

ALEJANDRO TURELL **Anecúmene**

Cardinalis cardinalis. 2011
 Técnica: Acrílico sobre papel
 Tamaño aprox: 11 x 15cm

ANECÚMENE ENCUENTROS FORTUITOS EN PAISAJES INSÓLITOS

No se debe representar la naturaleza sino realizarla
 PAUL CÉZANNE

Invitado en el marco del centenario del Museo Nacional de Artes Visuales para realizar una exposición, Alejandro Turell propone una instalación compuesta por varias secciones donde revisa e interroga la tensión entre los conceptos de cultura y naturaleza, el rol actual de las colecciones, la forma en que éstas son exhibidas y, en definitiva, el complejo sistema del arte desde los espacios de la propia institución museo.

Según la Wikipedia “Se conoce como anecúmene (del griego άν- “no” y οἰκουμένη “habitado”) a las zonas de la tierra que antaño fueron desconocidas por una cultura o bien, en la actualidad, donde el hombre no vive ni procrea de forma permanente. Son pues aquellos lugares deshabitados o con escaso número de población, y se contraponen a las áreas permanentemente ocupadas o ecúmene .”
 Estamos invitados pues, a recorrer un territorio desconocido, inquietante, pero a su vez, que conforma un espacio pleno de sentido, dividido en sectores claramente definidos.

El acceso se realiza a través del D.E.N.C. (Departamento del Estado Natural de la Cultura), institución unipersonal dirigida por el propio Alejandro Turell, que tiene como objetivo, “desarrollar proyectos que contribuyan a tender lazos entre el espectador, la cultura y la naturaleza; vinculando el arte y la ciencia de manera visceral” en palabras de su Director General.
 En este caso, nos encontramos en la División Ornitología (especies migratorias) ubicada físicamente en el mismísimo Museo Nacional de Artes Visuales, donde una puerta cerrada al público visitante separa y une a la vez ambas

instituciones. Desde ese espacio con el acceso vetado que permitiría el acceso al D.E.N.C. -¿o al área educativa del MNAV?- y a través de su puerta en común nos llegan sonidos de la naturaleza.

Aves, más precisamente en este caso, cuya ubicación desconocemos y podemos situarlas tanto en los jardines del Museo -en plena naturaleza- como en cautiverio dentro del Museo.

Si escuchamos con atención, el sonido está ordenado, editado digitalmente bajo patrones de repetición que nos sumerge en un paisaje sonoro originado en el registro de campo.

En dicha ambientación sonora, elaborada a través de la grabación del canto de diversas especies -algunos cantos familiares y otros, aunque cercanos geográficamente, realmente desconcertantes- nos encontramos con dos series de postales, apaisadas y verticales, representando diferentes ejemplos de aves. Se trata de obras del ornitólogo y pintor estadounidense John James Audubon cuyo método de captura y modelado consistía en dispararle a las aves sin dañarlas en demasía para, una vez capturadas, y mediante alambres, mantenerlas en una posición lo más natural posible y así pintarlas con su hábitat de fondo.

Si estas imágenes basadas en la observación de la naturaleza son un producto cultural de su tiempo que ponía el énfasis en el registro fiel, Turell las dota de autonomía como imágenes interviniéndolas, pintándolas una por una, variando el color del plumaje más allá de sus características como especie, modificando el entorno natural que las

rodea, para ingresarlas definitivamente al terreno de la creación artística. La competencia de la ornitología en cuanto observación veraz de las especies- es puesta en cuestión dado el corrimiento hacia el campo de la estética en cada una de estas postales.

También en esta sección de la instalación de Alejandro Turell existe la posibilidad de llenar un formulario diseñado por el D.E.N.C. donde se nos invita a categorizar las obras de artistas nacionales que conforman el acervo del Museo con la finalidad de incorporarlas a la muestra mediante una encuesta de 200 personas. Una vez más, estrategias de una institución dentro de otra que estimulan reflexiones varias sobre una colección y sus diferentes usos pensando en la relación, no siempre apacible, entre los artistas, su obra y la institución museo. Que indudablemente nos remiten a proyectos fundacionales dentro de la corriente artística de la Crítica Institucional como podría ser el “Departamento de las Águilas, Museo de Arte Moderno” de Marcel Broodthaers, a fines de los años sesenta, que circuló en forma itinerante por diversos espacios de arte y museos en el mundo entero.

Continuando el recorrido, nos topamos con una cámara de maravillas (wunderkammer) miniaturizada con exhibidores propios de un museo de historia natural con intrigantes objetos en reducida escala que nos remite al coleccionismo moderno. El primer Museo Nacional en nuestro país -llamado también Museo o Gabinete de Historia Natural- tiene origen en el año 1838 y es en un reglamento de 1875 donde aparecen las seis secciones que lo dividían: Historia Nacional, Numismática, Bellas Artes -que comprendía esculturas, pinturas, dibujos, grabados y antigüedades-, Productos de las Ciencias, inventos; Objetos históricos y Galería histórica del país. (1) En 1890 se contempla la posibilidad por parte de las autoridades, de tener un Museo de Arte independiente del de Historia Natural, y el 10 de diciembre de 1911 se crea el Museo de Bellas Artes, el actual Museo Nacional de Artes Visuales.

Enrique Aguerre

DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES

(1) Catálogo Descriptivo del Museo Nacional de Bellas Artes, Tomo Primero, Montevideo 1966. Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Museo Nacional de Bellas Artes.
(2) “Sobre el crecimiento y la forma” D’Arcy Thompson. Editorial Akal 2003.

Ciencias naturales y arte supieron convivir en un mismo espacio, generando diferentes opciones museográficas en la exhibición de su acervo, y es en este contexto que Turell despliega obra gráfica sobre papel -originada con el programa Sketch Up en 3D- que analiza virtualmente intervenciones espaciales en múltiples escalas, referidas una vez más, a cómo mostrar lo que coleccionamos. Elefantes, tiburones y dinosaurios integran esta serie que tiene como referencia icónica el edificio del Museo Smithsonian, fundado en 1846 y cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington. La relación entre las formas de los organismos vivientes que conforman este grupo de obras y el display expositivo harán las delicias de los seguidores del gran biomatemático escocés D’Arcy W. Thompson (2) y de todos aquellos interesados en la intersección de la Biología y las Matemáticas.

