

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**Centro
Morelense
de las Artes**

MORELOS
2010 - 2024

**TRANSPARENTE
HABITAR LA PINTURA**

**TESIS
QUE PRESENTA**

JUAN PABLO DÍAZ GONZÁLEZ

**PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN CREACIÓN ARTÍSTICA**

ASESORA:

MTRA: LARISA ITZEL ESCOBEDO CONTRERAS

CUERNAVACA, MORELOS

MARZO 2021

TRANSPARENTE

Habitar la pintura

Exposición de performance de Maga y Juablo
llevada a cabo del 8 de febrero al 5 de marzo de 2018
en el Salón del Arco del Museo de la Ciudad de Cuernavaca.

*“La ventaja de los misterios,
es que los misterios no tienen necesidad de ser resueltos,
sino sólo vividos.”*

Bill Viola

I	investigación	PARA	transparente	contexto y referentes
II	investigación	DESDE	transparente	curaduría y museografía
III	investigación	EN	transparente	acciones
IV	investigación	SOBRE	transparente	análisis transdisciplinario
V	investigación	TRAS	transparente	agua, expresionismo, MUCAP

OBJETIVO

Habitar la pintura

- ★ Habitar el museo
- ★ Intervención pictórica del hábitat

Ser parte de la obra en el sentido espacio-temporal + sociocultural

Ser la pieza, el color y la forma: la pintura

Arte-total, arte-vida

PARTE I

INVESTIGACIÓN PARA TRANSPARENTE

CONTEXTO

Violencia, muerte.

Petróleo, fracking, minería.

Catástrofe ambiental.

Cáncer, Alzheimer.

Cultura estatal -> Okupa.

REFERENTES

La muerte en el arte

clásico, moderno y contemporáneo

Lacoonte

“Adán y Eva” Giotto , “Cristo muerto” Mantegna

“Esclavos, El día y la noche, La piedad” Miguel Ángel

“Éxtasis de Sta Teresa y el rapto” Bernini

Impresionismo, Fauvismo, Surrealismo, Expresionismo, Metafísica

Minimalismo, Expresionismo Abstracto

Jackson Pollock, Rothko, Beatriz Zamora,

Malevich, Piero Manzoni, Yves Klein.

Habitar Joseph Beuys, Adrian Poincheval, Chris Burden, Marina Abramovic “El artista está presente”

INMATERIAL

Concepto base de la obra a obra en sí misma.

Duchamp, Sol LeWitt Post-perspectiva. Arte tautológico. Contexto. Lenguaje.

Joseph Kosuth. Intención del artista = descripción de la obra.

Arthur Danto. “El arte ha muerto”. Algo que puede morir, mímesis.

Roland Barthes. Muerte del autor. Texto.

Arte Conceptual Tony Godfrey

1 Ready made. Nuestras pertenencias.

2 Intervención. Cúmulo de significantes que forman otra cosa en su entramado.

3 Registro del proceso. Reflexionar y hacer memoria. Tesis.

4 Lenguaje. “La habitación negra”

5 Del arte conceptual, al acto conceptual. Política.

6 La obra como texto.

7 Investigación. Transdisciplina

NEGRO

- ★ Arte moderno: Práctica expresionista — impresionista: nada es negro.
- ★ Pulsiones de muerte. Duelo. El luto negro como símbolo de memoria.
- ★ Expansión del cáncer. Alzheimer. Solvente de información. Materia huella. Exforma.
- ★ Camuflaje del agujero. Desaparición activa. Pozo para dejar ir.
- ★ Refugio en la cueva, de cerrar los ojos y sentirte más seguro.
- ★ Vacía la obra en la obra misma. Vaciar es la intervención. Llenar de oscuridad.
- ★ Nuestro hábitat oscureciéndose.

PARTE II

INVESTIGACIÓN DESDE TRANSPARENTE

Curaduría

Se trata de dos artistas habitando un lienzo blanco, dibujándolo y recorriéndolo como si fuera la propia existencia, donde el vacío llegará con la muerte, inundándolo todo de negro.

El resultado final será un gran bodegón.

Dra Isadora Escobedo

Museografía

- ★ Piso. Mudanza. Baño. Rompecabezas.
- ★ Bodegón barroco simbolista.
- ★ Pintura negra 0.00%. 3 cubetas de 20 litros.
- ★ Acrílico, óleo negro marfil, carbón en polvo y trozo, colorante vegetal negro comestible.

PARTE II

INVESTIGACIÓN DESDE TRANSPARENTE

Conversatorios

- 1.- La representación de la muerte en el arte
- 2.- La historia del universo
- 3.- Procesos de descomposición orgánica del ser humano.
- 4.- Alzheimer.
- 5.- Habitar pintura expandida .

