

26 de septiembre de 2016

OBRAS MAESTRAS DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CHINA llegan al Antigo Colegio de San Ildefonso

- 151 obras entre óleos, aguadas, grabados, esculturas, papel recortado, marionetas de teatro de sombras y máscaras, podrán ser apreciadas en la Ciudad de México.
- La exposición abrirá el miércoles 28 de septiembre y permanecerá en las salas de exhibición de San Ildefonso hasta el 19 de febrero del 2017.
- La exposición forma parte de la celebración del “Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe” y el cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México.
- Para mayor comodidad, el público también podrá adquirir los boletos de acceso a la exposición en: www.superboletos.com

Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China es una exposición coproducida por el Museo Nacional de Arte de China (NAMOC) y el Mandato Antigo Colegio de San Ildefonso, integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno de la Ciudad de México; en colaboración con la Embajada de la República Popular China en México, el Centro Cultural de China en México y la Embajada de México en China.

Integrada por 151 obras de arte moderno, contemporáneo y popular, esta muestra pretende ser una aproximación a las expresiones del arte chino, y ofrece una excelente oportunidad para apreciar sus manifestaciones artísticas y tradiciones vivas, que continúan siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones de artistas chinos.

En el marco de dos importantes celebraciones: el “Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe 2016” y el cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México, que se cumple el 14 de febrero de 2017, esta exposición internacional aborda el desarrollo de las artes modernas y contemporáneas, en una de las regiones asiáticas más importantes del mundo.

En estas obras se puede percibir la diversidad cultural china que tuvo su eclosión en el siglo VII y que se fue renovando bajo las condiciones sociopolíticas de cada dinastía hasta las reformas estructurales recientes. La apertura, el espíritu de coexistencia y la constante búsqueda de nuevos horizontes, abrevan los sustratos de estas nuevas expresiones artísticas, que hoy se aprecian influenciadas por la cultura occidental sin menoscabo de sus distintivas cualidades conceptuales y formales. Estas obras son aguadas en tinta y color, el óleo, el grabado, la escultura, las artes mixtas, y del arte popular, marionetas del teatro de sombras de la dinastía Qing (siglos XVII al XX), pintadas sobre cuero, y que todavía se siguen produciendo por comunidades de artesanos, así como papel recortado y máscaras.

Para el discurso curatorial, los especialistas chinos decidieron un recorrido temático a través de tres importantes secciones: Dimensiones múltiples: la aguada en tinta y color en el arte contemporáneo de China; Integración China Occidente y la expresión *Xieyi* en el arte contemporáneo de China; y Cantos de idilio: obras del arte popular de China.

1.- Dimensiones múltiples: la aguada en tinta y color en el arte contemporáneo de China

La aguada en tinta y color tiene una larga historia y ha creado un lenguaje gráfico que expresa los conceptos estéticos y filosóficos de la China antigua, distante del valor estético de la pintura occidental. Sin embargo, hoy en día, en el contexto de la globalización, la aguada en tinta experimenta cambios profundos.

Un grupo de artistas, con un espíritu innovador, promueven este arte hacia diferentes dimensiones: exploran la esencia cultural del arte tradicional para enriquecer las connotaciones espirituales, pero también recurren a otras técnicas de expresión para aumentar la expresividad del lenguaje artístico.

En este apartado se reúnen 50 obras de 26 artistas representativos de esta corriente. Estas imágenes muestran los cambios e innovaciones en el arte, la belleza y la poética del espíritu oriental, en el que se plasma la vitalidad de la China contemporánea. Para una mejor apreciación, este tema se ha estructurado en cuatro subsecciones:

a) *Hogar de ensueño*, que incluye paisajes naturales, como montañas, ríos, flores y pájaros; obras en las que los pintores chinos no se empeñan en producir representaciones totalmente fieles de la naturaleza, sino que abordan sus temas, ya sea a través del abstraccionismo o la composición realista, por medio de la reflexión acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza que lo rodea, abrevando de la influencia occidental sin dejar de lado el estilo libre de la aguada.