La próxima sección es el diorama que configura una escena distópica del mapa de un Uruguay insular y aislado, confeccionado en arena como parte de un archipiélago desconocido, imaginado, entrevisto, donde se dan encuentros tan improbables como el enfrentamiento de una caparazón de mulita con la imagen de una convivencia atípica -por razones geográficas- de un ciervo junto a un alce...al borde de una trampa. Nuevas cartografías para re-situarnos en el mapa geográfico, en el deslocalizado mapa del arte. Las galápagos del arte.

Cierra el recorrido la División Cartografía del D.E.N.C. compartiendo el espacio con la biblioteca del MNAV incorporando un acopio significativo de libros referidos a la naturaleza y artistas contemporáneos que podemos observar desde la sala misma de la exposición.

De la interpretación de la naturaleza a través del arte mediante encuentros fortuitos en paisajes insólitos trata “Anecúmene”, punto de partida para itinerarios imprevisibles.

Phoenicopterus ruber. 2011

Técnica: Acrílico sobre papel

Tamaño: 15 x 11cm

Buteo jamaicensis. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Ectopistes migratorius. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Grus americana. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Ammospiza caudacuta. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Rallus longirostris. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Gymnogyps californianus. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Bubo virginianus. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Pelecanus erythrorhynchus. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 15 x 11cm

Lunda cirrhata. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Eudocimus ruber. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Pinguinus impennis. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Egretta rufescens. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Casmerodius albus. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Anas discors. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Anas platyrhynchos. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

Mergus merganser. 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Tamaño: 11 x 15cm

DEPARTAMENTO DEL ESTADO NATURAL DE LA CULTURA

MVD 2011
D.E.N.C.

El D.E.N.C. es una Institución personal que se presenta por primera vez en en el año 2008 con la voluntad de desarrollar proyectos y contribuir a tender lazos entre el espectador, la cultura y la naturaleza. Vincula en ellos el arte y la ciencia de manera visceral siguiendo los principales objetivos de su Director General.

En su primera presentación se propuso un mayor énfasis en las Ciencias Naturales-Sociales, se generó un puente que pretendió cruzar-cuestionar, los límites entre estas distintas disciplinas del conocimiento.

Para aquella ocasión, Turell formó parte de lo mostrado sin dejarse ver. Jugó el rol de funcionario de su propio Departamento fundado, metáfora del papel (derechos y obligaciones) que tiene cada individuo en la sociedad y el enfoque-compromiso que tiene cada artista con su obra y la naturaleza.

Para esta ocasión, en el marco de la exposición “Anecúmene” muestra el proceso de investigación/ creación de la División de Ornitología de dicho Departamento, abocada al estudio del patrimonio gráfico, estético, documental e identitario. Basado en la lectura de la experiencia de Sir. Charles Darwin (1809-1882) sobre los Pinzones de las Islas Galápagos y en el libro “Birds of America” de John James Audubon (1785-1851) desarrolla una reinterpretación sobre algunas ideas comunes a teorías artísticas y evolutivas.

Conceptos que se aluden, tales como: lo original y originario, su reinterpretación, la descendencia, las influencias, lo introducido y su interacción con lo nativo, lo endémico, forman parte de una línea conductora que subyace de manera común, a procesos históricos de distintas Civilizaciones humanas y también a otras Especies vivas.

Título: D.E.N.C
Div. Ornitología
2011.

Sonido:
Grabaciones de
sonidos de aves.
Duración: Aprox
2” por 25 pistas
en reproducción

Sirviéndose nuevamente de una batería de herramientas que le permite “evaluar” el estado de situación actual, en el que se encuentra nuestra Cultura, involucra al público en un certero formulario de pautas ambiguas, extrapolando la tabla del estado de conservación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) al acervo del MNAV. Se invita así a una reflexión sobre el rol de lo patrimonial y el lugar que le asignamos al arte y a la naturaleza en Uruguay.

Utiliza zonas del Museo para llevar adelante parte de su propuesta y muestra las estrategias de las que se sirve para abarcar distintos lenguajes. La División Ornitología, en el Departamento de Pedagogía y la Biblioteca del MNAV, sirven de escenario donde se presenta la División Cartográfica del D.E.N.C.; el territorio geopolítico Uruguay es estudiado y vinculado a un archipiélago a través de sus libros de autor al modo de los primeros portulanos de América, llevando al espectador, hacia posibles nuevos territorios desconocidos.

A.T.

Departamento del Estado Natural de la Cultura.

"Anecúmene"
D.E.N.C.

Por favor complete el siguiente formulario con letra legible y páselo bajo la puerta.

1-Nombre Común _____ e-mail: _____

2-Sexo: marque con una cruz M _____ F _____

3-Dentro del MNAV cual es la obra de Arte que Ud. considera mas relevante?
Título: _____ Autor: _____

4-Complete a su entender, siguiendo el criterio que sigue a continuación¹:
donde ubicaría las obras de Artistas Nacionales conforman el acervo del MNAV_

NA No amenazada Not endangered	V Vulnerable Vulnerable
NE No evaluada Not evaluated	EP En peligro Endangered
P Paga Paid	X Extinta* Extinct

