

**ABRAHAM
CRUZVILLEGAS:
AUTOCONSTRUCCIÓN**

**GUÍA
EDUCATIVA**

MUSEO JUMEX
GALERÍA 2
14 NOV.²⁰¹⁴ – 08 FEB.²⁰¹⁵

#01

Esta guía nos ayudará a generar un contexto para expandir lo que vemos en la exposición y entender que las obras de arte son conductores de todo tipo de nociones (no sólo artísticas), a través de las cuales podemos producir y transformar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del mundo.

El acercamiento a diferentes obras de arte genera cambios en nuestra manera de ver y pensar, y es por eso que las actividades sugeridas están divididas en tres momentos: antes de ver la exposición, durante la exposición y después de ver la exposición.

AJUSCO: Región volcánica localizada al sur de la ciudad de México cuyo desarrollo más drástico se llevó a cabo a partir de los años sesenta como parte de la toma y ocupación no regulada de terrenos y tierras. Este proceso también ocurrió en otros puntos del perímetro de la ciudad de México.

GABRIEL OROZCO (1962)
Uno de los artistas mexicanos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional, que organizó "El taller de los viernes", una serie de discusiones semanales que se llevaron a cabo en su casa entre 1987 y 1992 y a las que asistieron varios artistas de la generación de los noventa como Abraham Cruzvillegas, Damián Ortega, Gabriel Kuri y el Dr. Lakra.

DAMIÁN ORTEGA (1967)
Artista contemporáneo a Abraham Cruzvillegas que vive y trabaja entre México y Berlín. Es reconocido internacionalmente por su trabajo tridimensional, el cual explora situaciones específicas dentro de los ámbitos económicos, estéticos y culturales y se enfoca particularmente en la incidencia de la cultura local y en los productos de consumo. Tal como Abraham Cruzvillegas, comenzó su carrera como caricaturista político, ocupación que impregna su obra artística de un rigor intelectual y un agudo sentido del humor.

ABRAHAM CRUZVILLEGAS

Abraham Cruzvillegas nació en 1968 en la colonia Ajusco, en los Pedregales de Coyoacán, al sur del Distrito Federal. Cursó la licenciatura en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su formación como artista ocurrió simultáneamente en el "Taller de los viernes" (una serie de sesiones semanales de trabajo, discusión e intercambio, en el taller del artista Gabriel Orozco), así como a través de distintas colaboraciones y espacios de trabajo que compartió con artistas de su generación (relaciones que más tarde llevarían a conformar espacios independientes como Temístocles 44 y La Panadería)

Su obra, comprendida en su mayoría desde un ojo escultórico, gira alrededor de procesos constructivos relacionados a la urbanización informal en las periferias de la ciudad de México, así como los cruces artísticos, conceptuales y de identidad que estos actos generan. Por consiguiente, sus modalidades de trabajo involucran, frecuentemente, una presencia significativa de objetos encontrados, materiales provisionales y elementos referenciales a hitos sociales, históricos y culturales. Junto a otros artistas como Damián Ortega, Gabriel Kuri, Daniel Guzmán y el Dr. Lakra, Abraham Cruzvillegas forma parte de una generación de artistas mexicanos que han adquirido relevancia en el panorama del arte contemporáneo nacional e internacional, desde finales de los años noventa.

ABRAHAM CRUZVILLEGAS: AUTOCONSTRUCCIÓN

Como sea que el arte decida hacerse evidente, deberá permanecer, antes que nada, como materia cruda en toda su gama de estados naturales, inestables, físicos, caóticos y cristalinos: sólida, líquida, coloidal y gaseosa. Se trata de la alegría de la energía.

—Abraham Cruzvillegas

Abraham Cruzvillegas: Autoconstrucción fue concebida originalmente para el Walker Art Center en Minneapolis, y se exhibe en México en dos sedes: El Museo Jumex, en el Distrito Federal, y el Museo Amparo, en Puebla.

La selección de obra en la exposición recorre el trabajo de Abraham Cruzvillegas desde finales de los años noventa hasta el 2014, con obra escultórica e instalación.

La AUTOCONSTRUCCIÓN,

uno de los conceptos centrales del trabajo del artista y que dota de título a esta obra, es un proceso de construcción que hace uso de la improvisación, la sustitución y lenta acumulación de todo tipo de materiales para resolver diversas necesidades de alojamiento y vivienda dentro de una comunidad.

