MARCO
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

NOTA DE PRENSA

Exposición

20 DESARREGLOS. Panorama del arte brasileño

FECHAS: 21 de enero - 8 de mayo 2005

LUGAR: Salas de exposición de la primera planta

HORARIO: martes a domingo (festivos incluidos), de 11:00 a 21:00

COMISARIO: Gerardo Mosquera

ASISTENTE COMISARIO: Adrienne Samos

DIRECTORA MARCO: Carlota Álvarez Basso
JEFE EXPOSICIONES: Iñaki Martínez Antelo
COORDINACIÓN Y REGISTRO: Marta García Viña

PRODUCCIÓN: MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo

COLABORA: Embajada de Brasil en Madrid

ARTISTAS PARTICIPANTES: 20

- Jorge Barbi (A Guarda, Pontevedra,1958)
- Paulo Climachauska (Río de Janeiro, Brasil, 1948)
- Umberto Costa Barros (Río de Janeiro, Brasil, 1948)
- José Damasceno (Río de Janeiro, Brasil, 1968)
- Wim Delvoye (Wervik, Bélgica, 1965); vive y trabaja en Gante, Bélgica; y Londres, Reino Unido
- Fernanda Gomes (Río de Janeiro, Brasil, 1960)
- José Guedes (Fortaleza, Brasil, 1958)
- Adriano y Fernando Guimarães (Brasilia, Brasil, 1968; Brasilia, Brasil, 1962)
- Kan Xuan (Xuan Chang, China, 1972); vive y trabaja en Amsterdan, Holanda
- Leonilson (Fortaleza, Brasil, 1957 – São Paulo, Brasil, 1993)
- Lucas Levitan y Jailton Moreira (Porto Alegre, Brasil, 1977; São Leopoldo, Brasil, 1960); viven y trabajan en Porto Alegre, Brasil
- Jorge Macchi (Buenos Aires, Argentina, 1963)
- Cildo Meireles (Río de Janeiro, Brasil, 1948)
- Marcone Moreira (Pío XII, Brasil, 1982); vive y trabaja en Marabá, Brasil
- Vik Muniz (São Paulo, Brasil, 1961); vive y trabaja en Nueva York, EEUU
- Ernesto Neto (Río de Janeiro, Brasil, 1964)
- José Patrício (Recife, Brasil, 1960)
- Sara Ramo (Madrid, 1975); vive y trabaja en Belo Horizonte, Brasil
- Adriana Varejão (Río de Janeiro, Brasil, 1964)
- Alex Villar (Vitória, Brasil, 1962); vive y trabaja en Nueva York, EEUU

NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN:
La exposición consta de aproximadamente 57 obras, en todo tipo de soportes: instalaciones, intervenciones, objetos, pinturas, grabados, esculturas, vídeos, etc.

Otros "DESARREGLOS":

- Panóptico del museo: performances "Respiración +" y "Respiración –", 2002, de Adriano y Fernando Guimarães (25 y 26 de febrero, a las 20.00)
- Fundación Laxeiro: "Pintura (Cóctel Molotov)", 2003, de Paulo Climachauska.
- Tienda de discos ELEPÉ (Daily Price), en Dr. Cadaval, y Tienda-Librería del MARCO: "Inclinações musicais", 2002, de Lucas Levitan y Jailton Moreira.

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

ITINERANCIA:

- MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil (16 outubro – 30 novembro 2003)
- Paço Imperial, Río de Janeiro, Brasil (16 decembro 2003 – 15 febreiro 2004)
- Museo de Arte Moderno Aluísio Magalhães, Recife, Brasil (11 marzo – 2 maio 2004)

CATÁLOGO:

Con ocasión de esta exposición, MARCO ha publicado una separata bilingüe (gallego-castellano) con adaptaciones de los textos del catálogo editado en el año 2003 por el MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, con motivo de la inauguración del *Panorama da arte brasileira 2003*. Dicho catálogo, que se pondrá a la venta junto con la separata en la tienda del museo, es una edición trilingüe (portugués, español, inglés) y contiene textos de Gerardo Mosquera y Adrienne Samos sobre cada uno de los artistas y una entrevista con el comisario realizada por el periodista Washington de Carvalho Neves, además de fichas técnicas y reproducciones de la mayoría de las obras en exposición.