* NA _____

* V _____

* NE _____

* EP _____

* P _____

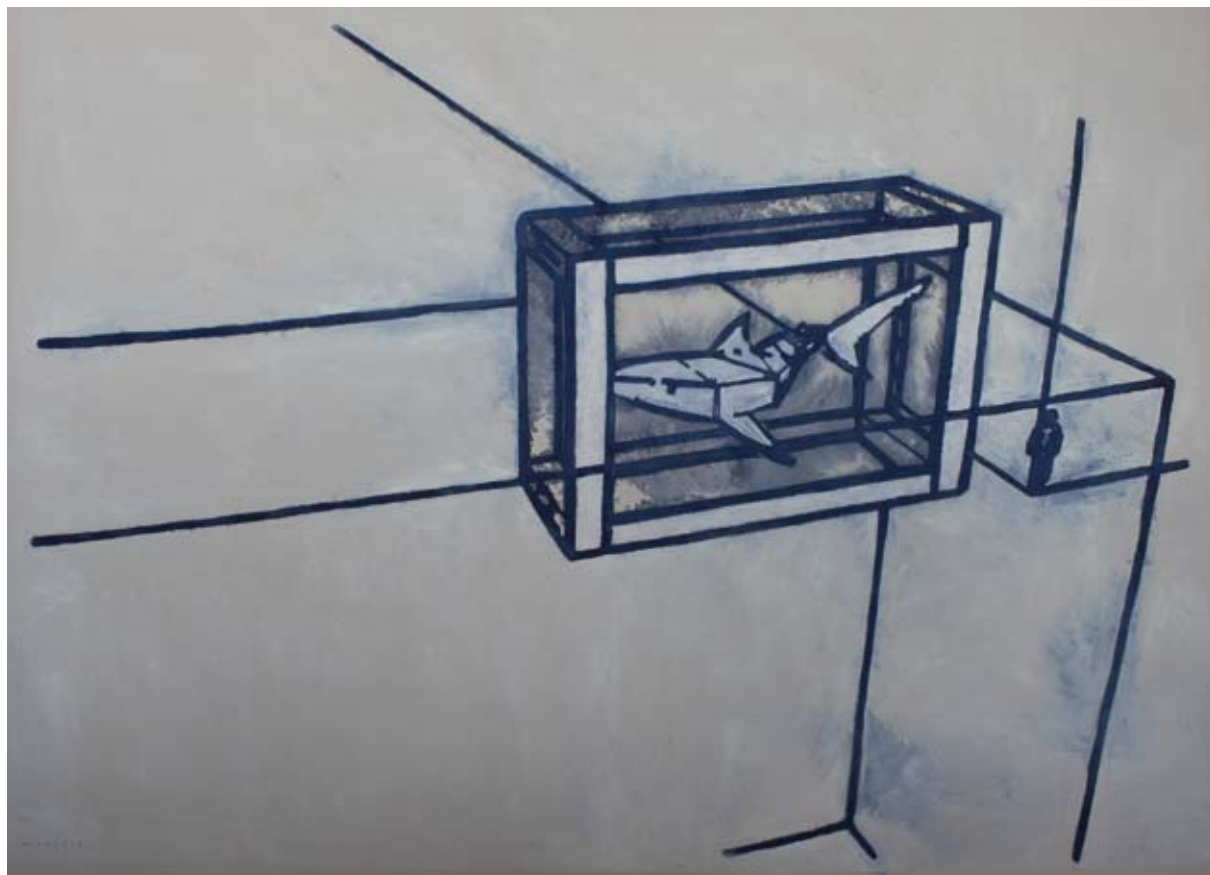
* X _____

¹ De la estadística realizada a 200 personas encuestadas se seleccionarán las obras, las mismas pasarán a formar parte de la presente muestra a partir del día 18 de mayo. Gracias por su reflexión y colaboración A.T.

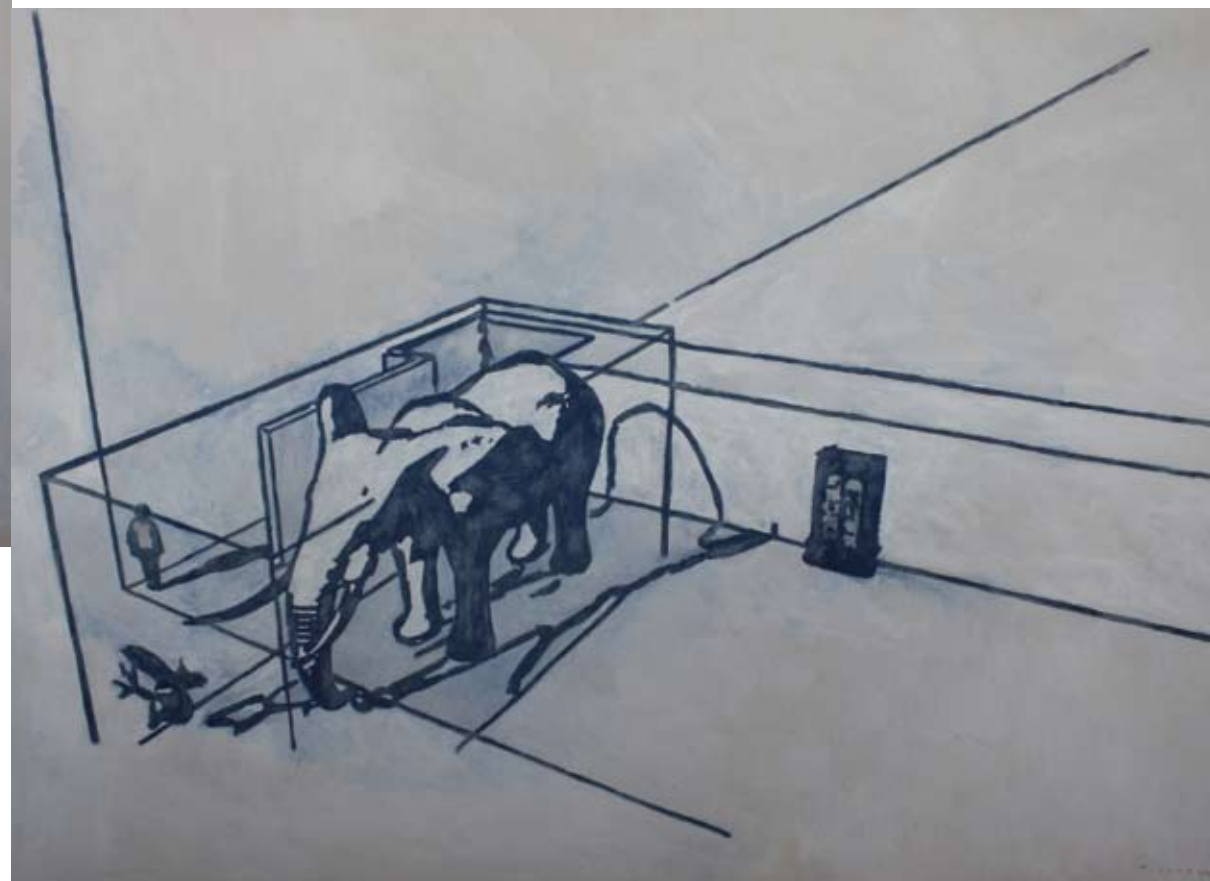
Pastic Laboratory. 1/1. 2008
Tamaño: 5 x 5 x 10cm

