

revista *Trasversales*, invierno 2009-2010

<http://www.trasversales.net>

LOIS VALSA

PANORAMA EXPOSITIVO-CULTURAL OTOÑAL ANTE LA(S) CRISI(S) (Y RESISTENCIA CULTURAL FRENTE AL “FUTURO PARECE BRILLANTE”)

Ferias de Arte y Subastas como prólogo de la situación del mundo del arte

En lo que se refiere al mundo del arte voy a hablar primero de las ferias de *FRIEZE*, *FIAC Y ART BASEL Frieze (Frieze Art Fair)*, la feria de arte de Londres, la primera de la temporada, la que acoge a la joven creación por su frescura, ha dado muestras de vuelta a la confianza en medio de la crisis. En ella se ha tratado de dar la impresión de que se está saliendo de la crisis. Sin duda esta feria es el mejor termómetro económico del mercado del arte contemporáneo como feria vanguardista en la que han participado ciento cincuenta galerías. Concretamente de Madrid han participado las galerías Juana de Aizpuru y Helga de Alvear que incluso ha comprado una obra de Ugo Rondinone. Parece, pues, que las cosas van bien pero una obra de Rirkrit Tiravanija, quién no hace mucho expuso en la galería Salvador Díaz de Madrid) se titula curiosamente “Los días de esta sociedad están contados”. Una exposición que nos habla de la crisis sistémica del capitalismo que nos vende deseo frente a realidad. Y, según Vicente Verdú, el mensaje de Frieze Art es que el arte ya no puede distinguirse de lo que no es arte. Por ello Verdú nos contrapone a éste el mensaje de Mirosław Balka (Varsovia, 1958) en la Tate Modern expresado en una gigantesca obra, un artefacto de acero al que se accede por una rampa y en cuyo interior reina la oscuridad. Arte invisible, pues en la crisis (la oscuridad) para empezar a ver, a crear (luz). (*Ser ciegos para empezar a ver, El País, 24/10/09*). Balka dice haberse inspirado en la novela posapocalíptica *Cómo es* (1964) de Samuel Becket. Por su parte, la FIAC, que quiere, con la ayuda de políticos, empresarios y galeristas, y la “grandeur” francesa, llegar a ser la tercera feria en importancia (la primacía de Basilea es indiscutible, y alguna galería muy importante de Madrid me decía hace poco que ella sólo va a Basilea, y superar a Frieze es difícil). Sin

embargo, otro muy importante galerista de Madrid me ha hablado muy bien de la feria de París y me decía que la opinión sobre los buenos resultados de esta feria no estaba tan dividida como con respecto a la de Londres. Para J. A. Álvarez Reyes (*ABC Cultural*) la organización de Frieze parece tener las ideas más claras que FIAC. Pero en ésta se han ensayado este año curiosas innovaciones frente a la crisis por parte de algunas galerías creando espacios compartidos o cambiando de montaje cada día de la feria. En la octava edición de Miami ArtBasel ya no se lleva hablar de la crisis porque, a pesar de ella, allí se marcan sus propias tendencias: a destacar Thomas Hirschhorn, el artista que tiene una exposición ahora en La Casa Encendida de Madrid. Sin embargo, Art Basel ha cerrado una de sus peores ediciones

Por otra parte, en la feria de *Estampa 2009* de Madrid el ambiente era optimista: ha tenido menos expositores pero más ordenados y piezas de mayor calidad. También el movimiento de Feriarte ha sido optimista y el grabado contemporáneo lo más buscado sobre todo por los jóvenes compradores. Sin embargo, el futuro de Arco no se ve muy prometedor porque han caído galerías importantes (Helga de Alvear, Pepe Cobo y Salvador Díaz entre las españolas; y Hauser Wirth y la todopoderosa Marion Goodman entre las extranjeras), y en conjunto las galerías han bajado de 244 del año pasado a las 227 de este año. Por lo que se teme una bajada de beneficios. Entonces Arco debe replantearse, en medio de la más importante crisis de arte contemporáneo que se recuerda, su propia crisis de identidad, o como decía algún periódico debe “reinventarse o morir”. Según Pepe Cobo es “posiblemente un modelo caduco que debe reformularse”. Borja-Villel señala en relación a la identidad que “debieron optar por el prestigio, y el prestigio sólo se puede basar en la identidad, no en vender metros cuadrados de feria”. Y el director del Museo Reina Sofía concluye: “Arco no debe ser una feria local en un mundo global”. Para el crítico de arte Francisco Calvo Serraller “parece que la reinención de Arco ha de venir por el cauce natural de convertirse en la plataforma internacional del arte latinoamericano”. Pero Estrella de Diego vuelve a la crisis de identidad: “A Arco le ha faltado la voluntad de buscar una auténtica seña de identidad, algo que la distinguiera de las demás ferias, pero tal vez es lo mismo que pasa con nuestra escena artística en general”

