplegaron a manera de recorrido por los temas clave de su producción. Tras un trabajo de investigación de este fondo del acervo, fue posible precisar las fechas atribuidas a algunas

obras, particularmente la que abordan el tema de la Revolución mexicana.

El segundo piso se dedicó a la exhibición de las obras de Diego Rivera (a partir de abril), David Alfaro Siqueiros, Alvar Carrillo Gil, Wolfgang Paalen, Luis Nishizawa y Gunther Gerzso, representantes del pensamiento moderno en las artes plásticas de nuestro país.

En mayo de 1989, se inició el programa de visitas guiadas a la Exposición permanente tanto para escuelas primarias y secundarias como para el público en general joven y adulto. Con este programa, el MACG estableció un sistema para mantener contacto con el público que quería ampliar sus conocimientos sobre el arte moderno.

OBRA DEL MES

Durante 1990 se desarrolló el programa expositivo Obra del mes en el primer piso del museo, en el que se mostraba una obra del periodo moderno proveniente de colecciones particulares para establecer un diálogo con la exposición permanente. El texto sobre la pieza seleccionada también se publicaba en folleto mensual editado por el museo.

EXPOSICIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO

PINTORAS, ESCULTORAS, GRABADORAS, FOTÓGRAFAS, TEJEDORAS, CERAMISTAS

7 AL 30 DE NOVIEMBRE 1977

Esta exposición se inauguró en el marco del Primer Simposio Mexicano Centroamericano de Investigación sobre la Mujer, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México del 7 al 10 de noviembre de 1977, el cual se propuso analizar aspectos sociológicos y económicos del entorno de las mujeres.

La muestra, que reunió el trabajo de 84 artistas, se planteó como un espacio para la reflexión y discusión de estos temas. Se llevó a cabo durante la gestión de Miriam Molina, primera directora del MACG, siendo organizada por un comité integrado por la periodista Alaíde Foppa, la crítica e historiadora del arte Raquel Tibol y la gestora cultural Sylvia Pandolfi, integrantes del Movimiento feminista en México. Las artistas visuales Carla Rippey y Mónica Mayer, también expositoras, fueron asistentes curatoriales en la muestra.

Esta exposición fue uno de los primeros proyectos que reconocía el lugar de la práctica de mujeres artistas en México y visibilizaba su trabajo en consonancia con las reflexiones internacionales feministas.

PROPUESTAS TEMÁTICAS

ABRIL 1983

Antes de su llegada como directora del Carrillo Gil, Sylvia Pandolfi organizó en el Museo la exposición Propuestas temáticas, una muestra colectiva presentada en abril de 1983. Si bien participaron hombres y mujeres artistas, Pandolfi convocó como curadoras a tres artistas mujeres clave para dicha generación: Magali Lara, Mónica Mayer y Rowena Morales.

La muestra estuvo conformada por libros de artista y piezas que emplearon la fotocopia y el mimeógrafo, medios de reproducción de bajo costo que permitieron la integración de diversas imágenes y referencias, vinculando a este tipo de piezas con la gráfica, que posteriormente sería llamada neo-gráfica.

El título de la muestra surgió a partir de cuatro temas que consideraron que definían las preocupaciones de las y los participantes: lo íntimo, la historia, lo urbano y lo ecológico. Tras su apertura en la Ciudad de México, la exposición fue llevada a Museo Biblioteca Pape en Monclova, Coahuila, dirigido por Pandolfi.

DE LOS GRUPOS, LOS INDIVIDUOS

JUNIO A AGOSTO 1985

Esta exposición configuró la historia del movimiento mexicano de Los grupos, quedando registrada en un emblemático catálogo, así como la producción personal contemporánea de 47 artistas que habían participado en las once agrupaciones consolidadas a principios de los años setenta, definidas como "post-arte público". La mayor parte de estas obras fueron presentadas de forma efímera en las salas del recinto.

