

ESPÍRITUS EN EL PANTANO
OSCAR MURILLO

23 AGO – 23 NOV 2025

MUSEO TAMAYO

ESPÍRITUS EN EL PANTANO

OSCAR MURILLO

Curaduría: Taiyana Pimentel

El trabajo de Oscar Murillo explora ideas de colectividad y cultura compartida, sobrepasando los confines convencionales del acto pictórico al insertarse en las dinámicas de interacción grupal. Su práctica responde a una genealogía de artistas que desestabilizan las jerarquías tradicionales en el arte, convirtiendo el lienzo, el gesto y la instalación en superficies para la inscripción social.

Siguiendo su exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Murillo continúa su entendimiento del espacio expositivo como una incubadora para la materialidad y la producción de trazos. Lienzos llenos de mensajes, marcas y dibujos hechos por los visitantes ocupan el espacio del patio central del museo. El edificio en sí mismo se convierte, no solo en un contenedor neutral, sino en un escenario para el performance: un pantano con múltiples capas.

En iteraciones participativas previas, Murillo invitó al público a través del color, ofreciéndole pintura a los visitantes en un monumental acto colectivo de creación. Para su iteración en el Museo Tamayo, Murillo se vuelca al negro. Pilas de crayones negros reemplazan la pintura, invitando al público a contribuir con gestos de borrado. Aquí, el pantano de Murillo se oscurece, envuelto en negro en una oda tanto al borrado como a la creación, a la vista y a la ceguera, así como al consumo y la pureza. Grandes franjas de tela negra, cosida y gastada –pertenecientes alguna vez a la instalación de la 56ta Bienal de Venecia, *All the World's Futures* [Todos los futuros del mundo]– ocupan el espacio como una presencia espiritual latente que cuelga del techo y se arruga en el suelo. Una escala abrumadora, donde el material se vuelve un participante activo, que se llena de la energía de los visitantes del museo.

Pequeñas secciones de esta tela negra serán ceremoniosamente cortadas y ofrecidas al público a lo largo de la exposición, como si los espíritus yacientes de la historia del material se esparcieran por la ciudad. A través de *Espíritus en el pantano*, Murillo presenta lo social no solo como una representación, sino como una fuerza estructural que reforma la experiencia estética para generar preguntas sobre visibilidad, precariedad y sobre la forma en que el arte opera como un punto de fricción entre historia, memoria y colectividad.

Oscar Murillo, *Espíritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

Entrevista con Oscar Murillo, por Ixel Rion

IR: Tus obras más complejas parten de ejercicios en los que la participación y la colectividad son esenciales. Invitas a personas de diferentes lugares del mundo a sumarse a sesiones de dibujo y pintura, sin importar su destreza, para que cada una aporte su propio trazo a la obra. ¿Por qué crees que estas sesiones resultan tan atractivas para personas de todas las edades?

OM: Creo que es un ejercicio que conecta con lo más esencial de nuestra naturaleza como seres humanos.

Oscar Murillo, *Espíritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

IR: En el verano de 2024, transformaste la Turbine Hall de la Tate Modern de Londres en *The Flooded Garden* (El jardín inundado), donde las pinceladas al óleo del público cubrían el espacio de forma cíclica. En la primavera de 2025, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presentó la primera versión de *Espíritus en el pantano*, conformada por lienzos previamente intervenidos por el público. Los brochazos en tonos azul, verde, amarillo y magenta dieron forma a los espíritus que lo habitaban. En el Museo Tamayo, el proceso —similar al de las sedes anteriores— comienza con múltiples sesiones de dibujo sobre telas.

La diferencia radica en el material: crayones negros que formarán un pantano oscuro a través de la participación colectiva. Tres instituciones de tres ciudades muy distintas acogen variaciones de una misma idea. Tus propuestas están fuertemente influenciadas por los lugares y contextos donde las presentas. ¿De qué manera afrontas las particularidades y desafíos de cada lugar?

