

Exposición: *We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: la naturaleza del color en el arte mesoamericano)*

Fechas: del 15 de septiembre de 2024 al 2 de septiembre de 2025

Lugar: Resnick Pavilion

(Pies de fotos en página 5)

(Los Ángeles, CA, 24 de julio de 2024) Los Angeles County Museum of Art (LACMA) presenta *We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: la naturaleza del color en el arte mesoamericano)*, una revolucionaria exploración de la ciencia, el arte y la cosmología del color en Mesoamérica. Las comunidades de artistas adornaban con color los exteriores de los edificios, y también las superficies de las vasijas de barro, los textiles, las páginas de papel de corteza y cuero de venado y las esculturas, para, así (re)crear el mundo transformando las materias primas en arte.

El poder del color surgía de la materialidad de sus pigmentos, de las manos habilidosas que lo creaban y de las comunidades que, con sus conocimientos, impregnaban el color de significado. Así como el amanecer nos trae vida con el color, y la noche transforma el mundo con la oscuridad, quienes se dedican al arte utilizan los colores para expresar su modo de comprender la vida y el tiempo. La comunidad de artistas mesoamericanos desarrolló una de las tradiciones cromáticas más sólidas del mundo, ya que lograron elaborar colores estables y vibrantes utilizando minerales, flores, cortezas de árboles e incluso insectos. El color es, por lo tanto, un medio para preservar este conocimiento ancestral. Sin embargo, las historias de colonialismo e industrialización llevan mucho tiempo trivializando el profundo significado del color en la América indígena.

Con más de 270 objetos, la exposición presenta vasijas de cerámica, fragmentos de murales, esculturas de piedra, papel amate pintado y textiles teñidos con tintes naturales, minerales en bruto, oro, jade, conchas talladas y mucho más. Es importante destacar que más de la mitad de la exposición proviene de la famosa

colección de Arte de la América Antigua del LACMA. Gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, se pudieron acordar préstamos sin precedentes de obras de arte y objetos arqueológicos, muchos de los cuales nunca se habían expuesto. Quienes nos visiten también tendrán la inusual oportunidad de ver dos códices mesoamericanos, el Códice Selden y el Códice Mendoza, en préstamo por la Biblioteca Bodleiana de Oxford.

La exposición se organizó en colaboración con dos grupos de artistas indígenas contemporáneos, con el objetivo de revitalizar las prácticas artísticas de producción de pigmentos. Se encargaron 17 obras a artistas nahuas, tzotziles, mixtecos y zapotecas para que, en la exposición, se entablara un diálogo con obras del arte antiguo mesoamericano.

Esta exposición se presenta en el marco del PST ART: *Art & Science Collide* (PST ART: *El arte y la ciencia colisionan*). PST ART, el evento artístico más importante del sur de California, regresa en septiembre de 2024. En él se presentarán más de 70 exposiciones de organizaciones de toda la región que exploran los puntos de confluencia entre el arte y la ciencia, tanto del pasado como del presente. PST ART es una iniciativa del Getty. Para obtener más información sobre el PST ART: *Art & Science Collide* (PST ART: *El arte y la ciencia colisionan*), visite pst.art.

We Live in Painting (Vivimos en la pintura) es una curaduría conjunta entre Diana Magaloni, directora adjunta, directora de programas y curadora Dra. Virginia Fields de Arte de la América Antigua y directora Suzanne D. Booth y David G. Booth del Centro de Conservación, LACMA; Alyce de Carteret, curadora adjunta de Arte de la América Antigua, LACMA, y el curador invitado Davide Domenici, de la Universidad de Bolonia. La exposición viajará a otros dos establecimientos luego de su presentación en el LACMA.

"Gracias a la innovadora investigación dirigida por Diana Magaloni y su equipo curatorial, *We Live in Painting (Vivimos en la Pintura)* aporta nuevas perspectivas a las culturas indígenas mesoamericanas antiguas y contemporáneas", dijo Michael Govan, director general del LACMA y director Wallis Annenberg. "Esta exposición, que se basa en gran medida en la notable colección de obras de arte mesoamericano del LACMA y que se completa con una serie de préstamos sin precedentes de México, nos permite percibir el poder cultural y cósmico del color de una manera totalmente nueva".