Talleres

Performance, poesía, pintura expandida, instalación, intervención, arteobjeto, video y fotografía.

PARTE III

INVESTIGACIÓN EN TRANSPARENTE

Hábitat Nihilis

Acción duracional de habitar el museo.

Soñar el ambiente, imaginar la obra.

Okupar el museo. Armar un rompecabezas.

Comer y beber productos negros.

Una pecera con una pareja nadando en su habitación.

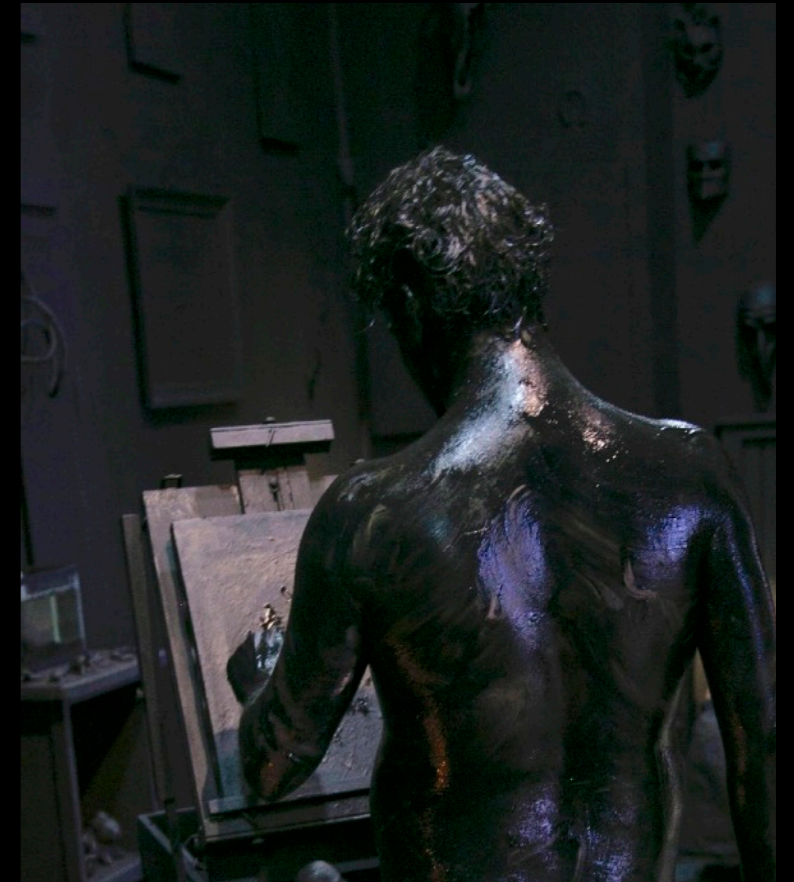

Erupción

Invitar al espectador a participar en el proceso de pintar de negro el interior de un hogar en la sala del museo. Pintura expandida.

Catarsis

El arte participativo desata las fieras: los pintores.

Autorretrato: Pintura expandida

Un pintor pinta de negro un autorretrato en un caballete, luego a sí mismo.

Pintura expandida: el color sale del lienzo, sube por el pincel, lo cubre todo.

Transparente

Una pareja pintada de negro, sobre la cama,
Dos cuerpos fundidos en el espacio.

se miran en la oscura intimidad.

Pintura expandida.

Cumpleaños

Celebrar, apagar las velas negras de un pastel negro.

Transfiguraciones

Una mujer en una cocina trabaja la masa de maíz.

Cara informalista de tierra profunda.

De tumba abierta.

Nacer renacentista de la mariposa

Envolver el cuerpo con cinta canela hasta momificarlo en un capullo.

Esperar a que salga penosamente por sí mismo de su cascarón, capullo color piel.

La cinta forma una escultura per sé.

Delirante

Pintar con el cabello.

Pincel viva de pelo de Martha.

Cosmos

Poner estrellas plateadas sobre la pareja y el espacio.

La habitación íntima se invierte, se vuelve el universo abierto.

Venta de Garage

Venta-remate de todos los objetos que conformaron la exposición en el museo.

Horroris vacuum is vacuo

Volver a pintar de blanco el cubo del museo mediante el uso del cuerpo.

Danza butoh y pintura (de acción) expandida.

El color blanco del cubo blanco ya no es ni volverá a ser un color neutral.

PARTE IV

INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSPARENTE

Omar Calabrese La era neobarroca.

Subjetividad. Exceso. Caos. (Des-In)estabilizadora. Accidente.
Más es más.

Excesivismo

Transvanguardia. Citación.

Collage Expandido. Multidisciplina, Interdisciplina y
Transdisciplina.