Bajo la curaduría de Dominique Liquois, cuya investigación se centraba en el trabajo de diversos colectivos de artistas, esta exposición fue resultado de un interés compartido por artistas, críticos e historiadores del arte, para asentar la relevancia del carácter colectivo, interdisciplinario e innovador del movimiento de estos jóvenes artistas mexicanos.

La muestra se convirtió en un modelo paradigmático de exposición al desarrollarla desde la investigación colaborativa, junto con el catálogo se convirtieron en una fuente de referencia para el tema en la actualidad.

RUPTURA

ABRIL 1988

En abril de 1988 se inauguró Ruptura, una exposición colectiva que mostró testimonios, documentos y más de 200 obras de veintidós artistas de la década de los cincuenta y sesenta, así como de los artistas clave en la transición hacia la abstracción, como Gunther Gerzso, Carlos Mérida, Wolfgang Paalen, Rufino Tamayo y Mathias Goeritz.

Entre el grupo de artistas se encontraban además José Bartolí, Juan Soriano, Arturo Souto, Lilia Carrillo, Arnaldo Coen, Pedro Coronel, Francisco Corzas, José Luis Cuevas, Enrique Echeverría, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Luis López Loza, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Vlady, Roger Von Gunten, Héctor Xavier, quienes planteaban una crítica a la manera en que la Escuela Mexicana de Pintura y el Muralismo seguían teniendo un lugar preponderante en la Academia y en la cultura. Sus propuestas modificaron el panorama de las artes plásticas en México.

La exposición surge del interés del equipo de Pandolfi en trazar un hilo histórico que explicara la transición entre los artistas herederos de la Revolución que resguarda el acervo fundacional del museo –Orozco, Siqueiros y Rivera– y la generación posterior que planteó una crítica a la modernidad, misma que ya no respondía al devenir de la sociedad.

La exhibición se desplegó en los tres pisos del museo y contó con un ciclo de cine y conferencias. Esta muestra se convirtió en un modelo curatorial de exhibición en la historia de las exposiciones en México junto con la exposición De los grupos, los individuos (1985).

EL MAQUINAZO

21 A 29 DE NOVIEMBRE 1990

Del 21 al 29 de noviembre de 1990 se llevaron a cabo las jornadas de performance en el MACG con una extensión en el Centro Cultural Santo Domingo. En el programa del MACG participaron los artistas Adolfo Patiño, César Martínez, Felipe Ehrenberg, Maris Bustamante, Melquiades Herrera, Roberto Escobar y las agrupaciones Proceso Pentágono, Produkto MS y Usuarios y Operarios, cuya memoria quedó registrada en una publicación.

El programa de performance tuvo un enorme éxito, “la participación del público y los artistas mostró la vitalidad del género”, señala la reseña de la Gaceta del Museo. Como parte de las actividades paralelas, se proyectaron videos sobre las actuaciones de los artistas participantes, una selección de video arte y documentación sobre la historia del performance.

ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE JOVEN

La gestión de Sylvia Pandolfi dio continuidad a la recepción de varias ediciones de este concurso anual que surgió en el estado de Aguascalientes en 1966, el cual hasta el día de hoy sigue siendo convocado por el INBA y el Gobierno del Estado de Aguascalientes. Desde entonces, el certamen ha sido un foro para dar a conocer el trabajo de artistas menores de treinta años de edad en el país.

Durante los años ochenta y noventa, después de ser exhibido en las sedes de Aguascalientes y Monterrey, la muestra se trasladaba al Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Artistas como Diego Toledo, Laura Anderson Barbata y Sofía Táboas participaron del ENAJ, mismos que años después presentaron exposiciones individuales o colectivas en el MACG.

Entre los miembros de los jurados figuraron las historiadoras y críticas del arte Teresa del Conde, Ida Rodríguez Prampolini, Raquel Tibol y Sylvia Navarrete, además de diversos artistas. Durante los años ochenta y noventa, llegó a ser uno de los concursos más prestigiados de América Latina.