SOBRE EL COMISARIO:

Gerardo Mosquera –crítico, comisario e historiador del arte– nació en La Habana en 1945. Desde hace una década es conservador y comisario de exposiciones en el *New Museum of Contemporary Art* de Nueva York. Miembro de los consejos editoriales de las revistas *Art Nexus, Calabar, Ideas & ensayos, Nika y Third Text.* Fundador de la Bienal de La Habana. Co-comisario de "Ante América", 1992-94. Entre sus últimas exposiciones destacan: "No es sólo lo que ves. Pervirtiendo el minimalismo", MNCARS Madrid, 2000; "Wilfredo Lam", XXIII Bienal Internacional de São Paulo, 1996. Gerardo Mosquera es autor de varios libros sobre arte contemporáneo, entre los que figuran: *Beyond the Fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America* (editor), Londres, 1995; *Contracandela*, Caracas, 1995*; El diseño se definió en octubre*, La Habana, 1989, Bogotá, 1992.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Como actividad complementaria de esta exposición, el MARCO ha organizado un **taller de performances (*O xogo, o discurso e o corpo*)** que tendrá lugar en el mes de **febrero**, dirigido por los artistas-*performers* brasileños **Adriano y Fernando Guimaraes**, presentes en la muestra.

Lugar: Salón de Actos del MARCO

Destinatarios: artistas, estudiantes de BBAA, de artes visuales, de artes escénicas y disciplinas afines; y todas las personas interesadas.

Fechas y horarios:

- jueves **17** y viernes **18 de febrero**: taller de 16.00 a 20.00h.
- lunes **21**, martes **22** y miércoles **23 de febrero**: taller de 16.00 a 20.00h.
- jueves **24 de febrero**, a partir de las 20.00h.: presentación al público de los resultados del taller.

Precio **inscripción**: 90€ (60€ para estudiantes y Amigos del MARCO)

Nº de plazas limitado a 15 participantes

Plazo de pre-inscripción: del 28 de diciembre 2004 al 28 enero 2005, en la taquilla del MARCO.
Proceso de **selección de participantes**: del 29 de enero al 4 de febrero

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO:

El origen de la exposición "20 DESARREGLOS", comisariada por el prestigioso crítico cubano Gerardo Mosquera, se encuentra en la edición 2003 del "Panorama del arte brasileño", la segunda exposición periódica más importante de arte contemporáneo de Brasil, sólo superada por la Bienal de São Paulo, organizada por el MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) desde 1969. Por primera vez, el *Panorama* viaja fuera de Brasil y se presenta internacionalmente. Y el MARCO acoge esta exposición –una muestra de lo que se está realizando actualmente en una de las escenas más innovadoras del arte contemporáneo actual– como única sede en España.

La decisión del MAM de encargar el comisariado a un extranjero indicaba preocupación de los organizadores por renovar un evento tan consolidado. Así, el comisario se planteó su labor en dos direcciones: trabajar con el arte y los artistas, pero también cuestionar los "Panoramas" como institución. Hacer una exposición y a la vez *desarreglar* su marco institucional para llevar a cabo cambios renovadores. De algún modo, Gerardo Mosquera ha creado un "anti-panorama", porque rehuye conscientemente la idea de presentar una antología o examen del arte brasileño contemporáneo para presentar una exposición basada en un concepto propio, capaz de sostenerse por sí misma y de viajar al exterior.