TRANSPARENTE proceso pictórico transdisciplinario :
performance, happening, danza butoh, intervención, pintura,
ritual, práctica social, ambiente, instalación escultórica
monumental, arte-objeto, poesía corporal, archivo, escritura,
audio.

ESPACIO

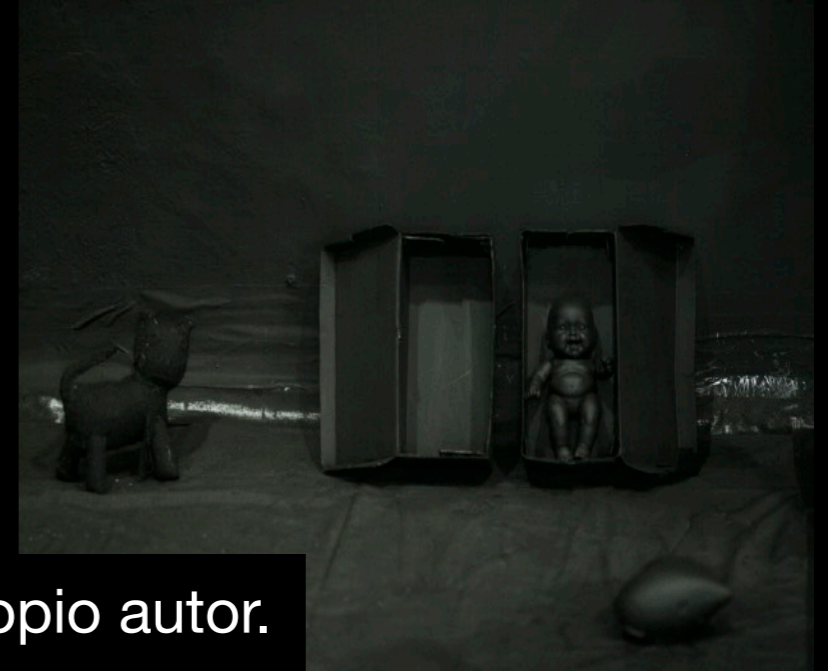
Físico - Arquitectónico - Ambiente - Museo - Casa - Hogar

Aristóteles tres unidades en la tragedia: el tiempo, el espacio y la acción.

- ★ **Site-specific:** la obra es el lugar. (espacio-tiempo-sociocultural) efímero e intransportable
- ★ **Atmósferas densas** física y simbólicamente. Aura.
- ★ **Inversión del espacio:** se contrae, se expande, se multiplica mediante reflexión en espejos.
- ★ **Campo de batalla** que enfrenta lo conceptual y lo material.
- ★ **No-lugar** Instalación monumental concebida para ser transitada, mudanza.
- ★ **Antiforma** Tierra, tronco, casa, hogar. -¡La representación ha muerto!- grita Danto.
- ★ **Hogar** como una capa de piel y grasa. Construir un hábitat es una cuestión existencial.

Espacio Escultórico-Instalación-Objetos

- ★ **Bodegón barroco**
- ★ Laboratorio y Gabinete de antigüedades
- ★ **J. Beuys:** objetos-sujeto son parte de la vida del propio autor.

Maga y Juablo. Dos figurines budú. Dos peces negros.
Bloque de hielo de nuestro peso como una entidad mutante.

- ★ -¡La representación ha muerto!- grita Danto.

- ★ **Jean Baudrillard:** Simulacro. La imagen es reflejo, máscara, de la realidad.

Jeff Koons, Demian Hirst

- ★ **Bertrand Lavier** Las formas se convierten en formas.

Espacio político

- ★ Los **impresionistas** que buscaban la luz salían a pintar al aire libre.
- ★ Mudanza y migración, **okupación**. Tomar el museo, habitarlo, ser el museo incluso.
- ★ Dar vida propia a un espacio-receptáculo, marco, soporte: **hábitat nihilis**.

CUERPO

Nos presentamos, no representamos.

Etapas del arte corporal enlistadas por F. Pluchart:

- 1.- Performance 1870-1960
- 2.- Happening 1965 (A. Kaprow, Y. Klein)
- 3.- Acciones pictóricas 1968 (P. Manzoni, Accionismo vienés, H. Nitsch)
- 4.- Acciones corporales 1970 (V. Acconci, C. Burden, G. Pane)
- 5.- El lenguaje 1975 (M. Abramovic)

“Maga y Juablo, amantes artistas, vivieron aquí”

★ El ser que se presenta ya es en sí una representación de algo. Simulacro.

Cuerpo antropomórfico, autobiográfico, orgánico, natural, artificial, signo, semiótico, construido o abyecto (opuesto a lo sublime y bello).

La identidad, la alteridad, el género, la diferencia, la singularidad, el enraizamiento, pero también la enfermedad, la muerte, el odio, el racismo.