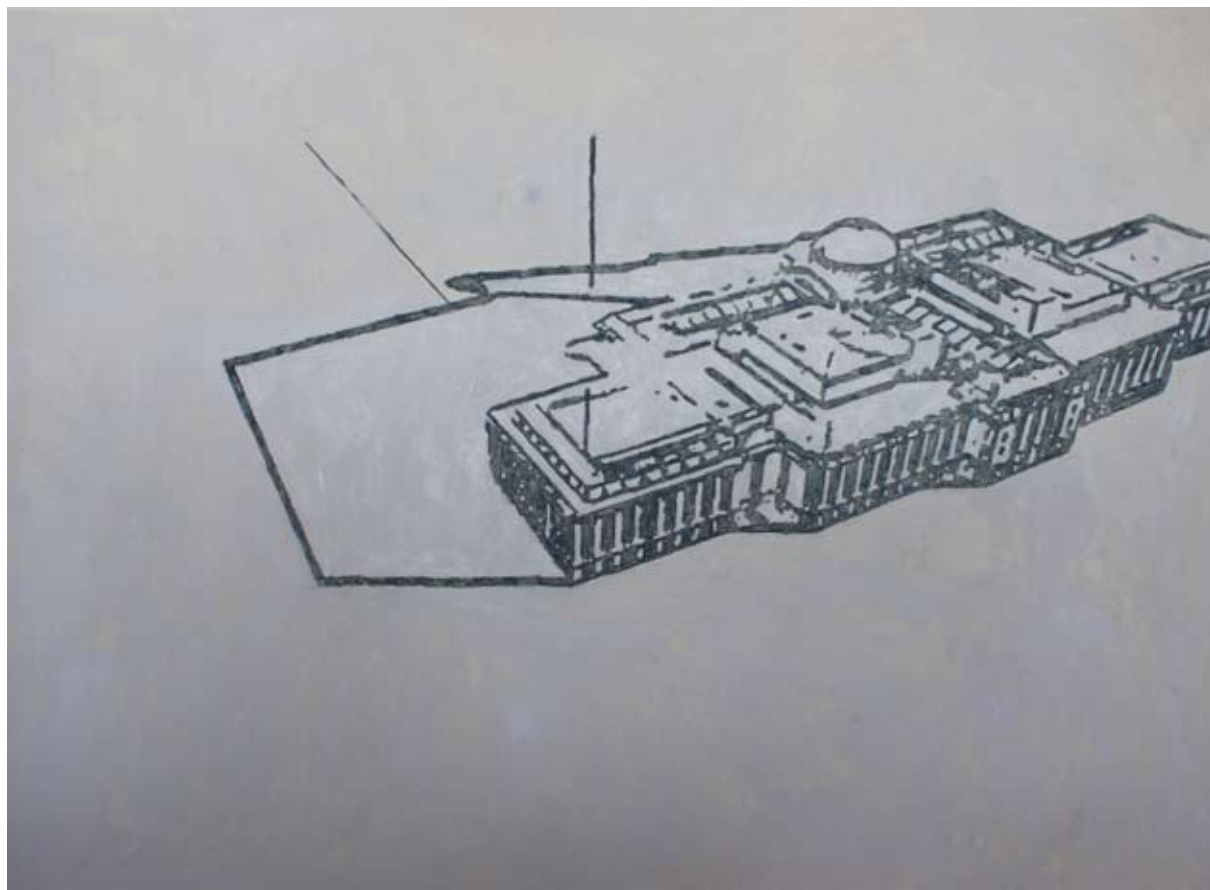

Pinturas: Serie Museología #1 de acuerdo al archivo de imagen
Técnica: Acuarela, lápiz y acrílico sobre papel (2011)
Tamaño: 107,5cm x 78,5cm

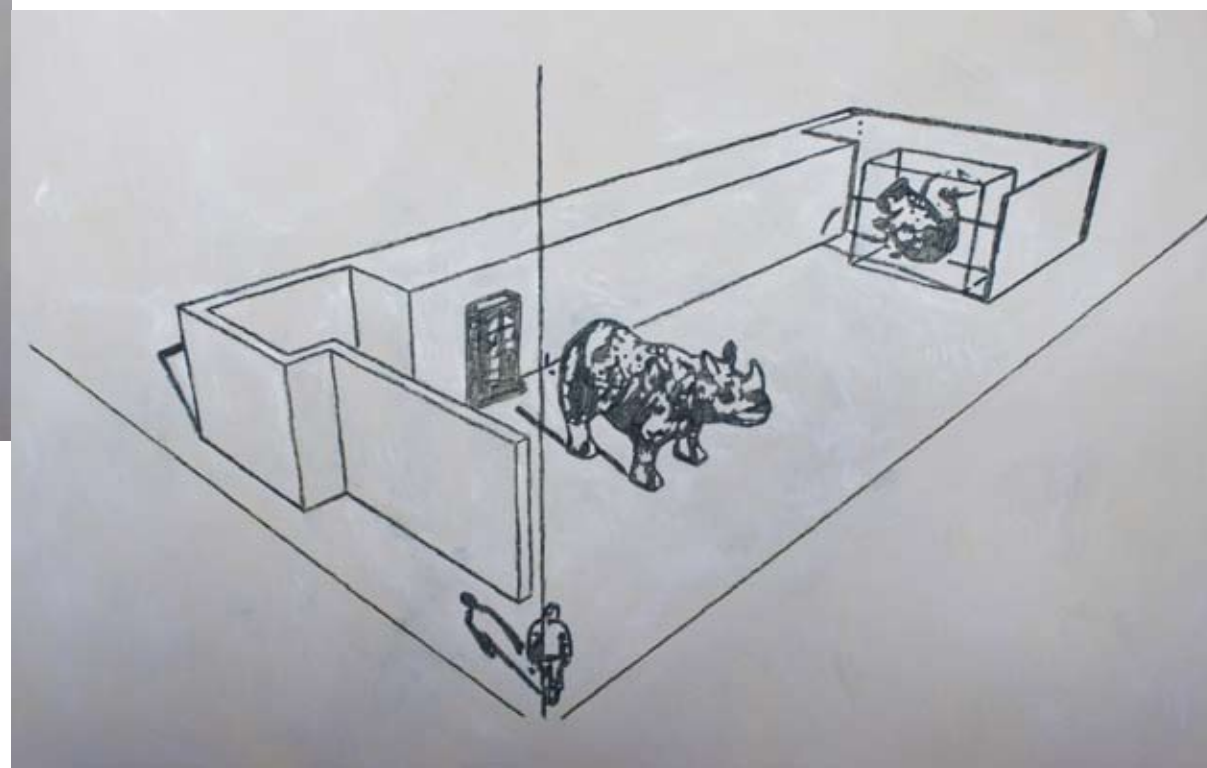
Pinturas: Serie Museología #2 de acuerdo al archivo de imagen
Técnica: Acuarela, lápiz y acrílico sobre papel (2011)
Tamaño: 107,5cm x 78,5cm

