Observa y aprende

el dorado

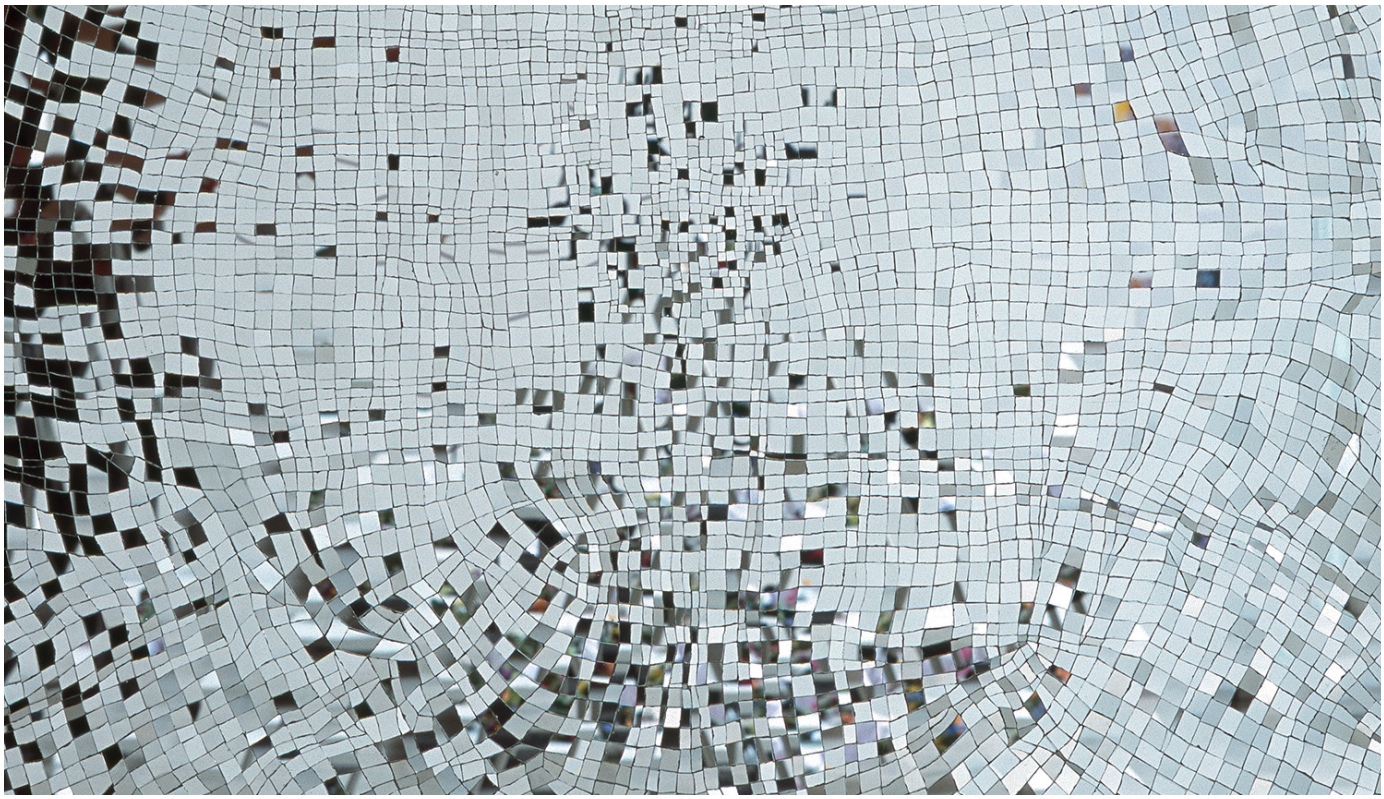
de la utopía al mito contemporáneo

Museo **Amparo**

www.museoamparo.com

el dorado

de la utopía al mito contemporáneo



Jim Hodges. *Algún lugar entre el aquí y el allá*, 2001. Espejo sobre tela. La Colecci⊠n Jumex