CREADORES EN MOVIMIENTO

1992 A 1997

Iniciando en 1992, esta muestra tuvo lugar anualmente en el tercer piso del MACG, reuniendo el trabajo de los beneficiarios de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), la beca para Jóvenes Creadores menores de 32 años, o la Beca para Creadores Intelectuales que ya gozaban de una trayectoria curricular. Este estímulo fue creado por el Estado para apoyar la labor creativa profesional.

Las muestras reunían el trabajo de artistas que utilizaban medios como la escultura, fotografía, gráfica, pintura, video, multimedia –llamados “medios no convencionales” en esa época–, así como de algunos arquitectos. Entre ellos, Silvia Gruner, Gabriel

Orozco, Damián Ortega, Maribel Portela, Diego Toledo, Miguel Calderón, Gustavo Artigas, Katia Tirado, Abraham Cruzvillegas, Felipe Ehrenberg, Ana Checchi, Perla Krauze, Yishai Jusidman, Eduardo Abaroa, Sofía Táboas, Yolanda Gutiérrez, Laureana Toledo y Teresa Margolles, quienes son ahora un referente para el arte contemporáneo en México.

LUCHAS Y VICTORIAS

DICIEMBRE 1985

Los programas del Museo también contemplaron la solidaridad con las causas sociales del país. Una de las mayores tragedias de los terremotos del 19 de septiembre de 1985, fue el derrumbe del edificio que albergaba a una empresa de la industria del vestido, donde murieron varias mujeres costureras, mientras otras, quedaron atrapadas. Este hecho hizo evidente las condiciones precarias en las que trabajaban estas mujeres.

Frente a esta situación, el MACG llevó a cabo la exposición Luchas y Victorias el 13 de diciembre de 1985 en el Auditorio del recinto, en la que se exhibieron piezas de trapo, la mayoría muñecas, hechas por varios artistas que respondieron a una convocatoria en la que se les invitaba a donar diseños. Entre los participantes estuvieron Vicente Rojo y Francisco Toledo, cuyos patrones fueron confeccionados por las costureras de la Cooperativa Mexicana de la Confección 19 de septiembre para su venta. Esta primera edición recaudó un millón y medio de pesos, de aquel entonces, el día de su apertura.

El caricaturista Rogelio Naranjo, quien también participó en la convocatoria, propuso a Pandolfi hacer una exposición con las muñecas realizadas por los artistas. La iniciativa y muestra se llevó a cabo anualmente durante siete años, contando con una amplia cobertura de prensa e itinerancias al interior del país y varios países del extranjero.

VISITA AL TALLER

Con la idea de dar a conocer el trabajo de artistas estudiantes o recién egresados de las escuelas de arte, Sylvia Pandolfi llevó a cabo el programa “Visitas al taller”, que consistió en una serie de exposiciones de formato pequeño como resultado de las visitas a los estudios de diversos artistas jóvenes.

Entre las exposiciones resultantes se encuentra El umbral, de Yolanda Gutiérrez (Ciudad de México, 1970), quien mostró una escultura conformada por una parvada de mandíbulas de res suspendidas del tragaluz del tercer piso del recinto.

TALLERES INFANTILES

GABRIEL FERNÁNDEZ LEDESMA

JUNIO 1985 A NOVIEMBRE DE 1992

Uno de los objetivos centrales durante la gestión de Sylvia Pandolfi, fue la creación de talleres dirigidos a niños y niñas con el fin de acercarlos a las prácticas y campos del arte.

Desde 1986, el museo exhibió anualmente los trabajos realizados por menores de entre cuatro y diez años de edad, realizados en el Taller Gabriel Fernández Ledesma, incluyendo técnicas desde gouache sobre papel, óleo sobre tela, grafito sobre papel, hasta técnicas de experimentación como monotipias y estarcido.

Para la exposición de 1991, la artista Estrella Carmona, quien era maestra del taller, partió de la idea de que el niño es un sujeto activo capaz de investigar, analizar y apreciar lo aprendido, transformando el material con el que cuenta en un proceso similar al del juego.