En relación a las subastas (“subasteros” les llama Rafael Argullol a los que confunden el sentido artístico y la “marca” comercial) acaba de salir en España un libro rigurosamente documentado, *El tiburón de 12 millones de dólares. La curiosa economía del arte contemporáneo y las subastas*, del economista estadounidense Donald N.

Thompson. Su título proviene de la cantidad que el financiero de EE. UU Steve Cohen pagó en el año 2005 al coleccionista Charles Saatchi una obra de Damián Hirst que se titulaba “la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo”. El coleccionista la había comprado por 50.000 libras, unos 56.000 euros, a un galerista en 1992. Vivimos en un mundo en que los nuevos ricos, magnates rusos o de dónde sea, crean una “marca” como valor futuro de la obra y no importa que críticos reputados de toda la vida la pongan a parir a la obra y/o al artista. La “marca”, y su “impacto”, como demuestra el libro citado, ha igualado el mercado del arte con los otros mercados en las últimas décadas. Como le dijo Brett Gorvy, director del departamento de arte contemporáneo de Christie’s, a Thompson “esto es un negocio, no historia del arte”. Entonces, igual que el autor del libro, hay que preguntarse: ¿Qué es lo que da valor hoy a una obra de arte? Pero para hacer la valoración no debemos olvidar que ya estamos, y Guy Debord lo vio antes en la Sociedad del espectáculo, y Baudrillard después cuando denunciaba un control publicitario que ya no necesitaba ser policial, en la era, en el arte también, del Reality-Show, y como ejemplo las operaciones artísticas espectaculares de Saatchi que copian a ART STAR, un programa de la televisión de Nueva York en el compiten unos artistas para conseguir su exposición individual. *La mejor obra de arte es un buen negocio*, parece que dijo alguna vez Warhol. Y ahora se ha sabido que en plena recesión económica, paradojas de la crisis, la obra de Andy Warhol *Ocho Elvis* se vendió por cien millones de dólares con lo que este artista ha desplazado a Picasso que llevaba dos años siendo el rey. En estos momentos, el Mercado del Arte ha resurgido curiosamente apostando por grandes maestros y por el valor seguro del arte clásico. ¿Se puede hablar entonces de crisis del arte cuando por un simple boceto de Rafael se han pagado 32’5 millones de euros?

ESTE OTOÑO EXPOSITIVO, además del Museo Reina Sofía (del que se hablará en el próximo número de la revista), ha contado con otras exposiciones de gran calidad en otros museos y fundaciones. En el apartado de Fundaciones, La Fundación Thyssen ha querido por lo visto recuperar una audiencia que ha ido en descenso y para ello ha montado (en colaboración otra vez con la Fundación Caja Madrid) una exposición atractiva y comercial como es *Las lágrimas de Eros* cuyo título proviene del último libro de Bataille y se acoge a su propuesta sacra y transgresora. En esta erótica propuesta el nivel de obra de diferentes procedencias es en general muy bueno pero la transgresión batailliana no se ve por ningún lado y desde luego el lado contemporáneo es muy poco erótico. Sus otras exposiciones las dedica una al intimista y ensimismado