Alfredo Jaar / Alicja Kwade / Antonio Vega Macotela / Armando Morales / Artur Lescher / Carlos Aguirre / Chantal Pe⊠alosa / Dawa García / Diego Rísquez / Edgardo Arag⊠n / Eugenio Merino y Pierre Valls / James Lee Byars / Jim Hodges / Juan Fernando Herrán / Mario García Torres / Marysole W⊠rner Baz / Mathias Goeritz / Maya Goded / Miguel Rodríguez Sep⊠lveda / No⊠ Martínez / ⊠ scar Gardea / Paul Desenne / Pedro Lasch / Pilar Millán / Roberto Huarcaya / Rodrigo Moya / Sebasti⊠o Salgado / Sergio Hernández

La exposición propone reflexionar sobre el mito de el dorado originado en el siglo XVI, articulando diversos componentes artísticos, religiosos, alquímicos y sagrados, así como sus facetas oscuras de violencia, codicia, muerte y destrucción en una relectura que ofrece una versión de la utopía al mito desde el arte contemporáneo.

* Esta exposición concluye el ciclo iniciado en Fundación PROA: *El Dorado*. *Un territorio* y en Americas Society: *El Dorado (Myths of Gold)*.

FUNDACION AMPARO IAP

Museo **Amparo**

Museo **Amparo** www.museoamparo.com

En tu visita conocerás uno de los mitos que impulsó el deseo de los europeos por explorar y conquistar el territorio americano bajo la promesa de encontrar un lugar legendario lleno de grandes tesoros, en el que el oro se encontraría en abundancia. También, podrás reflexionar sobre cómo esta idealización de la riqueza ha perdurado hasta la actualidad.
¡Comencemos el recorrido!

1. Entre lo real y lo imaginado

Parecido al motivo que movió en el siglo XVI a los exploradores europeos a buscar oro, actualmente cada persona se hace una idea propia de ese estado de bienestar y de abundancia, en algunas ocasiones puede ser real y en otras estar idealizado.

Colócate frente a la siguiente obra, toma un momento para observar tu reflejo y contesta la pregunta.
Así como en el mito de el dorado, a ti ¿qué objetivo te impulsa día a día?

Algún lugar entre el aquí y el allá, de Jim Hodges

Sabías que
Esta obra fue realizada por el artista estadounidense Jim Hodges en 2001, quien dentro de su proceso de trabajo transforma materiales y objetos cotidianos en obras que exploran temas como la fragilidad y lo temporal de la vida, nuestra existencia y sentimientos.

La pieza está construida con pequeños fragmentos de espejo que reflejan y deforman la imagen del espectador y también la del espacio que lo rodea, representando la idea de que detrás de esa imagen que observamos hay un lugar por descubrir, que está entre lo real, lo imaginado y lo deseado.

2. El oro en el arte contemporáneo

Algunos artistas contemporáneos incorporan materiales directamente relacionados con la naturaleza, entre ellos el oro, buscando dar a sus obras significados especiales.

Ubica las tres obras y míralas poniendo atención en su forma y sus materiales. Coloca la letra que les corresponde.

Sin título, de Sergio Hernández

De la materia XIII, de Carlos Aguirre

Is, de James Lee Byars

A

La forma geométrica de la obra se relaciona con lo celeste y lo divino, al tener un diámetro de 33 centímetros, número asociado a la perfección y el despertar espiritual.

B

El artista intervino un fragmento de madera que perteneció al tronco de un ahuehuete milenario, cubriéndolo con hoja de oro y respetando las imperfecciones del tronco.

C

El cubo representa un sólido platónico, una figura asociada con uno de los cinco elementos de la naturaleza, la tierra. En la obra podemos ver cómo se utilizó negro de humo y chapopote como pigmentos.

Sabías que

El oro ha sido relacionado con valores como la perfección, la belleza, la pureza y la eternidad, debido a sus cualidades materiales como su color y brillantez, así como por ser un material que no se altera ni se daña con el tiempo.