Ligada a la irregularidad y a la informalidad, la autoconstrucción existe fuera de las consideraciones de la arquitectura y de la planeación urbana tradicionales. Ésta se desenvuelve en un territorio híbrido, próximo al sentido común y a la inmediatez del ingenio. Este proceso constructivo está también cercanamente enlazado a la manera en la que las comunidades periféricas de la ciudad de México se han desarrollado, creando al mismo tiempo una identidad y una cultura colaborativa. Tanto en la obra artística de Abraham Cruzvillegas como en los vecindarios de la colonia Ajusco, las tareas suscitadas por necesidades y la actividad realizada en comunidad son los ejes mediante los cuales la energía creativa se organiza para producir estructuras útiles y afectivas. Así, el lenguaje escultórico de Cruzvillegas suscita descripciones de orden múltiple y complementario: materiales naturales vs. objetos encontrados; arte vs. artesanía; necesidad vs. invención; balance vs. desplome; y autoconstrucción vs. autodestrucción, por señalar algunos ejemplos.

Sin embargo, la obra de Abraham Cruzvillegas no está únicamente relacionada a circunstancias sociales o fenómenos urbanos, sino que está también informada por las ideas artísticas de diversos grupos y agentes del siglo XX. Cruzvillegas, por ejemplo, ha mencionado en diversas ocasiones que justo como ocurre con los edificios generados mediante la autoconstrucción, la escultura dentro de su práctica artística, está "definitivamente inacabada", un término originalmente empleado por el artista francés Marcel Duchamp. Así también, podemos comentar la influencia del escultor y poeta Jimmie Durham o del diseñador y teórico estadounidense R. Buckminster Fuller, cuyas prácticas se relacionan a la historia y arquitectura norteamericanas, respectivamente.

AUTOCONSTRUCCIÓN: Un método informal de construcción ampliamente utilizado en las áreas conurbadas de América Latina que busca la solución inmediata, y de forma autogestionada, a distintas necesidades de asilo o vivienda. Se caracteriza por el empleo de todo tipo de materiales, generalmente provisionales o reciclados.

DEFINITIVAMENTE INACABADO: Esta frase, acuñada por Marcel Duchamp, señala la capacidad de una obra artística de permanecer abierta a la conexión y asociación con diversas ideas, tiempos y lecturas. Abraham Cruzvillegas frecuentemente hace uso de ella para referirse a sus procesos y a su obra.

COLABORACIÓN: En la obra de Abraham Cruzvillegas, la relación con el contexto y las modalidades colaborativas y comunitarias de trabajo es de vital importancia. Cruzvillegas ha trabajado en numerosas ocasiones con diversos círculos de actividad laboral y cultural, los cuales han incluido la participación de músicos, panaderos y escritores, por nombrar algunos ejemplos. Los modos colaborativos han sido también una parte importante de la producción artística de los siglos XX y XXI, ya sea como un método empleado por grupos de artistas, o entre artistas y especialistas de otras disciplinas.

MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
Artista francés que desarticuló los límites entre las obras de arte y los objetos cotidianos. Su irreverencia por las normas estéticas convencionales lo llevó a crear sus famosos "ready-mades" (objetos encontrados) que anunciaron la llegada de una revolución artística que más tarde se convertiría en lo que hoy llamamos "arte conceptual".

JIMMIE DURHAM (1940)
Escultor y poeta estadounidense de ascendencia cheroqui. Activista y miembro del Movimiento de los Indios Americanos durante los años setenta. Vivió en Cuernavaca entre 1987 y 1994. Uno de los escultores norteamericanos actuales más notables, cuya obra confronta y expande las nociones culturales arquetípicas de los pueblos nativos de Estados Unidos.

R. BUCKMINSTER FULLER (1895-1983)
Arquitecto, teórico, diseñador e inventor norteamericano que desarrolló el domo geodésico y fue creador del concepto de "sinergia" que considera que el efecto de dos o más agentes trabajando en conjunto es mayor a la suma de los dos agentes trabajando por separado.

1

ANTES DE LA EXPOSICIÓN

Identifica un lugar que sea importante para ti, podría ser tu colonia, tu casa, tu cuarto u oficina.

Piensa en todos los materiales que puedes encontrar en este lugar, de lo más mínimo a lo más abundante, y de lo más perecedero a lo más duradero.