OM: En el contexto de la Turbine Hall influyeron varios factores relacionados con la arquitectura, la cercanía al río Támesis y su historia, y la Turbine Hall como un espacio transicional de plaza pública y de acceso gratuito al museo.

En el contexto del MARCO y con la experiencia de lo vivido en la Turbine Hall, quería ver a Monterrey como protagonista en su realidad geográfica; una región que está profundamente ligada a la industria y a la migración. Por lo tanto, fue importante usar los muros del museo como una plataforma libre y democrática. Sólo hicimos que la pintura fuera accesible al público durante los dos días en la entrada es gratuita al museo.

Partiendo de la idea de la Ciudad de México como el ombligo del continente americano, es imposible abarcar o contener el pantano, así que en ese sentido –el pantano se invierte. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México el gesto de desplegar tela negra –tela que ha sido testigo de una década de itinerancia y de gestos en mi práctica– se vuelve un pantano intangible, disperso.

IR: Las intervenciones realizadas con crayolas negras cubren las huellas anteriores hechas en color. Este gesto de borrado ha estado presente también en otras sedes, pero con distintos materiales. ¿Qué relevancia tienen estas acciones de desvanecimiento sobre los trazos previos? ¿Qué valor otorgas a la acumulación de capas que se produce en el proceso?

OM: Es proponer una sedimentación de gestos y memoria intangible, un dispositivo de grabación.

IR: “Te doy este regalo con la esperanza de que lleves este espíritu contigo”. Con esta frase se entrega a cada visitante un fragmento de tela negra que se extiende y despliega por el espacio expositivo. Al repartir este pantano, este manto se desbordará y se extenderá por diferentes territorios. En diversas culturas, los desbordamientos son augurios de cambio material y de limpieza espiritual. ¿Funciona este desbordamiento de la obra como una purga, como una señal de cambios?

OM: Debería ser entendida como una invitación a la reconciliación colectiva –la oscuridad como inicio o descarga un espacio infinito.

IR: En el caso de *Espíritus en el pantano*, la propuesta se enriquece mediante una colaboración constante. Una infinidad de dibujos, notas, trazos y garabatos anónimos dan forma a una obra única. ¿Cómo se entiende el concepto de “autor” en este contexto?

OM: Se desvanece completamente.

Oscar Murillo, *Espíritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

Oscar Murillo, *Espíritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

Oscar Murillo, *Espíritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

SPIRITS IN THE SWAMP

OSCAR MURILLO

Curated by: Taiyana Pimentel

Oscar Murillo's work explores ideas of collectivity and shared culture, going beyond the conventional confinements of the pictorial act by inserting itself into the dynamics of group interaction. His practice is part of a genealogy of artists who destabilize traditional hierarchies in art, turning canvas, gesture, and installation into surfaces for social inscription.

Following his solo show at the Museum of Contemporary Art Monterrey, Murillo continues his understanding of the exhibition space as an incubator for materiality and mark-making. Canvas filled with messages, marks, and drawings left by visitors sprawls the central patio of the museum. The building itself becomes, not just a neutral container but, a stage for performance; a swamp of layered marks.

In previous participatory iterations, Murillo invited public intervention through colour, offering paint to visitors in a collective, monumental act of mark-making. In this iteration, Murillo turns to black. Scattered piles of black crayons replace paint, inviting the public to contribute with gestures of erasure. Here, Murillo's swamp becomes obscured, shrouded in black; an ode to both obliteration and renewal, sight and blindness and consumption and purity. Large swathes of stitched and weathered black fabric—once part of Murillo's installation at the 56th Venice biennale, *All the Worlds Futures*—occupy the space as a latent spiritual presence hanging from the ceiling and crumpled on the floor. Overwhelming in scale, the material becomes an active participant imbued with energy of the visitors to the museum.

Small sections of the black fabric will be ceremoniously cut and offered to members of the public throughout the duration of the show—as though spirits embedded with material history, were spreading through the city.

Oscar Murillo, *Espiritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismans, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

Through *Spirits in the Swamp*, Murillo presents the social not as a mere depiction but as a structural force that reshapes the aesthetic experience. The exhibition probes questions of visibility, precarity, and the way art operates as a point of friction between history, memory, and collectivity.