Diana Magaloni agregó: "*We Live in Painting (Vivimos en la pintura)* considera dos ciencias que dialogan: la ciencia occidental que desarrollan las comunidades estudiosas contemporáneas y la ciencia indígena de la producción artística que, a lo largo de milenios de práctica empírica,

diseñó pigmentos artificiales a partir del mundo natural. Los avances en la primera de estas ciencias cultivan una apreciación por la segunda, y, gracias a ello, los excepcionales logros técnicos de los grupos artísticos mesoamericanos se vuelven legibles para nuestro público: un ejemplo excepcional de la colisión entre el arte y la ciencia".

We Live in Painting (Vivimos en la pintura) impulsa el compromiso del LACMA de repensar la custodia por parte del museo de colecciones como la de Arte de la América Antigua. El museo ha entablado relaciones estrechas y de colaboración con artistas indígenas, comunidades de descendientes e instituciones internacionales para compartir historias y perspectivas indígenas. Para preparar esta exposición, el equipo curatorial colaboró con artistas indígenas que están revitalizando el arte de crear pinturas naturales. El LACMA brindó su apoyo para la realización de una serie de talleres en Xalitla, México, un pueblo nahua conocido por sus pintores. Allí, los miembros de esta comunidad aprendieron más sobre el arte de crear pigmentos a partir de materiales tradicionales de la mano de la artista y académica Tatiana Falcón. Las obras encargadas a este grupo, junto con las de otros artistas indígenas vivos que se presentan en esta exposición (entre ellos, tejedores y tejedoras tzotziles y mixtecos, y el artista textil zapoteco-americano Porfirio Gutiérrez, quien reside en Ventura) constituyen un testimonio de la resistencia y tenacidad de las comunidades creadoras de arte indígena.

Organización y aspectos destacados de la exposición

Para llegar a la riqueza plena del color en el núcleo de las cosmovisiones mesoamericanas, esta exposición sigue dos líneas de investigación interconectadas: los análisis técnicos y materiales y las concepciones indígenas del arte y la imagen. Las sociedades mesoamericanas clasificaban el espectro cromático en cinco tonalidades primarias: negro, rojo, azul-verde (concebido como una única categoría de color), amarillo y blanco. Para guiar a quienes nos visitan a través de esta búsqueda, la exposición está organizada en siete secciones temáticas.

Comienza con el color **Blanco**. Las obras de esta sección están hechas a mano con materiales blancos que se asocian con el potencial creativo. Las comunidades artísticas mesoamericanas transformaron las materias primas blancas en medios que podían recibir color e imagen, como la corteza del árbol de amate en hojas de papel, y el algodón en hilo para tejer sus fibras y convertirlas en telas. También tallaban mármol, alabastro, conchas y hueso.

En la siguiente sección, **Pintura y sabiduría (el papel cósmico del artista)**, los espectadores podrán ver cómo artistas mesoamericanos adquirieron conocimientos sobre los recursos naturales que producen color y los utilizaron para elaborar pigmentos. Dentro de la exposición, el artista textil zapoteco Porfirio Gutiérrez crea una experiencia inmersiva que muestra el trabajo que realiza en su práctica artística

contemporánea. Aquí recrea su estudio de artista, donde reinventa las prácticas ancestrales de tejido y teñido de su comunidad.

Cosmos, casa, cuerpo explora la función principal del color en la animación del universo en todas sus escalas. El cosmos, la casa y el cuerpo encarnan cada uno la "totalidad" sagrada del mundo. Las esculturas de cerámica, junto con los murales, los textiles y las pinturas, ponen de manifiesto la fluidez conceptual entre estos conjuntos cósmicos.

La siguiente sección, **In Tlilli In Tlapalli: lo negro y lo rojo**, analiza cómo los colores negro y rojo forman un par complementario en las concepciones mesoamericanas del mundo. Juntos conforman una paleta limitada destinada a representar acontecimientos decisivos y sobrenaturales. Artistas de toda Mesoamérica utilizaron esta convención, desde muralistas en Teotihuacán hasta ceramistas mayas del período clásico. El par de negro y rojo también podría significar el conjunto de conocimientos. Las líneas negras caligráficas delinean los contornos de una escena pintada, mientras que los rojos vibrantes y otros matices completan las figuras.