¿Cuáles de estos materiales son esenciales para que el lugar se mantenga como te gusta?

¿De qué materiales están hechos tus objetos favoritos?

2

DURANTE LA EXPOSICIÓN

Aun cuando aisladamente algunas piezas pueden recordar figurativamente la estructura básica de una casa, más que simplemente presentar maquetas de arquitectura pobre, mi meta principal es producir conocimiento acerca de cómo la actividad humana genera formas, tratando de renovar para mí mismo un vehículo significativo para la invención y la creación.

2.1

Cruzvillegas menciona que “la actividad humana genera formas”.

Haussmannian Leftovers: Richard Lenoir
 [Sobras Haussmanianas: Richard Lenoir], 2007
 Colección Jumex, México

¿Cuál piensas que es la relación entre la actividad diaria de las personas y la forma de sus casas, edificios y herramientas?

¿Cómo has notado que se transforma el paisaje de acuerdo a la actividad de las personas?

¿Cómo se construyen las ciudades?

¿Cómo se construyen las comunidades?

¿Qué relación hay entre ciudad y comunidad y de qué forma te relacionas con ellas?

¿Cómo se construye una escultura?

¿De qué materiales puede estar hecha una escultura?

2.2

Estamos frente a *Autoconstrucción Room* [Sala de autoconstrucción], 2009, una instalación de 15 esculturas.

¿Qué materiales dirías que conforman esta pieza?

¿Cómo parecen estar unidos estos materiales?

¿Qué tienen en común?

¿Crees que cuando se descompongan los materiales perecederos, como los limones, la escultura “mejore” o “empeore”? ¿Por qué?

Autoconstrucción Room [Sala de autoconstrucción], 2009
Colección D. Daskalopoulos

PROGRAMA

NOV. / DIC. / ENE. / FEB. 2014-2015

Programa

DICIEMBRE

PUENTE MUSEO JUMEX → MUSEO AMPARO

MUSEO JUMEX
07.DIC.14
9 AM

RESERVACIONES EN:
VISITAS@FUNDACIONJUMEX.ORG

Recorrido a la exposición *Abraham Cruzvillegas: Autoconstrucción* en sus dos sedes: el Museo Jumex, en la ciudad de México, y el Museo Amparo, en Puebla. Incluye transporte.

ENERO

PANEL DE DISCUSIÓN ABRAHAM CRUZVILLEGAS: ARTE-EDUCACIÓN

MUSEO JUMEX
GALERÍA 1
31.ENE.15
1 PM

En esta mesa de discusión se abordará la relación entre el arte y la educación y la importancia del contexto y las modalidades colaborativas y comunitarias en el trabajo de Abraham Cruzvillegas.

PARTICIPANTES: Abraham Cruzvillegas, artista; Sofía Olascoaga, artista y curadora; José Luis Sánchez Rull, artista; y David Miranda, artista.
MODERADOR: Samuel Morales

FEBRERO

CONVERSACIÓN ABRAHAM CRUZVILLEGAS: LA PRÁCTICA

MUSEO JUMEX
GALERÍA 1
01.FEB.15
1 PM

En esta plática hablaremos sobre la práctica artística de Abraham Cruzvillegas.

PARTICIPANES: Abraham Cruzvillegas y Sergio González Rodríguez

PROYECCIÓN AUTOCONSTRUCCIÓN: THE FILM

MUSEO ANAHUACALLI
06.FEB.15
1 PM

PRESENTA: Rafael Ortega

Proyección de la obra fílmica de Abraham Cruzvillegas sobre el paisaje del Ajusco y sus narrativas menos visibles.

Agradecemos la colaboración del Museo Anahuacalli en esta actividad.

ACTIVIDADES CONTINUAS

RECORRIDOS COMENTADOS

MUSEO JUMEX
MARTES A VIERNES: 12 Y 4 PM
SÁBADOS Y DOMINGOS: 1, 3 Y 5 PM
GRATIS CON BOLETO DE ENTRADA

Recorridos a las salas de Museo Jumex en la compañía de un educador.

Registro en taquilla con 20 minutos de anticipación. Cupo limitado a 30 personas.

EL TALLER

MUSEO JUMEX
DOMINGO NOV. 16, DIC. 14, ENE. 11 y FEB. 8
12:30 PM
GRATIS CON BOLETO DE ENTRADA

En este taller semanal llevaremos a cabo actividades para explorar y experimentar con los contenidos de nuestras exposiciones.

