

MARCO

PATIO A1 + VESTÍBULO + ROTONDA CENTRAL

89

COLECCIÓN CGAC

Km.

INTERPRETACIONES DE LO COTIDIANO

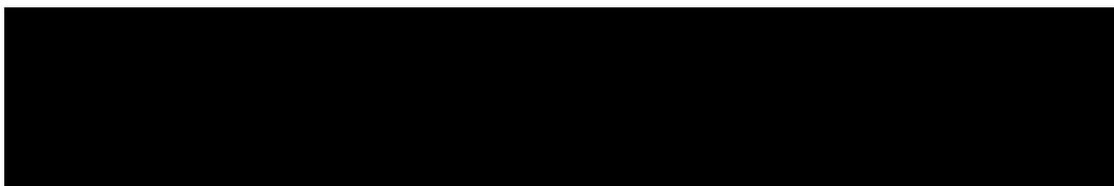
Baudrillard sostenía que la función subversiva de la imagen es encontrar la literalidad del objeto. Cuatro artistas nos introducen en esta narrativa de libre interpretación, por medio de soportes tan formales y dispares como la escultura, la fotografía y el vídeo, mostrándonos a través de su reflexión personal diferentes acercamientos a la realidad, a los universos públicos, o privados y cotidianos, de cada uno y de todos.

Mediante una radical transformación de objetos domésticos, en este caso un molinillo a escala gigante, la intención de **Mona Hatoum** es hacer que el espectador se sienta incómodo —o al menos extraño— en la sala de exposiciones, abrumado por una representación imposible. Un simple artefacto casero se vuelve amenazador, y los significados resultan múltiples y velados. “Una obra de arte primero se siente físicamente; las asociaciones, ideas y conceptos, vienen después de ese choque inicial”, dice la artista.

Wolfgang Tillmans trabaja con la representación fotográfica, y nos muestra secuencias de imágenes presentadas en instalaciones de pared meticulosamente ordenadas, que abarcan muchas y diferentes emociones, desde lo poético, lo real y lo imaginado, hasta el conocimiento del presente y del pasado. “Hago fotografías para comprender el mundo”, comenta el autor; y así, Tillmans resulta ser un artista total, sin perder nunca la curiosidad sobre todo lo que le rodea, empatizando con las personas que conoce y las que no, con estilos de vida diferentes que siempre le atraen.

En la rotonda central que da acceso a salas encontramos la pieza de **Iván Navarro**, que evoca la vida en la calle a través de la visión de un mendigo. Con referencias antropológicas directas e inevitablemente políticas, el carrito de la compra, que reúne todas las pertenencias del *homeless*, se convierte de forma irónica en escultura móvil que puede ser enchufada en cualquier lugar, dentro y fuera del museo, de manera legal o ilegal.

Lars Arrhenius, en el vestíbulo de entrada al Museo, nos coloca ya en la calle mediante su animación en blanco y negro, donde lo cotidiano sucede tanto en la acera como en el interior de la vivienda que habitamos.

MARCO

GALERÍA A1

89 COLECCIÓN CGAC Km.

EL MENSAJE Y SUS OTROS SIGNIFICADOS

¿Es eficaz el mensaje político por parte del artista? Su significado ¿tiene trascendencia, o se queda en una boutade, en un mero chiste? La crítica al sistema en que vivimos, ¿tiene sentido real dentro de las paredes de un museo y en el marco del mercado del arte contemporáneo? Como dice Jonathan Hernández: “el arte excesivamente político es plano y no deja ver la complejidad del panorama. El papel del arte debe ser más el de interpretar y regenerar el paisaje”.

La hegemonía de los medios de comunicación de masas, utilizados por economistas, políticos y publicitarios, son analizados en este apartado de la exposición, ya sea por acumulación, generando ironía sobre su discurso real, o convirtiéndolos en documentos surrealistas. Los signos funcionan en una escala de identificación territorial, pero también pueden sacarse de su contexto. Lo mismo ocurre con los mensajes. Y el artista los utiliza. El giro de tuerca de ciertas frases comunes, con el nuevo significado que se les quiera dar, es ahora de libre interpretación para el espectador.

Información, compilación, apropiación, reinterpretación, son algunas de las acciones presentes en esta sala, donde destaca el *Exchange Value Room* de **Thomas Hirschhorn**, que atrae al visitante por la fuerza de la instalación y por los múltiples significados que acumula en su interior. En otro frente, de carácter más claramente político, señalamos las obras de **Thomas Locher**, **Ken Lum**, **Gabriel Kuri** y **Eugenio Dittborn**, y en una vertiente menos mordaz, son representativos los listados de **Ignasi Aballí** y **Jac Leirner**, junto con el calendario callejero de **Rivane Neuenschwander**. Completan esta sala los pósters de **Jordi Mitjá** y los trabajos conceptualmente más abiertos de **Rubén Grilo**, **Fran Meana** y **José Damasceno**.