b) *Encanto campirano*. Siendo la sociedad china básicamente agrícola, la población rural es mayoritaria y algunos artistas del siglo XX retoman el campo como fuente de inspiración. Con una técnica especial de mano libre, similar a la de la caligrafía, los pintores chinos explotan las capacidades estéticas de las sombras que se pueden obtener a través de la tinta y crean imaginerías que enfatizan lo translúcido

de los ropajes y la liberación de las trivialidades mundanas. En sus obras imprimen sus propios ideales estéticos, su respeto a la tradición y su amor por la humanidad.

c) *Paisaje citadino*. Con el acelerado proceso de urbanización que ha impactado a China desde la década de 1990, la ciudad ha atraído cada vez más la atención de los artistas: su prosperidad, bullicio y volubilidad son las temáticas de interés de esta sección. Algunos artistas cuestionan la vida urbana moderna y develan la ansiedad y el absurdo que la colman, por lo que sus ciudades reciben implacables críticas a través de un expresionismo frío y agudo. Mientras que otros artistas, los seguidores de la corriente “plasmear las voces del corazón”, expresan con técnicas libres el lado amable de las ciudades: la comodidad y sus lujos o la vida diaria con un toque refinado o idealista.

d) *Corazón en tinta*. En esta sección se observa el tránsito a la modernidad. El espíritu y el estilo libre de la aguada tradicional se combinan con el arte occidental moderno para dar paso a la aguada en tinta moderna, una pintura contemporánea que lleva a cuevas el palpitar de los tiempos. Algunos pintores prestan mayor atención al espíritu de la creación artística y sus obras son reflejo de su personalidad, sus sentimientos y sus vivencias individuales. En contraste, en otras obras, al combinar el estilo libre con el expresionismo moderno del mundo occidental, otros artistas se deslindan de habilidades realistas, dejan de lado la narración objetiva y comienzan a expresar sus sentimientos mediante un voluptuoso lenguaje, en tintas coloridas, instaurando así una transformación para evidenciar el encanto de la vida moderna.

2.- Integración China Occidente y la expresión Xieyi en el arte contemporáneo de China

Desde finales del siglo XX, con el inicio de la reforma y la apertura en China, los pujantes pensamientos estéticos que traspasaron fronteras, apuntalaron un diálogo profundo entre las corrientes artísticas de China y las de Occidente. El arte moderno occidental se embarcó hacia estilos no siempre tradicionales y racionales, dando voz a los sentimientos, pensamientos e intenciones de los autores, lo cual es en esencia similar al concepto estético del *Xieyi* chino.

Un grupo de artistas chinos ha promovido el resurgimiento de este principio profundamente enraizado en la cultura tradicional. Creadores contemporáneos, representantes de diversos campos, han empezado a integrar elementos de origen occidental con el estilo tradicional *Xieyi*, con el objetivo de usar el lenguaje artístico occidental para expresar este espíritu irrepetible de la cultura china y acoplarlo a una exploración multifacética. En esta sección se reúnen 50 obras de artistas contemporáneos chinos, que exploran de manera colectiva la transformación y la potencial aplicación de este principio estético para la integración cultural. Este apartado se divide en cuatro subsecciones:

a) *El Xieyi en la escultura contemporánea*. En el campo de la escultura, el uso del principio *Xieyi* chino se caracteriza por lo siguiente: primero, la imagen es expresada de manera exagerada; segundo, la imagen se expresa implícitamente en la textura y, tercero, la imagen da la impresión de estar congelada en un momento particular. La propuesta estética de la escultura expresiva *Xieyi* promueve una evocación comprensiva de la escultura tradicional china y también de esa expresión artística dentro del arte occidental y del arte moderno en general.

b) *El Xieyi en las artes mixtas contemporáneas*. La aplicación del principio *Xieyi* en el ámbito de las artes mixtas, deviene en una práctica que expresa la imagen a la que el creador desea dar vida, a través de la integración de las características de los materiales elegidos y los elementos de escritura calígrafa. En lo que respecta a la aguada en tinta y color, se recurre a las variaciones cromáticas para presentar imagerías llenas de implicaciones y sentimientos del mundo objetivo del pintor o de sus reflexiones personales en torno a la esfera espiritual.