Henri Fantin-Latour, un artista extraviado en lo moderno y hoy algo olvidado cuya pintura se adecua a la melancolía otoñal; y la otra más pequeña, el ciclo habitual de la serie *Contextos* está dedicada a (en torno a la *Anunciación*) Van Eyck. El poderío económico de la Fundación Mapfre, que parece que hace frente a la crisis con muy buenos resultados, se ha dejado ver en sus magníficas exposiciones, tres en este otoño, en el edificio del Palacio de Recoletos: la dinámica y curiosa *Danza de los colores. En torno a Nijinski y la abstracción*; la más académica *Mirar y ser visto* con treinta y tres obras maestras de la historia del retrato europeo desde el XVI al XIX que curiosamente proviene del MASP de Sao Paulo; y la muy atractiva, ligada al Grand Tour, *Ver Italia y morir* con fotografía y pintura en la Italia del XIX, en colaboración del Museo d'Orsay. En su otra sala de Azca dedicada a fotografía Mapfre nos ha ofrecido una gran exposición de una de las maestras de la fotografía Lisette Model al tiempo que poco a poco nos va mostrando los fondos de su importante colección de fotografía. Todo estupendamente complementado por sus visitas guiadas y sus visitas taller para familias. ¡Sus cuadernos didácticos son un pequeño lujo! La Fundación Caixaforum, además de la estupenda y gran exposición dedicada al arquitecto *Rogers y su estudio* que venía de antes del verano y estuvo hasta mediados de octubre igual que *Camboya tierra de esperanza*, nos ha ofrecido ahora otra gran exposición dedicada a *Palladio, el Arquitecto* (1508-1580) con un magnífico montaje de más de 190 obras entre maquetas de gran formato, dibujos, libros, manuscritos y otros documentos originales de la época, así como lienzos de artistas como Canaletto, Veronese, Tiziano, Bassano o el Greco, y algunas contribuciones de arquitectos contemporáneos. Todo ello para conmemorar el quinto centenario del nacimiento del arquitecto renacentista. Y otra pequeña exposición de fotografía de Bru Rovira sobre *Maternidades* en el mundo; y otra mayor de Hanna Collins con películas y fotografías que son importantes documentos artísticos sobre diferentes partes del mundo en las que se refleja el interés humano de la artista. A pesar de su calidad esta interesante exposición se ve lastrada por tiempos y ritmos. Y como siempre con un amplio muestrario de actividades de gran calado alrededor de las exposiciones y otras de ciencias, música, cine etc. En la Fundación Juan March se ha podido ver, otra de verdadera tesis, una exposición de *Caspar David Friedrich: arte de dibujar* en la que hemos podido disfrutar de lo que faltaba de la memorable muestra del Prado de 1993. La Fundación Carlos de Amberes lleva a una exposición (*Tiempo de paces. La Pax Hispánica*) la *Tregua de los Doce Años* entre España y Flandes.

En la Fundación Canal se pudo ver una exposición complementaria de la del Reina Sofía sobre el fotógrafo Rodchenko, *Una revolución en la mirada*. En la Fundación ICO, el artista Darío Urzay nos mostraba sus trabajos recientes; y luego, como la primera exposición del año 2010 (ya como MUICO) hemos podido ver la vanguardia arquitectónica finlandesa de los Pietilä (Raili y y *Reima Pietila. Un desafío a la arquitectura moderna*): y además una exposición temporal de la *Suite Vollard de Picasso*. En la Fundación Telefónica se pudo ver la gran exposición del arquitecto Oscar Niemeyer cuyo recorrido abarcaba todas sus etapas creativas desde sus comienzos hasta hoy: la curva como núcleo esencial de su creación. Además de las obras con sus maquetas y explicaciones había dos estupendas películas para conocer en profundidad al maestro.