DOCUMENTOS

Folleto de la ceremonia, boletín de prensa y artículo en el periódico Excelsior relativos a la donación de equipo audiovisual por el Gobierno de Japón, 22 de julio de 1993

Materiales relativos a la exposición *Rafael Rheinsberg. Reciclaje. La transformación de las cosas*, presentada del 5 de enero al 19 de febrero de 1992

Materiales relativos a la exposición *Adolfo Patiño. Animismos*, presentada del 3 de junio al 22 de julio de 1992

Materiales relativos la exposición *Felipe Ehrenberg. Pretérito imperfecto*, presentada del 18 de noviembre de 1992 al 17 de enero de 1993

Materiales relativos a la exposición *Luis Camnitzer. Los San Patricios*, presentada del 22 de julio al 1 de septiembre de 1993

Materiales relativos a la exposición *Diego Toledo. Rastra*, presentada del 8 de diciembre de 1993 al 23 de enero de 1994

Materiales relativos a la exposición *Néstor Quiñones. Aquietamiento*, presentada del 8 de diciembre de 1993 al 23 de enero de 1994

MACG Centro de Documentación

VIDEOCATÁLOGOS

Perla Krauze. Amarres de luz y silencio, MACG, octubre de 1995

Videocátalogo de la exposición
19'32"

MACG Centro de Documentación

Grupo Semefo. Lavatio Corporis, MACG, mayo de 1994

Videocátalogo de la exposición
16'57"

MACG Centro de Documentación

Enrique Ježik. Observaciones, MACG, octubre de 1995

Videocátalogo de la exposición
17'44"

MACG Centro de Documentación

José Bedía. Brevisima relación de la destrucción de las indias, MACG, septiembre de 1992

Videocátalogo de la exposición
22'05"

MACG Centro de Documentación

Raffael Rheinsberg. Reciclaje. La transformación de las cosas, MACG, enero de 1992

Videocátalogo de la exposición
21'09"

Adolfo Patiño. Animismos, MACG, junio a 1992

Videocátalogo de la exposición
20'32"

Felipe Ehrenberg. Pretérito imperfecto, MACG, noviembre de 1992

Videocátalogo de la exposición
23'34"

Néstor Quiñones. Aquietamiento, MACG, diciembre de 1993

Videocátalogo de la exposición

DOCUMENTAR UNA DOBLE VOCACIÓN SYLVIA PANDOLFI EN EL CARRILLO GIL

Curaduría
Lorena Botello

Asistentes curatoriales
Isabel Sonderéguer y Mariana Salazar

Asistentes de investigación
Maritere González y Teresa Leal

Agradecimientos

Valentina Ortiz Pandolfi, Mélida Ortiz Pandolfi, Armando Ortiz Pandolfi, Renato González Mello, Cuauhtémoc Medina, Jorge Reynoso, Ana Garduño, Edgardo Ganado, Álvaro Vázquez Mantecón, Elías Levin, Mónica Mayer, Magali Lara, Conrado Tostado, Carlos Aguirre, Peter Krieger, Enrique Jezik, Ilan Kava, Julio García Murillo, Jesse Lerner, Sol Flores, Julio Carranza, Maritere González, Teresa Leal, Azucena Pimentel Mendoza, Raúl Miranda, Andrés González, Mario Bocanegra, Lourdes Silva, Armando Becerril, Josué Ramírez, Juan Cortés.

PLANTA BAJA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN es un espacio abierto para la investigación, preservación, interpretación, preservación, interpretación y estudio de la historia del arte moderno y contemporáneo en nuestro país. Tiene por objetivo expandir y avivar la dimensión crítica del museo mediante la activación de sus fondos y colecciones, al tiempo de establecer redes de colaboración con otros archivos y bibliotecas para fomentar y enriquecer los procesos de investigación.

De este modo, el Centro de Documentación se concibe no sólo como un repositorio de documentos físicos y digitales, sino como un espacio de investigación que genera proyectos curatoriales y procura la realización de recursos digitales basados en los fondos que resguarda para promover su consulta y análisis.

Agradecemos el apoyo de

MACG

fundación **M**

Taller de
comunicación
gráfica

BenQ

Comex

prende.mx

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

MACG