c) *Interpretaciones del Xieyi en las prácticas contemporáneas*. El uso creativo del espíritu *Xieyi* chino da a esta expresión artística encantos y sensaciones de otro orden al crear imágenes libres y fluidas imbuidas de vitalidad. Los grabados con impresión de marcas de agua introducen una intrincada técnica y exploran la posibilidad de reinterpretar el arte de tinta, que adquiere vida al interactuar con la textura de nuevos soportes. En la pintura al óleo, los artistas chinos adoptan diversos enfoques y perspectivas para explorar la aplicación del estilo *Xieyi*, dando forma a trabajos que tienen como referente común el espíritu de la pintura china tradicional y la simple herramienta de la escritura pues, a partir de ellas, transmutan lo que a su entender es la esencia de un objeto en una imagen simbólica.

d) *El potencial expresivo del Xieyi en el arte contemporáneo*. La fuerza arrolladora del *Xieyi* se ha evidenciado con el redescubrimiento de las herencias tradicionales, las novedosas aplicaciones de las artes mixtas, las diferentes interpretaciones estéticas, y la continua expansión de su intensidad expresiva. El *Xieyi* es el principio estético que ha caracterizado al arte chino en el curso de su historia. Su importancia en el arte contemporáneo reside en el hecho de que es el vehículo idóneo para indagar las maravillas y los misterios de nuestro tiempo. En la reinterpretación del *Xieyi*, los artistas contemporáneos experimentan con el óleo, el grabado, la escultura, las artes mixtas y la acuarela. Exploran activamente la fusión de la integración cultural como una temática posible para convertirlo en un puente efectivo entre el curso del desarrollo cultural y la globalización.

3.- Cantos de idilio: obras del arte popular de China

País de vastos territorios y numerosas etnias, China es una sociedad de gran desarrollo agrario que ha propiciado diversas formas de expresión artística, entre las que destaca el arte popular, manifestación que despliega un sentimiento de arraigo maternal y originalidad. Sus representaciones transmiten una conciencia estética, emociones y espíritu de pertenencia; además de un sistema filosófico sólido y una colorida paleta cromática de tradición, que son el reflejo de la antigua cultura china, que por milenios también ha impulsado el desarrollo a nivel mundial. En este apartado se exhiben 66 obras que muestran la variada producción artística tradicional, que dan cuenta de su gloriosa historia, su esplendor artístico y sus profundas connotaciones culturales. Esta sección se subdivide en tres: el papel recortado, las marionetas del teatro de sombras y las máscaras, en los que se expresan la historia y la sensibilidad artística del pueblo chino.

a) *El arte del papel recortado*. Cuenta con una larga historia y antigua tradición, además de que expresa las características nacionales más distintivas de China. Las mujeres rurales crean la belleza en cada patrón de papel con sus dedos ágiles y materiales sencillos. Sus creaciones se basan en distintas figuras, animales, flores, paisajes naturales, e incluso, en imágenes de recuerdos de la infancia, la vida cotidiana y los mitos antiguos. Estos recortes de papel reflejan la estética y la filosofía de la vida del pueblo chino, así como el vivo afecto a su tierra natal y la búsqueda de una vida feliz.

b) *Marionetas del teatro de sombras*. El arte popular chino también se refleja en el teatro de sombras (arte inscrito por la UNESCO desde 2011 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), cuyas marionetas gozan de gran notoriedad en la China rural, sobre todo, en las regiones a lo largo del Río Amarillo, conocido como la cuna de la civilización china. Es un juego de sombras que se forma con escenas y figuras móviles de cuero, pintadas y decoradas, que tienen expresiones y formas características de la cultura ancestral china. Los marioneteros, con gran destreza y movimientos hábiles, generan representaciones artísticas parecidas a la ópera china. Las figuras dan vida a múltiples personajes históricos de China. Las leyendas y los mitos constituyen la mayor parte de las historias del teatro de sombras, mientras que los cuentos de sabiduría política y de guerras son los más populares. En este apartado, se muestran marionetas relacionadas con obras maestras de la literatura clásica china como *El romance de los tres reinos* y *Viaje al oeste*.