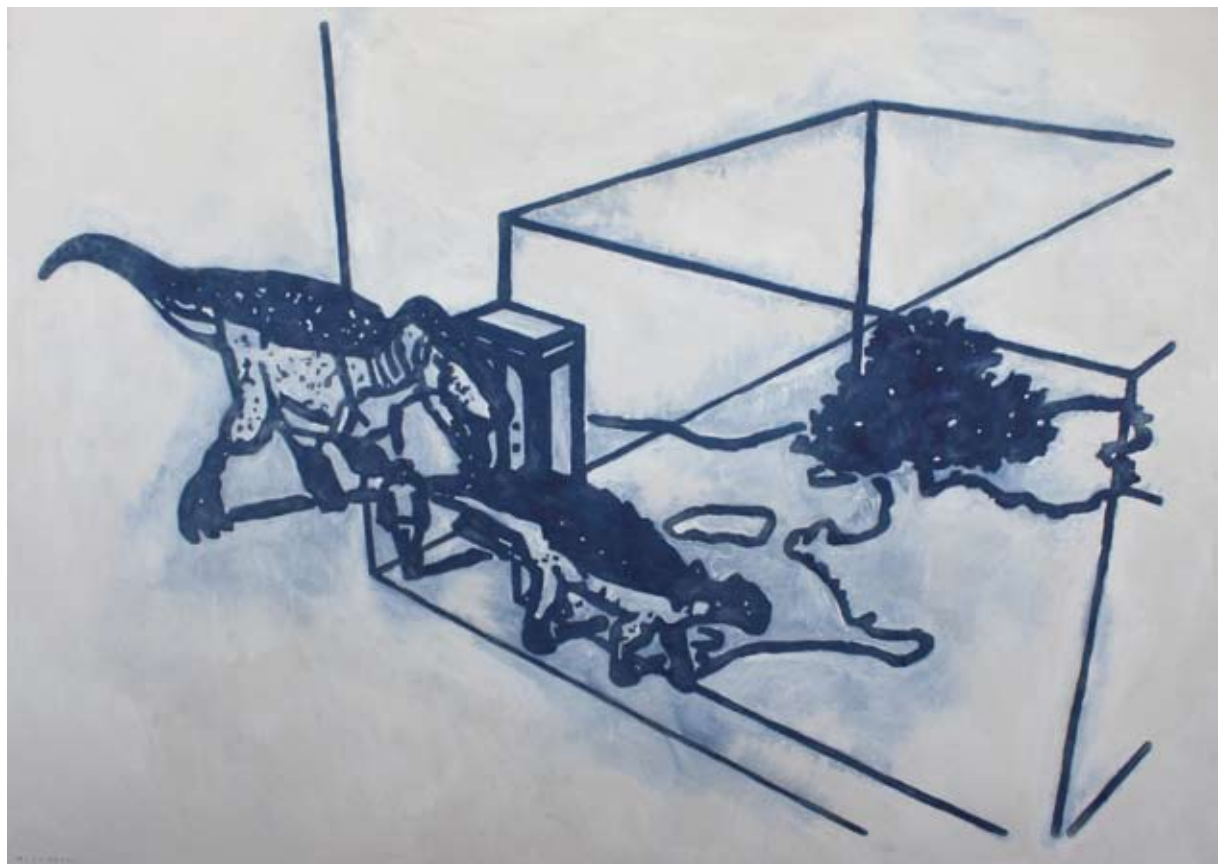

Pinturas: Serie Museología #3 de acuerdo al archivo de imagen
Técnica: Acuarela, lápiz y acrílico sobre papel (2011)
Tamaño: 107,5cm x 78,5cm

Pinturas: Serie Museología #4 de acuerdo al archivo de imagen
Técnica: Acuarela, lápiz y acrílico sobre papel (2011)
Tamaño: 107,5cm x 78,5cm

Pinturas: Serie Museología #5 de acuerdo al archivo de imagen

Técnica: Acuarela, lápiz y acrílico sobre papel (2011)

Tamaño: 107,5cm x 78,5cm

“Diorama- patrimonio y emancipación”

Texto I.

La propuesta de esta instalación pretende impactar al observador-receptor desde el primer momento por el juego de los contrastes que produce el encuentro entre lo conocido y familiar y lo extraño y disruptivo, el reconocimiento y el extrañamiento: una silueta contiene la forma de un Uruguay, terruño geopolítico, que figura sin embargo un ‘país –isla’, de arena y no de campo; una pintura, un díptico de un ciervo (a la izquierda), animal autóctono se enfrenta a un alce a la derecha, la continuidad de la especie se quiebra, animal del norte y no del sur y casi prehistórico.

La localización imaginaria nos captura desde la primera mirada hacia los violentos rojos de los animales pintados en el cuadro clavado en la arena y sostenido por una rama seca de roble,

algunas malezas y al que se le enfrenta una caparazón de mulita; pero es el propio cuadro, el que aparece como “la trampa” que nos fascina pero que pone de manifiesto la desrealización de lo ‘natural’ donde se inserta.

Los objetos y materiales empleados son paradójales; las formas y colores apelan a la vida y los elementos extraídos de la naturaleza, por el contrario, parecen obra de taxidermia con sus dioramas de paisajes repetidos, standarizados y de una museificación e intencional presentación ‘pseudo’ científica de los restos de lo ‘natural’: la rama seca, la caparazón de la mulita, la arena. Multívocamente evoca las presentaciones de los Museos de Historia Natural constituyendo una segunda naturaleza.

Texto II.

Pero la instalación que tiene esa inspiración se sostiene en una estructura conceptual que concibe, especialmente, desencuentros desorganizadores de toda percepción de un arte ‘tranquilizador’ sostenido en falsos binarismos adaptativos: natural – cultural; verdadero – artificial; local – universal. Al mismo tiempo denuncia la patética ilusión del hombre de asignación de un poder benéfico y protector a la Naturaleza incontaminada por la cultura con la figuración mítica del ciervo, animal que representa a la siniestra diosa Diana protectora de los bosques, virgen casta, enemiga de los nacimientos, que convirtió al pastor Acteón en ciervo por haberla visto desnuda y lo hizo devorar por sus propios perros. Es en lo mítico de

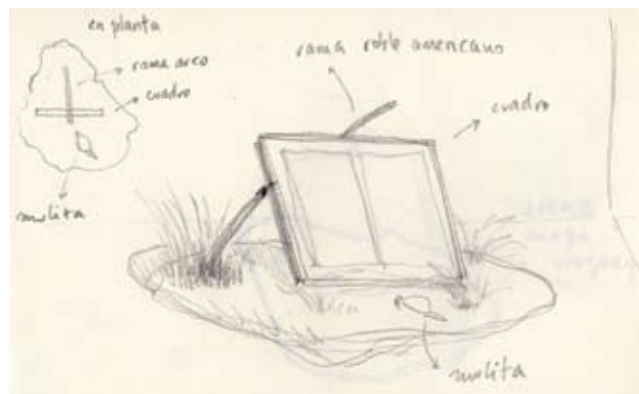
Occidente donde Diana –Artemisa revela sus opuestos: diosa de la vida y de la longevidad, eternamente doncella y sus dardos envenenados son sin embargo, dirigidos contra toda creación y nacimiento.