El concepto de "desarreglo" no ha sido impuesto por el comisario, sino construido desde lo observado en la práctica artística, tras un viaje de investigación por once ciudades de Brasil, donde se valoró el trabajo de más de un centenar de artistas. El título se inspira en un músico cubano de los años sesenta, el pianista y compositor Felo Bergaza, que entusiasmaba al público con sus arreglos musicales, tan radicales que él los llamaba "desarreglos": "su exaltada inventiva de compositor y ejecutante hacía que al final quedara poco del número original, aunque no se quebrara su marco." En este concepto se basa la exposición: desarreglos creativos de estructuras, materiales, de la dimensión formal o del contenido de las obras. En palabras de Gerardo Mosquera, "algunos artistas crean sus obras mediante el recurso formal y conceptual de "desarreglar" una estructura. El desarreglo puede llevarse a cabo en la dimensión formal de la obra, en su contenido, en su proyección, o en todos ellos".

Todos los artistas participantes fueron seleccionados por ser protagonistas importantes de estas orientaciones, y porque sus obras pueden entretejerse en el discurso visual de la muestra. Por ello, de los 20 artistas reunidos, cuatro no son brasileños ni viven en Brasil (el gallego Jorge Barbi, el belga Wim Delvoye, la china Kan Xuan, y el argentino Jorge Macchi). La inclusión de estos artistas da a la muestra un carácter más temático y abierto, y responde a una "autocrítica", desde dentro, a las exposiciones determinadas por marcos nacionales o regionales, cuyo momento, en opinión del comisario, ha pasado. Así pues, en cada país donde se presente la muestra se incluirá un artista cuya obra se ajuste al concepto expositivo. En esta ocasión, el gallego Jorge Barbi.

DESARREGLOS se plantea como una exposición temática de interés internacional. Tal objetivo posee, en opinión del comisario de la muestra, tres vertientes:

La primera, contribuir a la difusión del arte actual en Brasil, una de las escenas artísticas más potentes del mundo. Varios artistas brasileños circulan internacionalmente, pero se conoce mucho menos a Brasil como un espacio artístico de primer nivel, y con un perfil peculiar. A menudo queda la impresión de que Hélio Oiticica, Ligia Clark o Cildo Meireles surgieron de la nada, debido al gran desconocimiento en torno a los procesos culturales en Brasil, a sus artistas y movimientos.

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

La segunda es la intención de ofrecer la muestra en países o zonas más alejadas de los "circuitos internacionales", y donde se manifiesta una energía emergente. En estos lugares el ejemplo y la experiencia de la plástica brasileña pueden generar un intercambio fructífero, sobre todo para los artistas y críticos jóvenes.

Y en tercer lugar, el esfuerzo por crear una pluralidad de circuitos internacionales capaces de establecer sus propias prácticas y valores más allá de sus contextos, que permita hablar de "arte internacional", "lenguaje artístico internacional" y "escena artística internacional", e incluir en el circuito internacional una exposición capaz de generar interés por sí misma.

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

TEXTO DEL COMISARIO:

Es un lugar común afirmar que, en general, el arte brasileño ha seguido una inclinación constructiva –en el sentido más amplio del término– a partir del impacto ejercido allí en los años cincuenta por el concretismo, que fue la prolongación más influyente del constructivismo original. Este estereotipo, como tantos otros, contiene bastante verdad.

Creo que lo más importante que hizo Max Bill en su vida fue visitar Brasil. El artista y arquitecto suizo realizó una muestra personal en el Museo de Arte de São Paulo en 1950, y ofreció conferencias en esa ciudad y en Río de Janeiro. Como es sabido, un año después obtuvo el premio en la primera Bienal de São Paulo, y en 1953 recorrió Brasil invitado por el gobierno. Sus postulados estimularon una nueva época en el arte brasileño, y su impacto ha llegado hasta el nuevo milenio, sirviendo de base a toda una orientación artística que lo ha trascendido hacia poéticas originales.