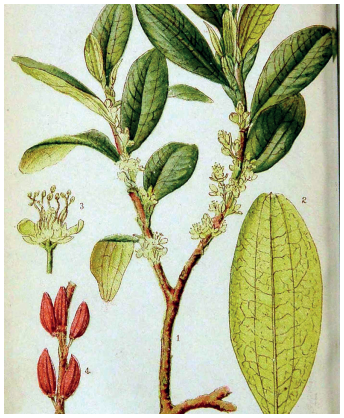
La presencia del oro y de lo dorado en el arte, ha sido constante desde las antiguas civilizaciones. En el arte contemporáneo, los artistas suelen experimentar con materiales y técnicas tanto actuales como tradicionales, como es el caso de la utilización de la hoja de oro o pan de oro, una lámina muy delgada hecha de este metal precioso que se aplica para dorar superficies.

3. Un encuentro de pensamientos distintos

En Europa, durante la época medieval, fue popular el pensamiento tomado de los alquimistas sobre la obtención de oro a través de experimentos, lo que los llevaría a alcanzar la máxima sabiduría, mientras que para la visión americana ésta consistió en el profundo conocimiento de otros elementos naturales como las plantas.

Una de las piezas de esta sala representa una planta que originalmente tuvo un uso sagrado. Observa bien su forma, ¿qué planta es? Encierra en un círculo tu respuesta.

Obra de Mario García Torres



Planta de coca *Erythroxylum coca*

Planta de marihuana *Cannabis sativa*

Cactus Peyote *Ariocarpus retusus*

¿Qué otros elementos de la naturaleza conoces, y que sean considerados sagrados?

Sabías que

Esta obra del artista mexicano Mario García Torres fue realizada en 2006 y es una representación en bronce de una de las especies de plantas introducidas en América durante el siglo XVI. Esta planta proviene de Oriente y en sus orígenes tuvo un empleo sagrado y medicinal en diversas regiones de Asia y del norte de África.

A diferencia del pensamiento europeo, la visión indígena hacia la obtención de un estado iluminado del ser consistía en entrar en comunión con los elementos de la naturaleza y a partir de ella con los dioses.

4. Viajes de exploraci⍰n y conquista

Desde la llegada de Cristóbal Colón a América, muchos de los europeos realizaron viajes motivados por la posibilidad de hallar el mítico dorado.

Dirígete a la sala **luz y sombra de los viajes** y conoce la siguiente obra.

Recorre la instalación de izquierda a derecha y observa tanto las imágenes que se encuentran al frente de las cajas de luz, como las que se reflejan en los espejos. Ahora, voltéate y sin mirar la obra contesta las preguntas.

Terra non discoperta (The More Things Change / Cuanto más cambian las cosas), de Alfredo Jaar

¿Qué año está escrito en las tres cajas de luz?

¿Qué actividades están realizando las personas de las fotografías?

¿Qué sentimientos te transmiten las imágenes reflejadas en los espejos?

Gírate y comprueba tus respuestas.

Sabías que⍰

La instalación se titula *Terra non discoperta* (*The More Things Change / Cuanto más cambian las cosas*), es una obra del artista chileno Alfredo Jaar, realizada en 1991.

La pieza tiene una doble lectura: por el frente presenta imágenes del mar con tres reflexiones de Colón sobre su primer viaje a América, en éstas, el navegante habla sobre su búsqueda por el oro; mientras que, por el lado oculto, hay tres fotografías que el artista tomó en Brasil en 1985 que documentan el trabajo casi esclavo al interior de las minas. Como este tipo de actos de explotación suelen ocultarse, estas imágenes sólo son visibles a través del reflejo en los espejos.

5. La búsqueda de **el dorado** en la actualidad

El dorado fue un lugar idílico que nunca fue encontrado, su búsqueda, también trajo consigo actos de violencia y destrucción. De la misma forma, en la época actual, la idealización de la riqueza trae distintas consecuencias.

Busca el conjunto de máscaras.