Por otro lado, en la Academia de Bellas Artes, ha sido un auténtico disfrute poder ver la magnífica y bellísima exposición, *Dinastía y divinidad, Arte IFE en la antigua Nigeria*, antes expuesta en la Fundación Botín en Santander, que nos ha enseñado el arte Yoruba en su máximo esplendor de los siglos XII al XV. Al ver estas refinadas esculturas de metal (¡jojo a la técnica del vaciado en cera!) y terracota, con Calvo Serraller, nos podemos preguntar, además de sobre “lo primitivo” y su significado, ¿qué habría sido del arte del siglo XX, cuyas vanguardias, y en especial el cubismo, tanto deben al arte africano? En la Academia de Bellas Artes se ha podido ver otra exposición en homenaje al rey Carlos III. En el Museo Sorolla nos han confrontado, en una pequeña, simpática y coqueta exposición y a través de algunas obras de calidad, a Sorolla y a Velázquez. Parece que en la próxima van a hacerlo con Sorolla y los impresionistas. Precisamente acaban de aparecer *los Epistolarios* de Sorolla (Anthropos) en los aparecen sus diferencias con los impresionistas. En la Biblioteca Nacional, además de una exposición sobre sus adquisiciones patrimoniales (*Tesoros al descubierto*), se ha visto una importantísima exposición sobre *Dibujos de arquitectura y ornamentación del siglo XVIII; y LARRA, Fígaro de vuelta, 1809-2009* que conmemora el bicentenario del escritor.

En las salas de la Comunidad de Madrid, además de otras exposiciones fotográficas y de historia, hay que destacar la importante exposición de fotografía, *Terre de Personne* (retratos y paisajes rurales y mineros del norte de Portugal) del francés (vive en España desde hace tiempo y ha expuesto especialmente en la galería Juana de Aizpuru) Pierre Gonnord. En el CA2M de Móstoles, además de la muy importante exposición sobre el icono del auto (*Auto. Sueño y materia*), se le dedicó una exposición (*Doblar a lo largo*

de la línea), la primera individual en España, al interesante artista de Israel Guy Ben-ner. En Casa Asia una exposición de obra del arquitecto que ha trabajado bastante en España, sobre todo en Barcelona, Toyo Ito (2001-2009).. Por su parte, el Círculo de Bellas Artes, ha mostrado un apretado montaje *Marie Raymond-Yves Klein. Herencias* en el que no es fácil disfrutar del azul (el Internacional Klein Blue y su “impregnación”) de un artista cercano al zen y la meditación (quiso organizar una exposición sobre judo precisamente en el Círculo), todo ello en medio de la ruptura comparativa de la obra de ambos; y también de *Wim y Donata Wenders. Como si fuera la última vez* con fotos de ambos, y un más que interesante video sobre la vida de Wim vista por él mismo y por otros amigos y compañeros de fatigas; y otra exposición del Ayuntamiento de Toulouse, *Toulouse, capital del exilio republicano*, en la que se rinde homenaje a los millares de españoles que se exiliaron en la ciudad desde 1939. En el cercano Instituto Cervantes se montó una bella y delicada exposición sobre la colección de caracolas de Neruda (*AMOR AL MAR. Las caracolas de Neruda*) que el poeta donó, junto con su biblioteca, a la Universidad chilena en 1954. En ella se muestran casi cuatrocientas caracolas de las nueve mil seleccionadas, acompañadas de poemas, libros, fotografías y otros materiales. La Casa Encendida nos ha mostrado interesantes exposiciones desde la de Eva Lootz sobre los caminos del agua hasta la atractiva *Camuflajes* (se nos muestra, a través de la obra de bastantes artistas, cómo el arte actual se sirve de la estrategia de la ocultación para llevar a cabo su trabajo; desde la del combativo y polémico Thomas Hirschhorn hasta la potente de Edward Gordon Craig, uno de los grandes maestros de la escena del siglo XX. Esta exposición teatral se puede unir a la de la sala de exposiciones del Fernando Fernán Gómez en la que se ha presentado una curiosa exposición, *Animales a escena*, sobre ópera, teatro y ballet. Y también a la de las Naves del Matadero con las fotos del gran Jerzy Grotowski.; allí estuvo también una instalación y un video del conocido artista povera Jannis Kounellis, y luego otra poética instalación (Cuarto-Gabinete) de MP/MP Rosado; y la exposición de más envergadura (*Beijing Time, La hora de China*) realizada, con Casa Asia al frente, hasta la fecha (Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, Casa Asia, Matadero Madrid y Xacobeo 2010) sobre el arte contemporáneo chino, que se anticipa a la celebración de Expo 2010 Shangai. En el Museo de Ciencias Naturales ha seguido la gran exposición sobre Darwin, La Evolución, una exposición que se nos debía y que al fin nos ha llegado preñada de información. ¡Todo un disfrute! En el Centro Cultural Conde Duque se ha podido ver una exposición sobre la guerra, *Los rusos en la guerra de España (1936-1939)*, Lo

exquisito. Artes suntuarias del siglo XVIII del Museo de Historia, y Albéniz, leyendas y verdades. Sin olvidar la gran retrospectiva de fotografía, *César Lucas. El oficio de mirar*, en la sala de Arte Contemporáneo.