Ahora bien, la extraordinaria influencia del concretismo en el Brasil se ha manifestado más por todo lo que los brasileños lo han "desarreglado" creativamente que por lo que lo han seguido. Pero desordenar no significa negar del todo. Es sorprendente comprobar cuánto tienden los artistas brasileños a establecer estructuras, a crear "nuevas realidades" insólitas, a ordenar componentes de carácter serial, a trabajar por adición de unidades, a usar la geometría o cierta pulsión matemática de manera directa o indirecta… El arte brasileño posee, además, una sensibilidad única hacia el material, y se fundamenta en el objeto, en su realidad y su presencia física. Si bien coexiste con muchas otras, se trata de una orientación prevaleciente que da una impronta peculiar al arte en Brasil, y que resalta en relación con las inclinaciones dominantes en el resto de los países de América Latina.

A partir de aquí, algunos artistas crean sus obras mediante el recurso formal y conceptual de "desarreglar" una estructura. El desarreglo puede llevarse a cabo en la dimensión formal de la obra, en su contenido, en su proyección, o en todos ellos. Decía Gaston Bachelard: "Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes".

He aquí una zona importante de la imaginación artística brasileña: una imaginación como "cambio", como "deformación" de imágenes existentes, y aun de imágenes "primeras", raigales. Una buena parte del arte brasileño necesita marcos previos sobre los cuales, y dentro de los cuales, ejercer su libertad. Es una libertad en el interior de una cárcel querida y gustosa, como "el amor en la cárcel de tus brazos" de que hablaba un viejo bolero que acabo de inventar. Insisto en que no me refiero a un procedimiento de diseño sino a una variedad de estrategias estético-discursivas, con frecuencia muy complejas y sutiles, con el fin de crear sentido. Ellas, de cierto modo, subvierten desde dentro el marco constructivo, pero sin quebrarlo, más bien ampliando sus posibilidades hacia campos inéditos, potenciándolas en forma nueva, pulsando una tensión creadora de significados. La frecuencia de esta operación en el Brasil debe provenir del neoconcretismo, que fue un "desarreglo" cuyo influjo ambiguo y multidireccional persiste hasta hoy, muy enraizado en la dinámica artística del país.

Toda esta orientación encaja en las tendencias posminimalistas del llamado lenguaje artístico internacional. Pero, en todo caso, los brasileños son "posts" llenos de mundo. En cierto sentido, el minimalismo fue un "sueño de la razón" del concretismo, a la vez que un concretismo ingenuo, "a la americana", y desengañado de aspiraciones de diseño y arquitectura. Después, el posminimalismo fue su neoconcretismo. Este modo revertido de poner las cosas me parece plausible, no solo por el giro anti-hegemónico que implica, sino porque el neoconcretismo antecedió en muchos años al posminimalismo, además de abrir un camino nuevo, diferente.

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

Haciendo eco a la herencia neoconcreta y posneoconcreta, los artistas brasileños –tanto los "rigoristas" de Sao Paulo como los "lúdicos" de Río de Janeiro, para seguir con la dicotomía clásica– trabajan con una libertad, una emotividad, una espontaneidad y una sensibilidad particulares, a veces inefable, que les da un trazo característico más allá de su diversidad. Ellos han introducido una –quizás– paradójica expresividad en el *detachment* contemporáneo, han complejizado al máximo la estética del material, proveyéndolo a la vez de una carga subjetiva, y han diversificado, vuelto más compleja y aún subvertido la práctica del "lenguaje internacional".

La personalidad de esta plástica anti-samba no se produce –como tanto ocurre en el arte latinoamericano– mediante representaciones, simbolizaciones o activaciones importantes de la cultura vernácula, sino por una manera específica de hacer el arte contemporáneo. Es decir, más por los modos de hacer los textos que de proyectar los contextos.