Por la simultaneidad de formas, colores y materiales, se presenta una naturaleza desrealizada, producto de un artificio pero que va más allá del ‘engaño’ propio de toda obra plástica cuando por su propia factura señala “lo que no es” porque está “re/ presentándolo”.

Interjuego entre el arte pictórico y los referentes, entre representación, realidad y fantasía que lleva hasta esas dimensiones alusivas al mito y

entonces va más lejos, posiciona al artista como sujeto y conduce a la reflexión de un supuesto ecosistema de aislamiento, de encierro en lo particular o lo pintoresco. ¿Metáfora permanente del riesgo de todo arte que se dirime entre alternativas de lo local y lo global? ¿Autonomía-emancipación de la cultura en Uruguay siempre al borde del abismo o Uruguay – “Las Galápagos del Arte”?

Por eso es nodal el carácter de “trampa”, o de señuelo, que se desprende de toda la instalación donde lo engañoso del arte mismo queda a su vez mostrado al borde de su trampa, el artista, cazador-cazado, denuncia su propio deseo de velar y revelar algo de lo real que se escabulle siempre.

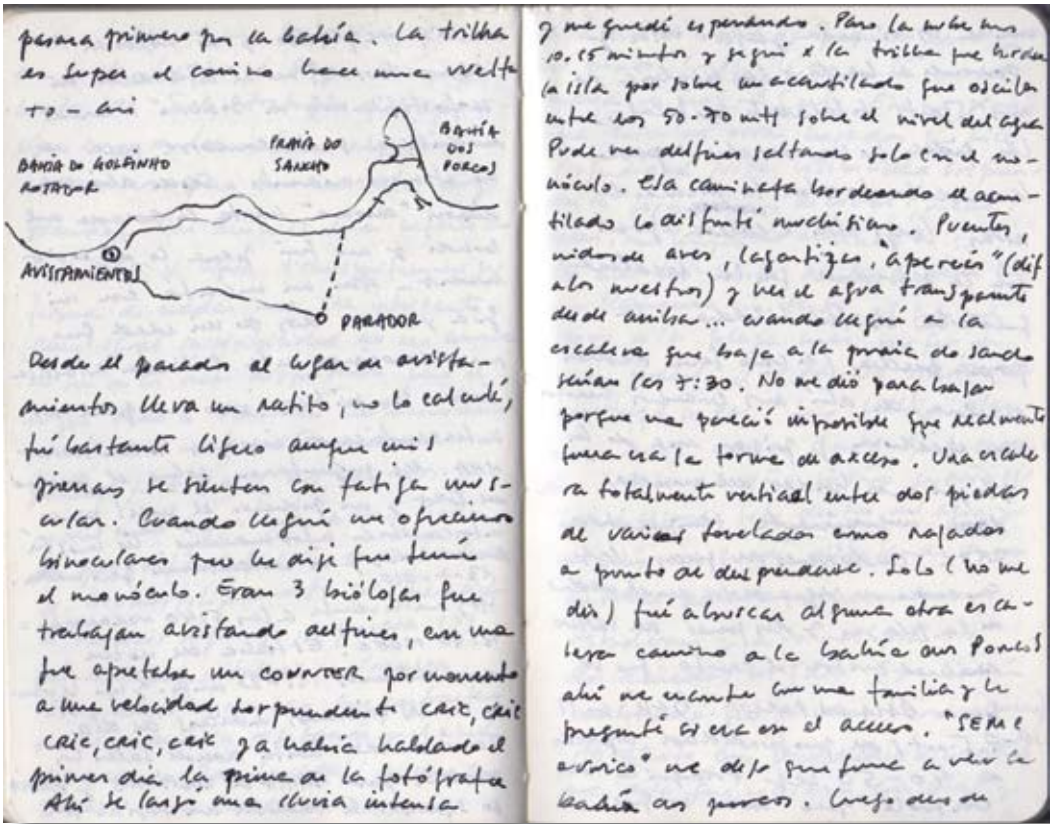
Diorama - patrimonio y emancipación.
Tamaño: 25m² APROX.