ACCIÓN - INTERVENCIÓN

★ Del “arte povera” al “acto povera”. Carácter mítico a la cotidianidad.

★ Autoproducción. Arte procesual. Arte como arte.

“Mi trabajo es toda mi historia personal. No puedo separar mi arte de mi vida”.
Félix González Torres.

TIEMPO

- ★ Del 8 al 13 de febrero de 2018. + mudanza + un mes de exposición.
- ★ Reloj de pared. Una bomba marcando marcapasos lo efímero de la existencia.
- ★ Dos bloques de hielo. Pesaban igual que los dos artistas: 140 kilos.

Los hielos se fueron derritiendo durante todo el performance de habitar el museo: 5 días.

“el tiempo es un factor que pinta” Goya

- ★ Recuperar la inactualidad de la pintura.

- ★ **TRANSPARENTE:**

Congelar el espacio-tiempo,
la vida, pasión, afecto,
detener el tempestuoso río
con una pincelada.

SONIDO

- ★ Canto de grillos y búho en la noche.
- ★ Espacio exterior.
- ★ “Paint it black” o el “Requiem” de Mozart.

PINTURA EXPANDIDA

Un **bodegón** barroco, tenebrista, **hiperrealista**, monocromático, **negro**, de la casa-atelier de MaGa y Juablo.

El artificio pictórico de ver la casa a oscuras.

La pintura en TRANSPARENTE es un **material físico y teórico**, una idea de lo negro.

Un lienzo es lujo burgués, retiniano y adoctrinador.

“hambre de pintura”: **expresionismo abstracto**, consecuencia del azar.

subjetividad, emocionales y excesos pictórico.

Más es más. Más de cien metros cuadrados pintados de negro.

Accionismo vienés “política de la experiencia” lienzo vivo

Hermann Nitsch Teatro de orgías y misterios

Minimalismo: repetición, serialidad, simetría y orden. Pinceles 00.

Informalismo pictórico monocromático industrial.

El tema es la pintura misma, **lo pictórico**. Tela-objeto.

Incorporando palabras a la obra expresionista al modo “**bad painting**”.

Las **capas** de pintura son distintos tiempos, distintas huellas,

ESPECTADOR ACTIVO

Arte relacional

Nicolás Bourriaud cada hombre es un artista al ser parte de la experiencia artística.
Joseph Beuys

- ★ TRANSPARENTE invita a los **observadores** a ser **pintores**, más aún **pintura**.
- ★ Se le pide al público que lleven objetos para ser ennegrecidos.
- ★ Escribir un cadáver exquisito, parte de las investigaciones **Scribere** de Maga Mendoza.

HÁBITAT VIRTUAL

★ Transmisiones **en vivo**, fotos y videos en redes sociales.

★ Arquitectura del ruido. Arte información.

John Baldessari. publicamos lo que ocurrió en TRANSPARENTE
en el Diario de Morelos y la Voz de Morelos aparte de redes sociales.

ARCHIVO, REGISTRO Y RESIDUO

- ★ Ojo místico: Carina Favela, Santiago Hurtado y Maribel Ávila.
- ★ Exponer las fotos en el museo el mismo día en el que han sido tomadas como manifestación y reivindicación de un arte vivo que habla de su actualidad y contexto: **arte presente**.
- ★ Fotoperformances, videoperformances, microrelatos visuales, videoescultura, videoinstalación, collages visuales,
- ★ Tránsito a nuevos medios (internet, realidad virtual, fotografía, video, televisión).
- ★ Construir historias que no son verdad pero tampoco son ficción.
Metarrealidad.

PARTE V

INVESTIGACIÓN TRAS TRANSPARENTE

Maritina falleció el 18 de junio del 2018.

★ **Agua.** Danza **butoh**, meditación desde el interior del cuerpo. Anularse,
volverse vacío. **Duelo.** Sonidos guturales, prelenguaje.

★ **Dos gatos y un conejo.** VideoPerformance Beuys.
Cédula museográfica: un cuerpo.
Tatuaje para pintar un corazón.

★ **Delirio a Dúo.** Teatro del absurdo.

★ **Impresión de la expresión**

Pintar al aire libre un círculo negro

★ **MUCAP**

TRANSPARENTE

Habitar la pintura

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**Centro
Morelense
de las Artes**

MORELOS
2010 - 2024

**TRANSPARENTE
HABITAR LA PINTURA**

**TESIS
QUE PRESENTA**

JUAN PABLO DÍAZ GONZÁLEZ

**PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN CREACIÓN ARTÍSTICA**

ASESORA:

MTRA: LARISA ITZEL ESCOBEDO CONTRERAS

CUERNAVACA, MORELOS

MARZO 2021