Superar todo resto de neurosis nacionalista y de sus tensas disyuntivas permitió a los artistas brasileños concentrarse en su trabajo en sí y en calma (lo que, por cierto, resultaría muy saludable para muchos artistas latinoamericanos aún a estas alturas). Tal posicionamiento, unido a la atracción por la vanguardia internacional que se fue enraizando como consecuencia de las bienales de São Paulo, y junto con otros procesos facilitados por el sincretismo cultural del Brasil, ha producido lo que veo como una superación del programa de la Antropofagia. Ya no se trata de apropiar y deglutir lo "internacional", sino de hacerlo. Si, en términos muy generales, se ha impuesto por el mundo una suerte de "lenguaje artístico internacional" fruto de la mayor internacionalización de los circuitos y del mercado del arte, los brasileños, más que hablar este lenguaje con acento, lo están construyendo a la brasileña; es decir, reinventándolo a su propia manera.

Esta transformación de los cánones globales por el arte brasileño contemporáneo constituye también un "desarreglo". Permite proceder en sentido contrario, del Brasil hacia el mundo, y ver cierta poética "brasileña" en las obras de los artistas extranjeros incluidos en la muestra, más allá de sus rasgos muy personales y de sus diferencias. No quiero decir que estos artistas hayan recibido influencias del arte brasileño, sino que coinciden en ciertos rasgos generales muy frecuentes y marcados en el arte del Brasil, rasgos que encarnan y expanden orientaciones de época. Al mismo tiempo, los "desarreglos" de los artistas invitados contribuyen activamente a diversificar y enriquecer el alcance de la exposición.

El concepto del "desarreglo" como eje para la selección de los artistas y sus obras, así como para el discurso conceptual y visual de la muestra, se inspira en un músico cubano: el pianista y compositor Felo Bergaza, una figura bastante olvidada de la vida nocturna habanera de los años sesenta. En las noches del cabaret Tropicana, Felo entusiasmaba a la gente con los arreglos musicales que tocaba en un gran piano de cola. Tan radicales eran que él los llamaba "desarreglos". Su exaltada inventiva de compositor y ejecutante hacía que al final poco quedara del número original, aunque no se quebrara su marco.

De modo parecido, en esta muestra y sus obras el hecho creativo se manifiesta en un acto suave de subversión. Tal vez éste se relaciona con el espíritu de estos tiempos metamórficos, donde las mudanzas tienen lugar en los márgenes, en las fronteras, en los intersticios, en las minipolíticas... en una compleja trama de readecuaciones. Aunque se ha hablado de una "era de la aquiescencia", creo con bastante optimismo que se trata en realidad de un tiempo dialógico, donde las transformaciones se desenvuelven de un modo diferente, en sentido horizontal y expandido más que vertical y concentrado. Vivimos una época de reajuste, que entreteje una pluralidad de procesos donde participan agentes sociales y culturales antes excluidos. Más allá del arte y la cultura, toda una estrategia del "desarreglo" caracteriza –y simultáneamente metaforiza– un mundo post-utópico donde la dinámica de transformación, más que cambiar lo que es, procura "desarreglarlo".

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com

MARCO
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO

EXPOSICIÓN

"20 DESARREGLOS"
Panorama del arte brasileño

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.

SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO POR E-MAIL, FAX O CORREO POSTAL A:

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Rúa Príncipe 54
36202 Vigo (Pontevedra)

Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
Marta Viana Tomé
Pilar Souto Soto
Tel. +34 986 113908 / 113903
Fax +34 986 113901
marta.viana@marcovigo.com
pilar.souto@marcovigo.com

Se ruega especificar el formato de la imagen, así como el medio de comunicación para el que se solicita la documentación:

Formato deseado:		
Nombre y apellidos:	Temas de interés:	Teléfono:
Cargo:	Dirección:	Fax:
Medio de Comunicación:	Código postal y ciudad:	E-mail:
Sección/ Programa:	Dirección alternativa:	Otros:

Rogamos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro Departamento de Comunicación.

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
Proyecto cofinanciado por la UE (FEDER), programa Interreg II España-Portugal
Propietario: Ayuntamiento de Vigo
FUNDACIÓN MARCO. Entidades fundadoras: Ayuntamiento de Vigo, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Caixanova

Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com