

**Texto de la exposición en letra
grande—Español**

Cecily Brown: Temas y variaciones

**FAVOR DE DEVOLVER DESPUÉS
DE USAR**

Temas y variaciones

Cecily Brown: Temas y variaciones es una retrospectiva a mitad de carrera de la pintora británica que vive en Nueva York (nacida en 1969). Entre la actual generación de artistas, Cecily Brown es una fuerza revitalizadora para la técnica. La dinámica mezcla de figuración y abstracción por parte de Brown invita a una contemplación lenta y envolvente. El tiempo dedicado a sus cuadros se ve recompensado con escenas que surgen paulatinamente de las abundantes capas de pintura.

Las referencias de Brown van desde pinturas europeas centenarias hasta canciones pop contemporáneas; sin embargo, se subvierten los mensajes de dominación masculina sobre la mujer y el mundo natural y político provenientes de estas fuentes. Esta exposición explora la singular perspectiva de Brown como pintora comprometida con los temas del erotismo y la mirada voyerista. Su obra desafía los valores patriarcales de la historia del arte y cuenta una historia radicalmente distinta, en la que las mujeres son plenamente reconocidas como autoras y sujetos.

Volver y Revisitar

La práctica artística de Brown no es lineal. Del mismo modo que reexamina la historia del arte teniendo en cuenta cuestiones contemporáneas, es conocida por revisar repetidamente sus obras. A veces modifica sus cuadros a lo largo de días o incluso años; otras veces retoma temas de obras anteriores como base para una nueva serie. Las obras de esta galería exploran cómo la artista ha vuelto a temas y composiciones del pasado, una práctica que se repite a lo largo de la exposición.

Cuatro veces saboteadora

2019

Óleo sobre lino y óleo sobre pigmento curable por UV sobre lino

Para esta pintura de cuatro paneles, Brown completó un lienzo y luego lo reprodujo digitalmente tres veces. Pintó sobre cada uno de los paneles copiados, lo que dio como resultado cuatro versiones diferentes de una imagen. *Cuatro veces saboteadora* es un excelente ejemplo de la capacidad de Brown para reutilizar —literalmente refundir— sus propias imágenes.

Colección particular, 50.2023.01

Selfie

2020

Óleo sobre lino

En varias obras de esta galería, Brown pinta espacios domésticos que mezclan el ambiente de dormitorio de sus cuadros anteriores con las galerías de cuadros que ha pintado en años más recientes. En estas densas composiciones se hacen visibles muebles de dormitorio y figuras desnudas. Los fondos están llenos de formas cuadradas y rectangulares que pueden interpretarse como espejos, cuadros o ventanas. Esta inclusión de dispositivos de encuadre y mirada confiere a la pintura una calidad autorreferencial.

Colección particular, 67.2023.01

Imagínate esto

2020

Óleo sobre lino

Green Family Art Foundation. Cortesía de Adam Green Art
Advisory, 75.2023.01

Sin título

2023

Grabado monotipo al óleo sobre papel
Lanaquarelle con adiciones hechas a mano en
pastel

Colección particular, cortesía de Two Palms, Nueva York,
23.2024.10

Sin título

2023

Grabado monotipo al óleo sobre papel
Lanaquarelle con adiciones hechas a mano en
pastel

Colección particular, cortesía de Two Palms, Nueva York,
23.2024.11

En el jardín nocturno

En esta sección, Brown sitúa figuras en paisajes, inspirándose en parte en pinturas del siglo XVIII como las de Francisco de Goya. Sus figuras femeninas aparecen a veces en pareja con un amante, y otras veces son objeto de una mirada sexual no invitada. Esto demuestra cómo Brown reconfigura la historia del arte para explorar los desequilibrios de poder sexual implícitos en la pintura rococó de la época, en la cual el voyerismo es un tema recurrente.

El festival del bosque 2019

Óleo sobre lino

Lillian y Luis Fernandez, 54.2023.01

Sin título

2005

Óleo sobre lino

Esta escena está inspirada en la historia de Susana y los viejos, una historia de sexo y poder representada por Tintoretto y otros artistas. En esta historia del libro de Daniel, Susana está bañándose sola en su jardín cuando, de repente, es abordada por dos ancianos que la han estado espiando. Cuando Susana niega sus insinuaciones sexuales, los hombres la amenazan con acusarla de haber echado a sus criadas para poder estar con su amante. Susana se mantiene firme y es llevada a juicio antes de ser salvada gracias a la intervención divina del profeta Daniel. Al retomar esta historia, Brown investiga cómo el sexo se entrelaza con los desequilibrios de poder entre los géneros.

Ovitz Family Collection, Los Ángeles, 56.2023.01

Muchacha en un columpio

2004

Óleo sobre lino

El título de esta obra hace referencia a *El columpio* (1779) de Francisco de Goya, un cuadro de estilo rococó que refleja el gusto del siglo XVIII por las escenas de ocio, en particular las que incluyen una sensación de la mirada voyerista. En el cuadro de Goya, como en otros de la época, hay coqueteo entre las figuras masculinas y femeninas. La posición estratégica de la niñera en el cuadro de 1779, donde la parte inferior de su falda se hace visible con el movimiento del columpio, se repite en la obra de Brown.