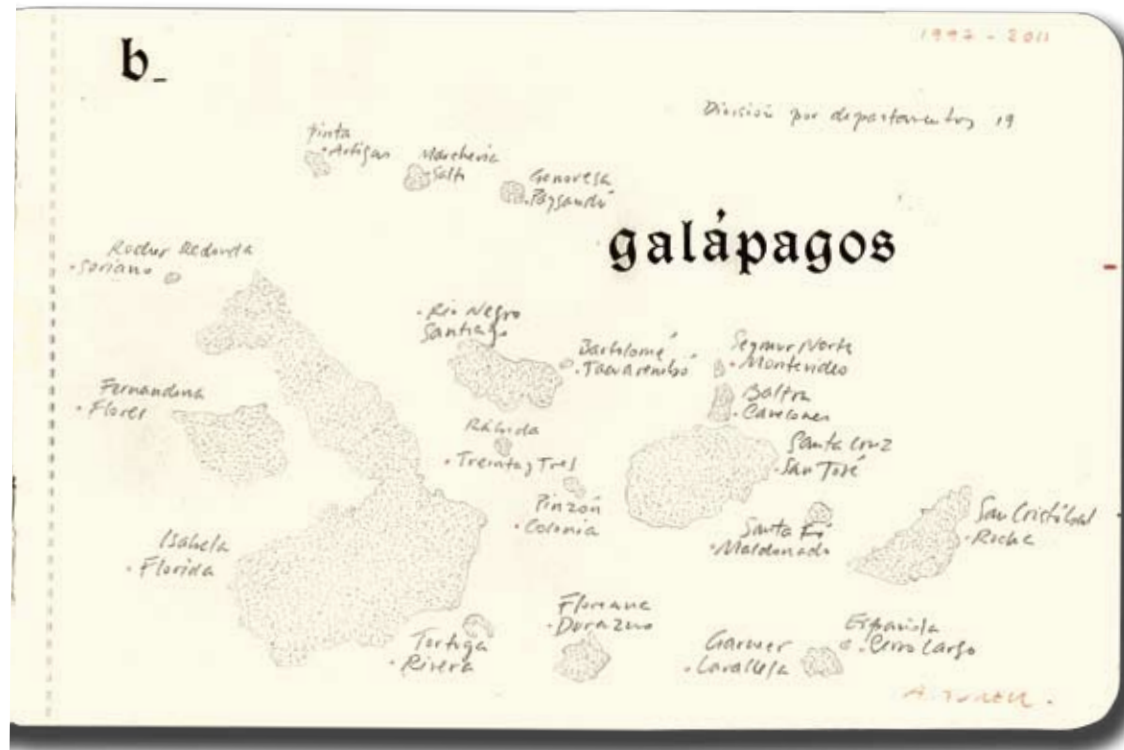
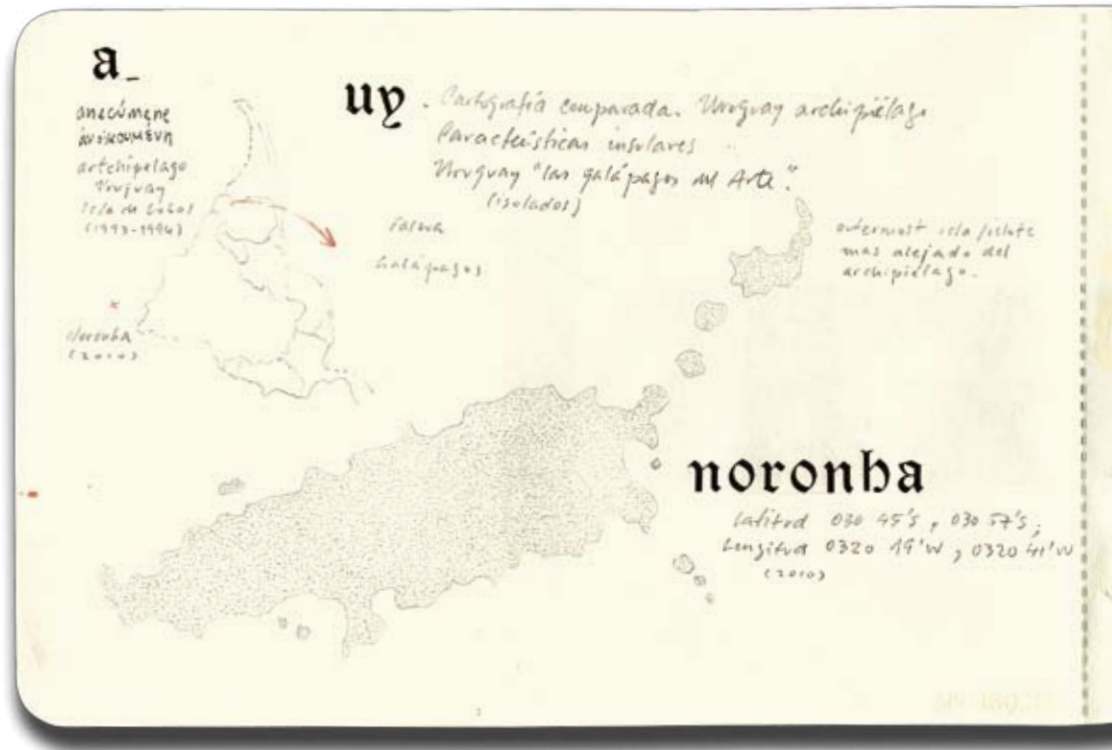

Fotografía tomada en el Muséum national d'Histoire naturelle, Grande Galerie de l'Evolution, París, Francia. En dicha exposición, ubicada en la Zona del museo que hace referencia a la teoría Evolutiva de las Especies, se exhiben las distintas variaciones de Pinzones de las Islas Galápagos (Archipiélago de Colón) taxidermizados. En el mapa colocado en la parte posterior del diorama/exhibidor, se ilustra el archipiélago y la distribución específica para cada especie en los diferentes puntos Geográficos.

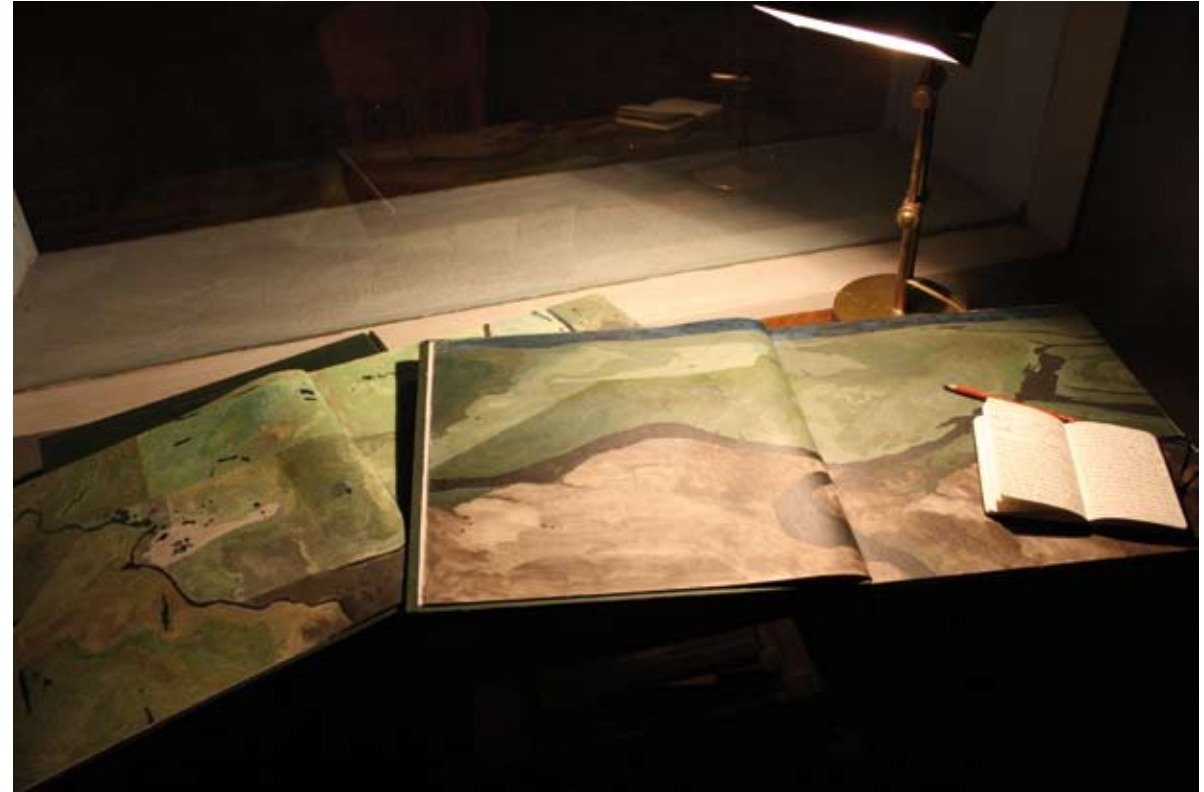
Imagen tomada del diario de viaje del D.E.N.C. (julio del 2010) con motivo de su visita al Archipiélago de Fernando de Noronha 3° 50' S, 32° 24' W, Estado de Pernambuco, Brasil. Este archipiélago se encuentra documentado en el primer mapa de Brasil (planisferio de Cantino, de 1502) y el primer desembarco documentado sobre las islas fue el de Américo Vespucio (1503). Visitado por Charles Darwin en el año 1832 a bordo del HMS Beagle, este archipiélago fue declarado en el año 2001 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente, de sus 21 islas solo se puede visitar la mas grande (17 km²), en las restantes está prohibida la presencia humana, salvo para la realización de investigaciones con fines científicos.