c) *Máscaras chinas*. China es uno de los países donde el uso de las máscaras tiene una larga historia, variedad y diversidad, que data del periodo de los cazadores y recolectores. Como producto de la veneración a la naturaleza nació el concepto de animismo que dio lugar al *Nuo*, un rito para ahuyentar a los demonios, que formaba parte de distintos bailes relacionados con la brujería. Con el avance de la sociedad, los ritos cedieron su lugar al desarrollo de la ópera china y a otras manifestaciones culturales que empleaban máscaras. En China se distinguen dos tipos de máscaras: las religiosas-rituales y las artísticas. Mediante el uso de materiales como la arcilla, la madera, el papel y la tela, se crea una amplia gama de figuras que encarnan la conciencia de la vida y el espíritu cultural de la nación china.

Sobre el concepto museográfico

Para el montaje de la exposición *Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China* se dispuso el primer nivel y la planta baja del recinto, en un área total de 1,750 m², en 14 salas de exhibición. La museografía se diseñó a partir del análisis de las características estéticas de la China ancestral y contemporánea, en el que se consideraron aspectos de la arquitectura, la moda, el arte y la vida cotidiana, entre otros; elementos que se integraron a la propuesta museográfica. Asimismo, la gama cromática que se seleccionó para los muros y mobiliarios surgió de la síntesis de los colores que predominan en el imaginario de la China actual. Se pretende exponer la manera en que los aspectos artísticos se abrevan de las tradiciones chinas y occidentales, para expresarse en formas contemporáneas.

Sobre el catálogo

Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China estará acompañada de una excepcional edición que integra las plumas de destacados especialistas en arte chino como Wu Weishan, Director del Museo Nacional de Arte de China (NAMOC); la Dra. Flora Botton Beja, de El Colegio de México; Ma Shulin, Director Adjunto del NAMOC, y los titulares de las áreas temáticas de la colección; entre ellos: Yi E, Director del Departamento de Exposiciones e Investigación del NAMOC; Zhou Jia, Directora del Departamento de Arte Popular del NAMOC; y de Zhang Qin, Director del Departamento de Investigación y Planeación del NAMOC, por mencionar algunos. Esta edición tendrá un tiraje de 800 ejemplares en español, con 222 páginas en color, ilustrado con las 151 obras de arte que conforman la exposición.

Fiel a su cometido sociocultural, el Antiguo Colegio de San Ildefonso aloja por primera vez la diversidad creativa de la cultura china, en la muestra *Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China*, una selección que expresa un mestizaje cultural arraigado en los preceptos filosóficos y formales que han cimentado la conformación de una gran nación, la China, ahora cosmopolita y multicultural.

Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China permanecerá abierta al público en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México del 28 de septiembre de 2016 al 19 de febrero de 2017.

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Justo Sierra 16, Centro Histórico. Horario: martes de 10:00 a 20:00 horas. Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Informes al teléfono 3602 0000 exts. 1028 y 1076 o en la página de Internet: www.sanildefonso.org.mx. **Boletos en la taquilla del recinto:** Admisión general a las exposiciones temporales: \$50.00. Los jubilados, estudiantes y maestros con credencial vigente pagan \$25.00. La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso, *Prepa Sí* (CDMX) y *En contacto contigo* de la UNAM.

Los martes la entrada es libre para el público general.

Venta de boletos en línea: www.superboletos.com

Contacto de Comunicación

Rosa María López Montaña
Coordinadora
prensa@sanildefonso.org.mx

Alejandro Villegas, Atención a Medios

medios@sanildefonso.org.mx
Tel. (+52 55) 3602 0025/ 0026/ 0027
Conmutador 3602 0000 ext. 1035
www.sanildefonso.org.mx