Yax-K'an: azul-verde y amarillo presenta ejemplos de obras realizadas con materiales y pigmentos azul verdoso y amarillo. Para los pueblos mayas del período clásico, el azul verdoso y el amarillo representaban un ciclo de vida entero, desde el nuevo crecimiento hasta la madurez. A través de esta relación complementaria, se transmite preciosidad, vitalidad y abundancia. En Mesoamérica, los materiales azul-verde y amarillo, como el jade y el oro, reflejaban esta preciosidad y manifestaban las fuerzas efímeras de la vida, como el agua, la respiración y la luz del sol.

La ciencia del color se centra en investigaciones científicas contemporáneas sobre el color antiguo. Durante los últimos años, los nuevos métodos de análisis científico han abierto un diálogo intercultural con la ciencia indígena ancestral, el cual revela la riqueza del corpus de conocimientos construido por los grupos artísticos mesoamericanos a lo largo de los siglos. Por primera vez, esta sección presentará algunas de las nuevas investigaciones llevadas a cabo por el MOLAB Mobile Laboratory —un laboratorio científico móvil que realiza análisis no invasivos de códices mesoamericanos que se conservan en instituciones europeas—, el proyecto "La pintura mural prehispánica en México" —un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha analizado los materiales y las técnicas de las tradiciones pictóricas murales de Mesoamérica— y el Proyecto de Investigación sobre las Vasijas Mayas del LACMA —que estudió los avances tecnológicos de ceramistas mayas del período clásico—.

Por último, **Imagen presencia** explora el color como fuerza de animación en el arte mesoamericano. La imagen mesoamericana encarna la propia esencia del ser que representa: la pintura de una deidad es esa deidad. La escultura de un gobernante es

ese gobernante. Mediante la transformación del mundo natural en imágenes, las comunidades mesoamericanas de artistas lograron desplegar un poder creativo muy parecido al de las deidades creadoras primordiales que concibieron el cosmos. Sus creaciones animadas y policromáticas se encuentran expuestas en toda la galería, viven en la pintura y nos permiten disfrutar de la presencia de las deidades y las figuras ancestrales.

Entre las piezas más destacadas de la exposición, podemos encontrar los increíbles ejemplos de paletas de colores en cerámica, incluida una con el retrato de un artista; fragmentos de murales excavados en Teotihuacán; vasijas efíge; códices raros, y una serie de encargos recientes realizados por artistas indígenas de México que están reviviendo el arte de crear pinturas y tintes a partir de materiales orgánicos. Una de las obras de arte más antiguas de la exposición (c. 1200-900 a. e. c.) proviene de un grupo de preciosas figuras de arcilla de Tlatilco. Esta obra constituye un ejemplo temprano de cómo se utilizaban el color y el cuerpo en las primeras formas de arte, en particular, entre las mujeres jóvenes.

Catálogo

La exposición está acompañada de un catálogo ilustrado, cuya publicación es una colaboración entre el LACMA y DelMonico Books/D.A.P. El catálogo incluye textos escritos por Diana Magaloni, Davide Domenici, Alyce de Carteret.; el preámbulo es de Michael Govan. Prefacio de Antonio Saborit y textos de Carlos Barrera Reyes, Claudia Brittenham, Élodie Dupey García, Tatiana Falcón y otros. Esta publicación se creó como parte de la serie PST ART: *Art & Science Collide* (PST ART: *El arte y la ciencia colisionan*).

Documental

El LACMA también presentará el documental *Harvesting Color: Ancestral Recipes for Today's World* (*La cosecha de los colores: recetas ancestrales para el mundo de hoy*) que acompaña a un grupo de artistas del pueblo de Xalitla, Guerrero, durante un proceso mediante el cual revitalizan la fabricación y la utilización de pigmentos naturales en su práctica pictórica. A través de una serie de talleres patrocinados por el LACMA, este grupo de artistas volvió a conectarse con las recetas ancestrales y su legado cultural.