Libro de Artista "Naturellium - Avistamientos" 2008-2011
Tamaño: 40 x 40cm

D.E.N.C. División Cartográfica. 2011
Instalación Biblioteca del MNAV.

© Relevamiento fotográfico
del patrimonio submarino
en diferentes puntos de la
Isla de Fernando de Noronha
(2010).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RICARDO EHRLICH
Ministro

MARÍA SIMÓN
Subsecretaria

PABLO ALVAREZ
Director General

HUGO ACHUGAR
Director Nacional de Cultura

ALEJANDRO GORTÁZAR
Director Proyectos Culturales

ENRIQUE AGUERRE
Director del Museo Nacional de Artes Visuales

LÍNEAS DE ÓMNIBUS:

192 / 199 / 300 / 405 / 407 / 522 / 582

Alejandro Turell

NACE EN MONTEVIDEO, URUGUAY EL 20 DE MAYO DE 1975.

Lic. en “Artes-artes plásticas y visuales”, IENBA, UDELAR. Estudió e integró el cuerpo Docente del Taller Lara y del IENBA. Actualmente es Prof. de Comunicación Visual en la EMAD, Escuela Montevideana de Arte Dramático.

Exposiciones

2001- Obra Gráfica, Individual, Inst. Vasseur, Sta Lucía-UR. 2003- Three artist from the south, Colectiva UCFA, Washington D.C.-USA. 2004- Gabados, Colectiva, Libertad Libros-MVD. Estampa de Grabadores, Colectiva MTOP-MVD. 2005- Three artist from the south, Colectiva Kerckhoff Art Gallery, Invitado por la Cátedra de Arte Latinoamericano de la UCLA-USA. Trofós, Individual CCDodecá-MVD. Márgenes, Colectiva Sala de Exposiciones el Subte IMM-MVD.. 2006- Dispersiones, Colectiva Cabildo de Montevideo-MVD. Soberbia y Pasión, Colectiva, Sala de Exposiciones el Subte IMM-MVD. Espacio y Frecuencia, Colectiva MNAV-MVD. C14, Individual, Cabildo de Montevideo-MVD. Trienal Iberoamericana de Grabado en Pequeño Formato, Colectiva, Museo Sivoli, Bs.As- Arg. 2007- Heike Strelow Galerie, Frankfurt/Main-AL. Artbox Galerie: Multiples, Colectiva Container-Contenedor Frankfurt/Main-AL. Paralogía evolutiva Galerie Migration Historiches Mueseum, Frankfurt/Main-AL. Rerum Thesauri, Individual, Alliance Française, MVD. Rumbo al Ruido-AntroPOPfagos, Colectiva, MAPI, MVD. 2008- Interferencias en el Sistema/ D.E.N.C, Colectiva/Individual MVD. Naturellart Frankfurt, Individual, Villa Mothesius-Goethe Universität, Frankfurt/Main-AL. 2009- Room Turell, Estancia Vik, José Ignacio, Maldonado, UR. 2010- Artistas Uruguayos contemporáneos, Espacio de arte INNOVA, Punta del Este, UR. Integra el envío Uruguayo a la Bienal Mediations, Poznan, Polonia, “Skin: Extreme Pleasure – extreme pain” / Naturellium Skin Diorama. Naturell diorama-homo ludens, Museo Figari, MVD.

Distinciones.

2001- 49º Salón Nacional de Artes Visuales, 2º Premio (MEC)-MNAV, UR.
2002- 50º Salón Nacional de Artes Visuales, 1º Premio (MEC)-MNAV, UR.
2003- Premio Unión Latina para Jóvenes Talentos, 1º Premio, UR.
2004- Premio Paul Cézanne, 3º Premio, Embajada de Francia, UR.
2005- Premio Internacional “Jóvenes Grabadores del MERCOSUR”, Honor, MREE, UR.
2006- Premio Paul Cézanne, 2º Premio (Mención de Honor), Embajada de Francia, UR.
2008- Beca DAAD / Universidad J.W.Goethe, Frankfurt am Main, AL.
2010- Intemperie, 1º Premio, Museo Figari, MVD.

www.naturellart.blogspot.com

AGRADECIMIENTOS:

A mi esposa, a Joaquín y a Santi por estar siempre – A mis hermanos Sebastián y Mariana, a mis sobrinas, a mis padres y a mi familia toda. A mis amigos. A Enrique Aguerre por haber confiado y tener la valentía de participar en el proyecto. A Bettina por su enorme paciencia y profesionalismo. A Hector de cuadraría Al Sur por su excelente trabajo. A nuestro Sr. Embajador Dr. Pedro Vaz Ramela y a Alejandra Castiñeira Latorre de la Embajada de Uruguay en Chile. Al autor que preferió permanecer en el anonimato y de la que siempre he recibido el apoyo incondicional. A los coleccionistas que me han dado su respaldo y en especial a Carrie y Alex Vik. A todo equipo del MNAV por volverme la tarea menos ardua.

DISEÑO
Bettina Díaz Piedrabuena