Máscaras 1-7, de Oscar Gardea

Observa cada máscara y presta atención a sus detalles. ¿Qué las hace distintas del resto de las obras que has conocido en la exposición?

Escribe tres objetos que hayas identificado en las máscaras.

Sabías que

Este conjunto de piezas fue realizado por el artista mexicano Óscar Gardea en 2024. El proyecto se originó a partir de una investigación acerca de las festividades y rituales en Chihuahua y Sonora, así como por el uso de máscaras y disfraces en estos eventos. Durante el proceso descubrió cómo los efectos del crimen organizado, la llegada de mercancías de origen asiático y el arribo de personas de otros países a este territorio producto de la inmigración, habían causado cambios en los rituales de las comunidades indígenas, llevándolo a plantearse nuevas formas de recuperar e interpretar la máscara tradicional.

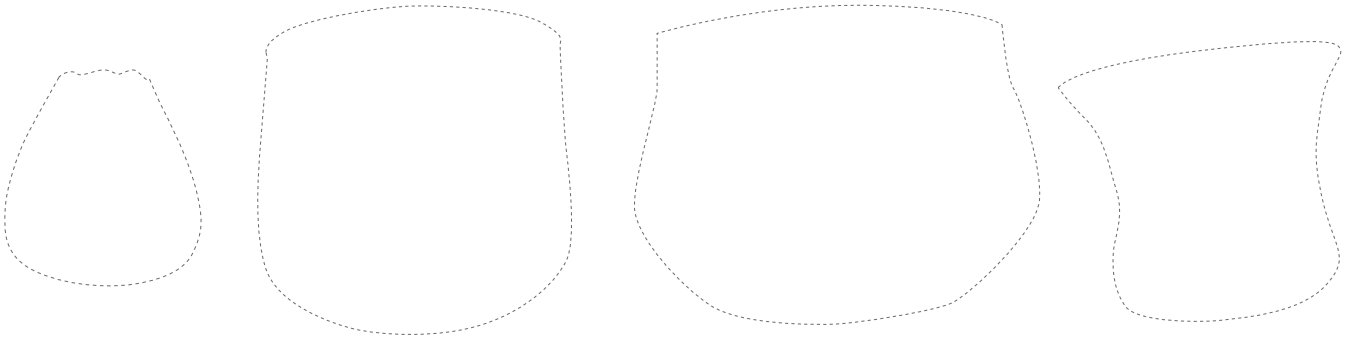
6. Restaurar la vida en la tierra

El mito de el dorado estuvo ligado a la idea de alcanzar la riqueza material a cualquier precio, este pensamiento traspasó los siglos y en la actualidad podemos constatar en la naturaleza lo que ocurre cuando la ambición desmedida aparece.

De forma contraria, también se han creado mitos que llaman a la reconciliación y a la protección de la tierra, como el mito de Udu, la serpiente que protege el oro.

Encuentra la siguiente obra.
Mírala y pon atención en las figuras tejidas en las cestas. ¿Qué animales reconoces? Dibújalos y escribe sus nombres.

El mito de Udu, de Dawanedu Emajenewa / Luz María García



Sabías que

Esta instalación se titula *El mito de Udu*, fue creada por la artista venezolana Dawa García en el 2024. El relato pertenece al pueblo ye'kuana de la región de la Guayana en Venezuela, uno de los territorios selváticos más afectados por la minería.

A través de un saber ancestral como es el tejido de cestas se narra el mito en el que la serpiente es el ser encargado de proteger el oro (udu) y restaurar la vida en la tierra, tras el daño causado por el ser humano. Cada una de las cestas describe un elemento del mito y aparecen otros seres protectores como el pez, el cangrejo, el pájaro y el caimán.

¡Felicidades, has completado tu recorrido!
Esperamos que lo hayas disfrutado.

No olvides seguir nuestras Redes sociales y mantenerte al tanto de todas las actividades que el Museo Amparo tiene para ti.

MuseoAmparo.Puebla
museoamparo
@museoamparo
museoamparo
MuseoAmparo