Créditos

Esta exposición fue organizada por Los Angeles County Museum of Art.

Esta exposición ha sido posible, en parte, gracias al Fondo Nacional para las Humanidades: la democracia exige sabiduría.

El departamento de Arte de la América Antigua del LACMA ha recibido el apoyo de Daniel Greenberg, Susan Steinhauser y The Greenberg Foundation, así como de Mellon Foundation, y Gregory Annenberg Weingarten, GRoW @ Annenberg.

Todas las exposiciones del LACMA son financiadas por el LACMA Exhibition Fund. El museo recibe el importante apoyo anual de The David & Meredith Kaplan Foundation, con la generosa donación anual de Louise y Brad Edgerton, Edgerton Foundation, Mary y Daniel James, Bert Levy Fund, Justin Lubliner, Alfred E. Mann Charities, Kelsey Lee Offield, Maggie Tang, Lenore y Richard Wayne, y Marietta Wu y Thomas Yamamoto.

Las opiniones, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones expresadas en esta exposición no representan necesariamente las del Fondo Nacional para las Humanidades.

Préstamos importantes cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: la naturaleza del color en el arte mesoamericano) es una de las más de 70 exposiciones y programas que forman parte del PST ART. PST ART: *Art & Science Collide* (PST ART: *El arte y la ciencia colisionan*) vuelve en septiembre de 2024 con su última edición. Este importante evento regional explora los puntos de confluencia entre el arte y la ciencia, tanto del pasado como del presente. PST ART es una iniciativa del Getty. Para obtener más información sobre el PST ART: *Art & Science Collide* (PST ART: *El arte y la ciencia colisionan*), visite pst.art.

We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: la naturaleza del color en el arte mesoamericano), LACMA, participó en el Programa de Impacto Climático de PST ART, una iniciativa revolucionaria que integra la acción climática, la creación de comunidades y la comunicación de datos. Puede obtener más información en pst.art/climate.

Acerca del LACMA: Situado en el área del Pacífico, el LACMA es el museo de arte más grande del oeste de los Estados Unidos, con una colección de más de 150 000 objetos que ilustran 6000 años de expresión artística en todo el mundo. Con el compromiso de mostrar una multitud de historias de arte, el LACMA expone e interpreta las obras desde perspectivas nuevas e inesperadas que se basan en el rico patrimonio cultural y en la diversidad de la población de la región. El espíritu de experimentación del LACMA se refleja en su trabajo con la comunidad artística, las personas expertas en tecnología y, además, a través de las autoridades, así como en las asociaciones a nivel regional, nacional e internacional para compartir colecciones y programas, crear iniciativas innovadoras y atraer a nuevos grupos de visitantes.

Ubicación: 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90036. lacma.org

Pies de fotos: (Izquierda a derecha) *Figura masculina enmascarada con vara para el baile*, México, Campeche, isla de Jaina, maya, 700-900 e. c., Los Angeles County Museum of Art,

donación de John Gilbert Bourne, foto © Museum Associates/LACMA; *Vasija cilíndrica con escena de palacio*, Guatemala, Petén, Motul de San José o alrededores (maya), 740-800 e. c., Los Angeles County Museum of Art, adquirida con fondos proporcionados por Camilla Chandler Frost, foto © Museum Associates/LACMA; *Cuenca*, México, Valle de México, Teotihuacán (Teotihuacán), 200-650 e. c., Museo Nacional de Antropología, México, archivo digital de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, México/INAH-CANON; *Figura que lleva a un perro*, México, Tlatilco (Tlatilco), 1200-400 a. e. c., Museo Nacional de Antropología, archivo digital de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, México/INAH-CANON; *Fragmentos del mural de los animales mitológicos*, México, Valle de México, Teotihuacán (Teotihuacán), 250-350 e. c., Acervo de la Zona de Teotihuacán, foto © Museum Associates/LACMA, de Javier Hinojosa

Contacto de prensa: press@lacma.org

Conéctese con el LACMA

@lacma