Registro en taquilla con 20 minutos de anticipación.

Cupo limitado a 20 personas.

PREPARA TU VISITA

Contenidos descargables en:
www.fundacionjumex.org/educación

NOV. 2014 - FEB. 2015

REFERENCIAS

Abraham Cruzvillegas, *Round de Sombra*, Conaculta, México, 2006.

Una antología de textos de Abraham Cruzvillegas sobre temas artísticos, pedagógicos y culturales.

Abraham Cruzvillegas, *Autoconstrucción*, The Centre for Contemporary Arts (CCA), Glasgow, 2008.

Publicación en la que Abraham Cruzvillegas discute los rasgos personales y sociales del concepto de autoconstrucción, así como su importancia en el desarrollo de la comunidad del Ajusco.

Abraham Cruzvillegas & Clara Kim, *Abraham Cruzvillegas: The Autoconstrucción Suites*, Walker Art Center, Minneapolis, 2013.

Catálogo de la exposición que se exhibe en el Museo Jumex y Museo Amparo. Recoge textos, imágenes e información sobre diversos conceptos que aborda en su obra.

SOBRE TEMAS Y ARTISTAS RELACIONADOS

R. Buckminster Fuller & Kiyoshi Kuromiya, *Critical Path*, St. Martin's Griffin, Nueva York, 1981.

En *Critical Path*, Fuller describe cómo la humanidad llegó a la situación actual; encontrándose en los límites de los recursos naturales del planeta y enfrentando crisis de carácter político, económico, ambiental y ético.

Laura Mulvey, *Jimmie Durham*, Phaidon Press, Londres, 1994.

Una monografía de Jimmie Durham, escultor y poeta de origen cheroqui.

Puedes consultar estos títulos en:

BIBLIOTECA JUMEX

Vía Morelos #272

Santa María Tlaxpetlac

55400, Ecatepec de Morelos

H: Lunes a viernes de 10 AM a 5 PM

CITAS: 5775 8188 /

biblioteca@fundacionjumex.org

MUSEO JUMEX

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 303
AMPLIACIÓN GRANADA
11529, MÉXICO, DF

T.

(55) 5395 2615

(55) 5395 2618

CONTACTO DE EDUCACIÓN

Samuel Morales

E: samuel@fundacionjumex.org

T: +52 (55) 5395-2615

Ext. 107

PRECIOS

Entrada: \$30 público nacional;

\$50 público extranjero;

50% de descuento a estudiantes

y maestros (con credencial);

entrada gratuita a menores de 15 años

y personas mayores de 60 años

(con credencial); los viernes la entrada

es gratuita.

