

GUÍA DE MANO

Senderos de la Herencia

Artistas latinoamericanos en el Art Institute

“Sin título” (Retrato de Ross en L.A.) (1991)

por Felix Gonzalez-Torres

GALERÍA 291

Uno de los artistas más influyentes de los 90, el artista estadounidense Felix Gonzalez, nacido en Cuba, ha creado una obra que fomenta la participación. Esta instalación que invita a los observadores a tomar un dulce, fue creada a la memoria de su compañero, Ross Laycock, quien falleció en 1991 de una enfermedad relacionada con el SIDA. La pila de caramelos comienza con 175 libras, igual al peso ideal de Ross, y disminuye a medida que los visitantes consumen los dulces, como un paralelismo a la pérdida de peso de Ross durante su enfermedad. Pero esta obra no es solamente sobre el peso. La brillante pila de dulces espolea la idea de generosidad y el sentimiento de amor que el artista asociaba a Ross y que ahora comparte con sus observadores.

Retrato de Marevna (c. 1915) por Diego Rivera

GALERÍA 271

Aunque famoso por sus murales sobre la vida de México, Rivera disfrutó de una breve pero brillante carrera como pintor cubista. Después de estudiar en México, el artista viajó a Europa en 1907, y durante la Primera Guerra Mundial se unió a un grupo de pintores cubistas que incluía a Albert Gleizes, Juan Gris, y Jean Metzinger. Este dramático retrato representa a la amante de Rivera en ese tiempo, la pintora y escritora rusa Marevna Vorobëv-Stebelska, con su melena rubia y su nariz prominente. Con una paleta rica y sombría, Rivera usa el color para indicar profundidad, ya que los tonos brillantes parecen más cercanos, y los matices más oscuros retroceden hacia el fondo.

Zapata (1930) por José Clemente Orozco

GALERÍA 263

Junto con sus colegas Rivera y David Alfaro Siqueiros, Orozco llenó su obra de declaraciones políticas y sociales. En este cuadro, que representa al reverenciado comandante revolucionario Emiliano Zapata, Orozco curiosamente colocó la figura heroica en el fondo, concentrándose en la gente por la que Zapata luchó—campesinos oprimidos y valerosos soldados. Además, al colocar una espada justo bajo los ojos de Zapata, Orozco alude a la vulnerabilidad del líder y su posterior asesinato. Desafiando radicalmente las tradiciones del retrato heroico, en lugar de glorificar al hombre mismo, Orozco destaca la causa y la comunidad por las cuales Zapata dio su vida.

Mujer con Jaula (1941) por Rufino Tamayo

GALERÍA 263

Mientras los mayores muralistas mexicanos centraron su arte en temas políticos o sociales, Tamayo creía que la pintura debía concentrarse en el color, la forma, y la expresión lírica. El nativo de Oaxaca desarrolló su propio estilo que fundía las tradiciones precolombinas con las innovaciones modernistas de Georges Braque, Paul Cézanne, y Pablo Picasso. Esta fusión queda reflejada en *Mujer con Jaula*. Los planos fragmentados de la cara y la parte superior del cuerpo de la mujer refieren al cubismo, mientras que las facciones y el peso escultórico provienen de las figuras de terracota del oeste mexicano. Gran admirador de esas cerámicas y esculturas, en 1974 Tamayo donó su colección de más de mil piezas al pueblo de Oaxaca como Museo de Arte Prehispánico.

Silla de Coral (2004) por Fernando y Humberto Campana

GALERÍA 283

Una de las obras inaugurales de la primera galería permanente exclusivamente dedicada al diseño es *Silla de Coral*, de Fernando y Humberto Campana. Conocidos por transformar materiales de desecho en muebles, la obra de los hermanos brasileños muestra las habilidades artesanales y rinde tributo a la rica tradición de su nativa ciudad de São Paulo. *Silla de Coral*, hasta la fecha la pieza más ambiciosa de estos diseñadores, está hecha de alambre de acero doblado y pintado con poxilina brillante color coral. La forma de rama, inspirada en formas de la naturaleza, es una respuesta a la función de la silla como asiento de exterior. Cada silla es hecha a mano, asegurando así que no haya dos iguales.

Sur, Long Island City, New York (2005)

por Hernan Díaz Alonso

GALERÍA 285

Innovador en el campo de la arquitectura digital, el argentino Hernan Díaz Alonso y su firma de Los Angeles, Xefirotarch, se han vuelto conocidos por sus formas biomórficas que oscilan delicadamente entre lo grotesco y lo sublime. Esta estructura de acrílico con forma de insecto es el modelo para *Sur*, una de las ganadoras del Museum of Modern Art/P.S.1 Young Architects Program. *Sur* fue construido en el patio de P.S.1 y sirvió como escenario para una serie musical de verano. Bajo un pabellón de formas como hojas, los visitantes podían descansar en bancos de fibra de vidrio con formas excéntricas y plataformas pintadas de rojo Ferrari. El título *Sur*, tomado de un popular tango, alude a las formas rítmicas de las atrayentes y perturbadoras invenciones de Díaz Alonso.

Sepa más sobre los artistas latinoamericanos representados en la colección del Art Institute mediante conferencias y charlas en las galerías, incluyendo:

- “Desde Cuba con Amor: Gonzalez-Torres”
- “¿Quién es Matta?”
- “Pintura Moderna Mexicana”
- “Oro Peruano”

Para más detalles, visite www.artinstituteofchicago.org.