MARCO

PATIO A2

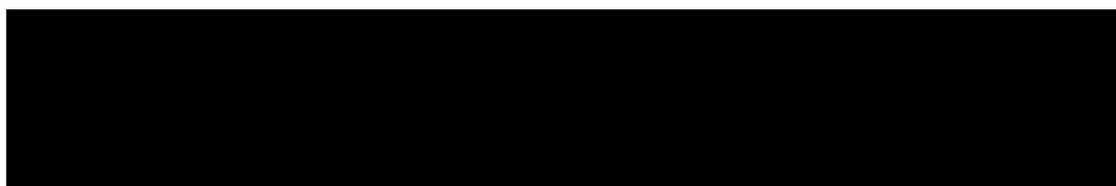
89 COLECCIÓN CGAC Km.

CUESTIONAR LAS CONVENCIONES

Pequeñas detonaciones de humor son necesarias en nuestra vida diaria para interrumpir la rutina, la monotonía, la tristeza y la tragedia. Cuando no provienen de nuestro interior, o de nuestro círculo personal más cercano, las buscamos en otros entornos, que pueden ser medios creativos bien diversos, y que encontramos en lugares como el cine, el teatro, la literatura... y, por qué no, en un museo de arte contemporáneo.

Muchos artistas recurren al sentido del humor, así como otros ahondan en otros sentimientos, y mientras el tratamiento de ciertos temas puede tener una comprensión más local, o precisar de pautas de conocimiento especiales, el humor es universal... aunque no todos los chistes ni bromas se entiendan a la primera. De la risa a la ironía sutil, de la carcajada a la sátira, nos acercamos con facilidad a la interpretación de las piezas incluidas en este apartado de la exposición.

Utilizando escenarios domésticos —**David Bestué & Marc Vives**— y/o públicos —**June Bum Park, Erwin Wurm**—, el trabajo de los artistas aquí representados recrea situaciones surrealistas que cuestionan lo convencional. **Mladen Stilinović** como defensor de la pereza; **Hans Hemmert, Mauro Cerqueira, Anna Bella Geiger** y **Roman Signer** como abanderados del absurdo de la acción; **Juan Pérez Agirregoikoa**, como representante de la sátira más cruel; y de forma sutil, pero cargada de significado, las obras de **Jonathan Hernández, Jonathan Monk** y **Yann Sérandour**; mientras **Suso Fandiño** parece burlarse de la intocable iconografía Pop de Warhol.

MARCO

GALERÍA A2

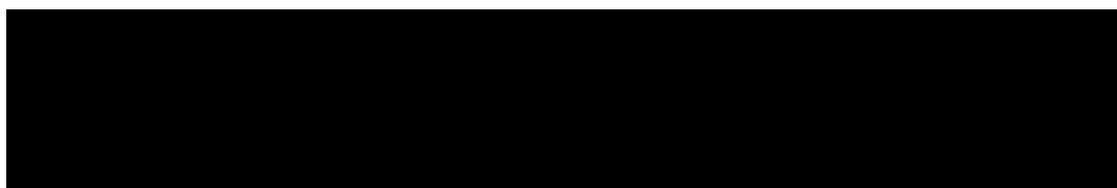
89 COLECCIÓN CGAC Km.

LA ESENCIA DEL ARTISTA, SU DIBUJO

El lenguaje personal del artista se hace más íntimo en el dibujo, por su inmediatez como soporte y por su capacidad simbólica de concretar, en un trazo, la acción más cercana posible que va de la mente a la mano. El error está más cerca, la corrección es más difícil y el sentimiento está a flor de piel. Y así queda la obra, frágil en el soporte que la representa, delicada en su realización, relevante y versátil sobre una simple hoja de papel.

Entre lo consciente y lo inconsciente, el dibujo delata y muestra muchas cosas de su autor, de una manera muy directa y personal. Los artistas que eligen el dibujo como modo de acción son valientes, por lo que muestran de su interior. Y no pensemos que hablamos de un soporte menor, cuando es, además, el más antiguo que existe, y en su evolución expandida, está siendo utilizado desde hace tiempo en las técnicas de vídeo de animación, como es el caso de Vicente Blanco.