National Gallery of Art, Washington, donación del Collectors Committee, 2015.62.1, 49.2023.01

Todas las noches son días

2019

Óleo sobre lino

Green Family Art Foundation. Cortesía de Adam Green Art
Advisory, 51.2023.01

Figuras en un paisaje 2

2002

Óleo sobre lino

The Broad Art Foundation, 63.2023.01

Juerga
1999

Óleo sobre lino

Colección de la Sra. Katheryn C. Patterson y el Sr. Thomas
Kempner

Sirenas y naufragios

En 2016 Brown empezó a interesarse en los naufragios, lo que la inspiró a ver la obra de Théodore Géricault *La balsa de la Medusa* (1818–1819). La obra de Géricault muestra las consecuencias del naufragio del buque francés *Medusa* frente a las costas de África Occidental en 1816. Tras el naufragio, al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa mal construida. El capitán y sus compañeros abandonaron la balsa y navegaron a salvo en embarcaciones más pequeñas. En los 13 días que pasaron en el mar, murieron todas las personas a bordo de la balsa excepto 15. Géricault pretendía que su cuadro criticara a la monarquía francesa y a los oficiales del buque por su negligencia e indiferencia ante el sufrimiento de sus súbditos.

La crítica social inherente al cuadro de Géricault perdura en la presentación que Brown hace de los naufragios. Esta fuente generó un amplio abanico de temas, lo que permitió a la artista criticar las dinámicas de poder implicadas en cuestiones geopolíticas actuales, como la crisis migratoria en el Mediterráneo.

Babilonia de mantas playeras

2016–2017

Óleo sobre lino

Nancy A. Nasher and David J. Haemisegger Collection,
60.2023.02

Madrepora (Nicosia)

2016

Óleo sobre lino

Colección de Marguerite Steed Hoffman, 55.2023.01

No queríamos hacernos al mar

2018

Óleo sobre lino

The Rachofsky Collection, 57.2023.01

Naufragio negro

2018

Óleo sobre lino

Colección de Nancy y Pat Forster, 81.2023.01

Madrepora (Aluvial)

2017

Gouache, acuarela y pastel sobre papel

Colección particular, Boulder, 26.2024.01

TRES OBRAS EN ESTA VITRINA:

Las sirenas y Ulises (a partir de William Etty)

2018

Acuarela y tinta sobre papel

La sirena es uno de los muchos símbolos a través de los que Brown explora el género en su obra. Las sirenas, criaturas mitológicas con voces que suenan como las de las mujeres, fueron introducidas por primera vez en la *Odisea*, representada en esta escena. Posteriormente, aparecen en el arte y la literatura como criaturas seductoras que atraen a los marineros a la muerte.

Colección particular, 23.2024.03; colección particular, 23.2024.04; colección particular, 23.2024.12

Sin título (Naufragio)

2016

Gouache y acuarela sobre papel

Colección particular, 23.2024.05

Sin título (Naufragio)

2016

Pastel, gouache y acuarela sobre papel

Colección particular, 23.2024.06

Sin título (Naufragio)

2016

Gouache, acuarela y tinta sobre papel

Colección particular, 23.2024.07

DOS OBRAS EN ESTA VITRINA:

Sin título (Hilas y las ninfas)

2018

Gouache, acuarela y tinta sobre papel

Colección particular, 23.2024.08; colección particular,
23.2024.09

Pintando la carne

Esta sección combina algunas de las primeras obras de Brown con las más recientes. Estas pinturas se inspiran en dos temas distintos de la historia del arte: el desnudo femenino y la naturaleza muerta. Durante siglos, las mujeres han sido representadas desnudas, a menudo en reposo pasivo, para placer del espectador masculino. Brown subvierte este tropo pintando a mujeres en pleno autoplacer y en parejas eróticas, sujetos plenamente realizados de su propio deseo.

Más recientemente, Brown empezó a fijarse en los bodegones holandeses y flamencos del siglo XVII que representaban el botín de la caza. Aunque el desnudo femenino y la naturaleza muerta no parezcan estar relacionados, si se observan conjuntamente se puede establecer una analogía entre el tratamiento que reciben los cuerpos de las mujeres en el retrato tradicional del desnudo femenino y la representación de los cadáveres de animales cazados en las naturalezas muertas. Ambas muestran una violencia inherente hacia sus sujetos, cuyos cuerpos se ofrecen como trofeos y objetos de deseo para ser consumidos por el espectador.

La mesa espléndida

2019–2020

Óleo sobre lino

Aquí, los abundantes frutos de la caza se disponen seductoramente para el espectador en un bodegón inspirado en el pintor flamenco Frans Snyders. Cadáveres de venados y gansos cuelgan por toda la composición. Los conejos, un tema recurrente de los primeros cuadros de Brown en esta exposición, aparecen ahora desplegados en el panel central de la superficie de la mesa. Esta imagen de un conejo sobre una mesa recuerda sus cuadros de mujeres desnudas en la cama. De este modo, la obra sugiere una analogía entre el dormitorio y la mesa del banquete.