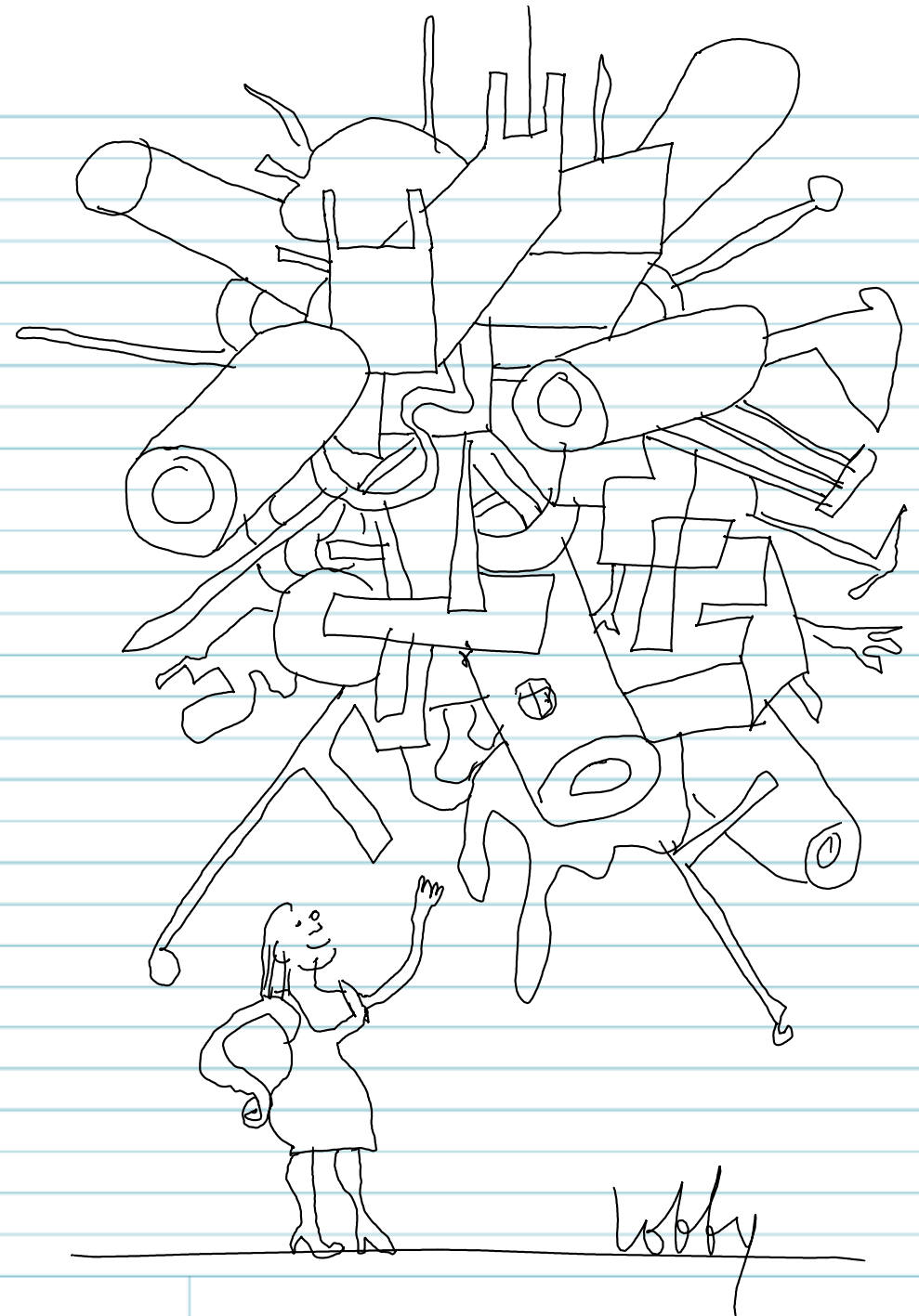
HORARIOS

LUNES:

CERRADO

MARTES A DOMINGO:

11 AM – 8 PM

Autorretrato pendiente, gentrificado, contradictorio e inestable, oliendo a malta, atorado en el tráfico, queriendo cagar desde hace rato, escuchando a Martha Debayle, al día siguiente de haber leído Campo de guerra de Sergio González Rodríguez, huyendo de la mística de la eficiencia y la competitividad, sin señal en el celular y soñando con devorar una papaya jugosa al son de "Demolición" de los Saicos, 2014

FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO
es una institución sin fines de lucro dedicada a promover el conocimiento y la reflexión a través del arte y a generar nuevas propuestas de apoyo a la cultura. Esto lo hace a través de: Colección Jumex, el acervo artístico de la fundación; Museo Jumex, un recinto para la exposición y activación del arte contemporáneo; Galería Jumex Ecatepec, un espacio de exhibición experimental; y Editorial Jumex, una plataforma de publicación y divulgación.

CRÉDITOS

Guía educativa desarrollada por
Christian Camacho, Educación,
Museo Jumex.

Abraham Cruzvillegas: Autoconstrucción
fue organizada por el Walker Art Center,
Minneapolis, y curada por Clara Kim,
con el generoso apoyo de la Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, y con el
apoyo adicional de Nelly y Moisés Cosío
Espinosa, el Rose Francis Foundation,
Gabriela y Ramiro Garza, Eugenio López,
Leni y David Moore, Jr., Donna y Jim
Pohlad, Mike y Elizabeth Sweeney, Marge
e Irv Weiser.

MUSEO JUMEX

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA # 383
(PLAZA CARSO)
COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA
11529, MÉXICO DF.

CONTACTO:

INFO@MUSEOJUMEX.ORG
+52(55) 5395 2615
+52(55) 5395 2618

GALERÍA JUMEX ECATEPEC

VÍA MORELOS 272
COLONIA SANTA MARÍA TULPETLAC
55400, ECATEPEC DE MORELOS

CONTACTO:

INFO@FUNDACIONJUMEX.ORG
+52(55) 5775 8188