Autobiográfico en bastantes de los casos que aquí se presentan —**Fernando Bryce, Tónico Lemos Auad, Efraín Almeida**—, el dibujo es un diario personal —**Pauline Fondevila, Martí Anson**, a modo de cuaderno de viaje en el caso de **Raimond Chaves & Gilda Mantilla**— o externo —**Allen Ruppertsberg, Teresa Moro, Gabriel de la Mora**—, pero siempre rotundo —**Francis Alÿs, Ana Jotta**— e incluso reivindicativo desde el punto de vista femenino —**Adrian Piper, Azucena Vieites**— y reflejo de lo que sucede dentro y alrededor de este medio de expresión, del artista que lo utiliza. La obra de **Arturo Herrera** traspasa el dibujo en sí para transformarse en un híbrido entre la escultura en papel y el collage.

MARCO

PATIO A3

89

COLECCIÓN CGAC

Km.

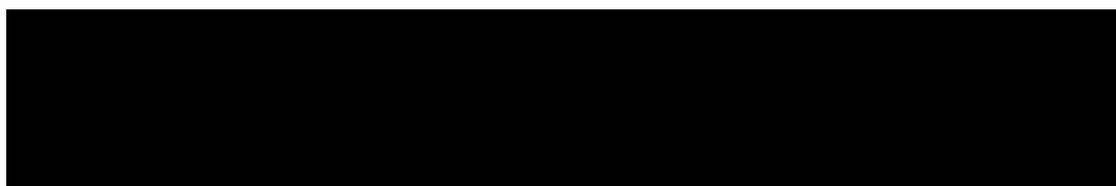
MAPA DE ALDEA GLOBAL. VIVIMOS EN LA CIUDAD

Las tensiones del mundo contemporáneo tienen su reflejo en el ámbito de la ciudad; porque es donde vive la mayoría de la población del planeta, porque la comunicación sucede en las metrópolis, y porque en ellas se encuentran los grandes problemas que nos atañen. Actualmente las ciudades son el campo de batalla entre lo local y lo global: emigración, sostenibilidad, crecimiento incontrolado, adaptación al nuevo medio, choque de diferentes culturas, servicios básicos para todos, etc.

En una era de desperdicios, vivimos un problema de urbanización desaforada, que exige más medios de transporte, más gasto de energías para que éstos funcionen, y que a su vez crea más polución, haciendo de la ciudad un lugar hipertrofiado. Todo esto lleva a un falso desarrollo, que dispara el mal reparto de beneficios, creando mayores diferencias sociales entre los habitantes ya establecidos en la ciudad y las legiones de emigrantes que se acercan a ella para prosperar.

Postcolonialismo, estado de bienestar, territorio y frontera, crecimiento y ruina, centro y periferia, son algunos de los temas que plantean los artistas presentes en este apartado de la exposición. Habitabilidad y cuestión urbana conforman una muy frágil relación, reflejada también por los artistas, que contemplan el paisaje del siglo XXI: la metrópolis.

Aquí se muestran diferentes análisis sobre la ciudad que ocupan un espectro que va desde la ciencia-ficción de **Botto & Bruno**, lo sublime o descriptivo (**Lara Almarcegui**, **Rui Toscano**, **Melanie Smith**) y lo personal en **Bülent Şangar**, hasta la denuncia de las desigualdades y de la pobreza creadas por el desarrollo (**Zwelethu Mthethwa**, **Daniel Lara**, **Alexander Apóstol**), pasando por el estudio formal cercano al trabajo del arquitecto en la pieza *Maison Tropicale*, de **Ângela Ferreira**.

MARCO

GALERÍA A3

89 COLECCIÓN CGAC Km.

EN TORNO AL MUSEO. EJERCICIOS ESPACIALES

Hace ya mucho tiempo que la escultura y la pintura rompieron sus moldes tradicionales para fundirse en híbridos de resultado y aspecto cada vez menos académico. Como dijo Moholy-Nagy a principios del siglo pasado, las obras dejaron de estar “confinadas al marco y al pedestal”. La puesta en escena de los soportes resultantes crea dudas en el espectador y difumina la división en categorías de las obras de arte. Esta abolición de fronteras tiene como resultado una mayor importancia del espacio donde se muestran las piezas, a veces concebidas en origen para un lugar concreto. Y su relación con el público demanda una mayor implicación, una percepción más abierta. El campo de la instalación, sea o no específica, ocupa un terreno hoy plenamente aceptado, aunque mutante y abierto, y ahí es donde reside precisamente su interés.

Lugar, volumen y representación se conciben como ejercicios espaciales que, presentados dentro del museo, investigan y pueden llegar a cuestionar la base teórica de dicha institución —como en los trabajos de **Elmgreen & Dragset**, **Diego Santomé** y **Liam Gillick**— o dar lugar a reflexiones teóricas sobre la propia creación artística y su mutabilidad, como en los casos de **Amaya González Reyes** y **Txomin Badiola**; e incluso a visiones más abiertas en los análisis espaciales de **Salvador Cidrás**, y sobre el tiempo y la luz en **Ceal Floyer** y **Álvaro Negro**.