The Labora/Hartland-Mackie Collection y The Rachofsky Collection, 78.2023.01

Sin título

1996

Óleo sobre lienzo

A mediados de la década de 1990, Brown empezó a pintar conejos. Están bellamente plasmados, a veces con detalles naturalistas, otras con un estilo abstracto. En sus composiciones, los conejitos se repiten una y otra vez, como la propia especie se reproduce rápidamente. Las “conejitas” se han asociado a las pin-ups femeninas desde el principio de la era de Playboy en los años 60, pero también recuerdan el uso de conejos en la pintura europea del siglo XVII, sobre todo en bodegones de caza.

Donación prometida de Agnes Gund al Metropolitan Museum of Art, 59.2023.01

Langostas, ostras, cerezas y perlas

2020

Óleo sobre lienzo

Este cuadro ejemplifica la visión de Brown del género de la naturaleza muerta. Aunque no hay figuras humanas, los objetos de los bodegones actúan como símbolos para que el espectador reflexione sobre su propia humanidad. Un subgénero común de la naturaleza muerta es el del memento mori, el recordatorio moralista de que la vida es temporal. Esto se ilustra mediante la inclusión de frutas demasiado maduras que pronto se pudrirán, o imágenes de velas cuyas llamas están destinadas a apagarse. En este cuadro, los objetos también sugieren partes del cuerpo y actos sexuales. La ostra y la perla representan la anatomía femenina, y en los refranes populares ingleses la cereza representa la virginidad de la mujer.

Colección de Suzi y Andrew B. Cohen, 68.2023.01

Pintura negra 4

2003

Óleo sobre lino

Cortesía del Rubell Museum, Miami y Washington DC,
61.2023.01

Pintura negra 2

2002

Óleo sobre lino

A principios de la década de 2000, Brown inició una serie conocida como las pinturas negras. Muestran una figura desnuda tumbada en una cama con sábanas blancas sobre un fondo negro intenso y expresivamente pintado. Inspiradas en la pintura y el erotismo de siglos anteriores, estas obras poseen una cualidad de pesadilla que recuerda el arte del pintor romántico Henry Fuseli, así como las sábanas blancas de la *Venus de Urbino* de Tiziano. Las representaciones de Brown del placer femenino desafían el tema tradicional de la pintura occidental del desnudo femenino pasivo presentado a la mirada masculina. Brown da agencia a la figura femenina para que no dependa de la presencia masculina, ni como espectador ni como participante.

Whitney Museum of American Art, Nueva York; compra, con fondos de Melva Bucksbaum, Raymond J. Learsey y el Contemporary Painting and Sculpture Committee 2003.304, 64.2023.01

Justifica mi amor

2002

Óleo sobre lino

Brown suele utilizar títulos tomados de la música pop. “Justifica mi amor” es el título de una canción de Madonna de 1990 que iba acompañada de un video musical erótico. Madonna era dueña de su sexualidad en su autopresentación de una manera que recuerda el placer femenino que se muestra en las pinturas negras.

Forman Family Collection, 53.2023.01

Estas tonterías

2002

Óleo sobre lino

Colección particular, 52.2023.01

En la ciudad

1998

Óleo sobre lino

The Trustees of the Helios Trust, 69.2023.01

Alta sociedad

1998

Óleo sobre lino

A fines de la década de 1990, Brown empezó una serie de complejas composiciones a gran escala en las que las figuras surgen de fondos abstractos y densamente pintados. Se inspiró en parte en los grandes y tumultuosos grupos de figuras provenientes de fuentes mitológicas, bíblicas e históricas que aparecen en muchas pinturas históricas occidentales, como *El rapto de las Sabinas* de Pedro Pablo Rubens. *Alta sociedad* es una de las composiciones más densas de esta época, con numerosas escenas de sexualidad y violencia que compiten por la atención del espectador.

Martin & Toni Sosnoff, 82.2023.01

Sin título

2012

Óleo sobre lino

Colección particular, 79.2023.01

Adivina esa melodía

2012

Óleo sobre lino

La fuente de esta obra es una fotografía de David Montgomery que se convirtió en la portada de la edición europea del álbum *Electric Ladyland* (1968) de Jimi Hendrix. Para la sesión fotográfica, se contrató a 19 mujeres jóvenes activas en el mundo de los clubes nocturnos de Londres para que posaran desnudas ante la cámara, reflejando la cosificación generalizada de los cuerpos femeninos en el mundo del rock and roll. En este cuadro, Brown difuminó los rostros de sus figuras, jugando con el acto de mirar y ser mirado en la fotografía original.

Colección particular, 65.2023.01

**FAVOR DE DEVOLVER DESPUÉS
DE USAR**

DMA

DALLAS MUSEUM OF ART

2024