Interview with Oscar Murillo, by Ixel Rion

IR: Some of your most intricate works, stem from participatory exercises where collectivity plays a central role. You invite different people from around the world to participate in drawing and painting sessions, regardless of skill level, allowing everyone to contribute their own marks. Why do you think these sessions are so appealing to people of all ages?

OM: I believe it's an exercise that connects with the most essential part of our nature as human beings.

IR: In the summer of 2024, you transformed the Turbine Hall at the Tate Modern in London into The Flooded Garden, where the public's brushstrokes filled the space in a cyclic way. In the spring of 2025, the Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presented the first version of *Spirits in the Swamp*, made up of canvases previously intervened by the public. Brushstrokes in shades of blue, green, yellow, and magenta shaped the spirits inhabiting it. At the Museo Tamayo, the process –much like in previous venues– starts with multiple drawing sessions on fabric. The difference lies in the material: black crayons, which collectively form a dark swamp. Three institutions in three very different cities host variation of the same idea. Your proposals are very much shaped by the locations and contexts in which they are presented. How do you approach the particularities and challenges of each place?

OM: The context of the Turbine Hall was influenced by many factors: the architecture, its closeness to the River Thames and its history, but also the Turbine Hall itself as a transitional space, from a free public square to a museum.

Oscar Murillo, *Espiritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

In the context of MARCO, and with the experience of what had taken place at the Turbine Hall, the proposal there was to challenge the rigidity of the museum as a traditional white cube. I wanted to see Monterrey as a protagonist within its geographic reality; a region that is deeply tied to industry and migration. It was important therefore to use the museum walls as a free and democratic platform. We only made the paint accessible to the public during the two days the museum had free admission.

To position Mexico City, then, as the navel of the American continent, and starting from the idea that the swamp cannot be fully contained, the swamp here is inverted. At the same time, Mexico City itself is a swamp, so the gesture of unfolding black fabric here –black fabric that has been witness to a decade of itinerant exercises and gestures in my practice– becomes an intangible, scattered swamp.

IR: The interventions made with black crayons cover the previous marks made in color. This gesture of erasure has also been present in other locations, though with different materials. What significance do these acts of covering previous traces hold? What value do you place on the accumulation of layers produced in the process?

OM: It's about proposing a sedimentation of gestures and intangible memory, like a recording device.

IR: "I give you this gift with the hope that you carry this spirit with you". With this phrase, each visitor will receive a fragment of black canvas that is scattered throughout the exhibition space.

By distributing this swamp, this mantle will overflow and spread across different territories. In various cultures, overflows are omens of material change and spiritual cleansing. Should this overflowing quality of the work be understood as a purge, as a sign of change?

OM: It should be understood as an invitation to collective reconciliation –darkness as a beginning or a release, an infinite space.

IR: In the case of *Spirits in the Swamp*, the proposal is enriched through constant collaboration. An endless number of drawings, notes, marks, and anonymous doodles give shape to a unique work. How is the concept of "author" understood in this context?

OM: It vanishes completely.

Oscar Murillo, *Espiritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

Oscar Murillo, *Espiritus en el pantano*, Museo Tamayo, Ciudad de México.
Foto: Reinis Lismanis, cortesía del artista.
Copyright © Oscar Murillo.

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Alejandra de la Paz Nájera
Directora General

Dolores Martínez Orralde
Subdirectora General de Patrimonio Artístico Inmueble

Gerardo Cedillo Bolaños
Coordinador Nacional de Artes Visuales

Aarón Polo López
Director de Difusión y Relaciones Públicas

Andrea Torreblanca de la Sierra
Directora Museo Tamayo

MUSEO TAMAYO FUNDACIÓN OLGA Y RUFINO TAMAYO

museotamayo.org
mexicoescultura.com

@eneltamayo
@educaciontamayo
@circulocontemporaneo

Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11580
Tel: +52 (55) 4122 8200

Cultura
Secretaría de Cultura

INBAL