En lo que se refiere a galerías de arte voy a destacar también algunas exposiciones. En la galería La Fábrica se ha expuesto la ascensión y caída mística de la gran *Marina Abramovic (La cocina. Homenaje a Santa Teresa)*, además de francesca Woodman y Hannah Collins (complementar con Caixaforum) En su centro de Alameda se presentó el libro, magníficamente editado por La Fábrica, *Nuevas greguerías. Ramón Gómez de la Serna/Chema Madoz*, un libro con las greguerías inéditas del primero y las fotos del segundo que entran en diálogo, que no mera ilustración, con el texto. A destacar la labor investigadora de Laurie-Anne Laget sobre las maletas con los archivos de Ramón en Pittsburg, y que presenta en el prólogo. En la galería Guillermo de Osma se presentaron varias interesantes exposiciones como *Oscar Domínguez, 1947-1957*; y Luis Fernández, pintura y obra sobre papel (1900-1973). En Alvaro Alcázar se pudo ver a Rafael Canogar ya reconocido y descubrir la curiosa pintura de Javier Garcerá. En Distrito 4 Art and Language. Recent work y Alexander Apóstol (fotografía y video). En Utopía Parkway, Alberto Pina y Concha Gómez Acebo (ambas de Pintura). En Elba Benítez a Francisco Ruíz de Infante y al poético artista islandés Hreinn Fridfinnsson desconocido para nosotros. En Begoña Malone al interesante José Luis Fernández que ha “echado a volar”. En Juana de Aizpuru Jordi Colomer (Avenida Ixtapaluca) se enfrenta a las patologías de la construcción planificada en Méjico, y a Sandra Gamarra. En la Fundación Fondo Internacional de las Artes pudimos ver a Agustí Centelles. La Caja de la Memoria. En Oliva Arauna los tatuajes por contacto, de las pocas de sus exposiciones que incluyen la figura humana, de Gabriele Basilico. En La Caja Negra una muestra gráfica del erotismo de Antonio Saura (*Damas, desnudos, curas y cópulas*). En Max Estrella la obra reciente de Stephen Dean cuyo motivo son los sanfermines, y sobre todo una importante exposición del poco reconocido artista Carlos Leon, quién ahora tiene otra exposición en el Patio Herrero de Valladolid a la que la de la galería puede complementar muy bien. En Elvira González las bellísimas exposiciones de Adolfo Schlosser y de Donald Judd. Progresiones 1960-1970. En Marlborough al filosófico Manuel Franquelo (catálogo con buenos textos) y a Pelayo Ortega. En Soledad Lorenzo a las pinturas (algunas maravillosas sobre todo el pequeño formato) de Broto, a Jorge Galindo. En Nieves Fernández a Jannis Kounellis. En Helga de Alvear a Prudencio Irazábal DjSimpson y una muestra de la exquisita frialdad de Thomas Demand quién ya

había estado en Telefónica en PhotoEspaña con una amplia exposición (en el teatro Lara se iba a proyectar su película *Rain/Lluvia* en sesión única). En Raquel Ponce a Miquel Navarro. Y quedan muchas más galerías y artistas por citar pero.....

Por último, voy a señalar ciertos actos de “resistencia cultural” en distintos campos que se dieron en Madrid. En primer lugar el del “Johnny”, el mítico colegio mayor San Juan Evangelista, que estuvo a punto de cerrar en mayo por el afán especulativo pero que resistió (allí nos congregamos muchos en su defensa) activamente contra tal propósito y ahora está en obras pero no cerrado sino muy abierto. Tanto que ha organizado, dentro y como prólogo del Festival de Jazz de Madrid, un programa de lujo con figuras como Ron Carter o Dave Douglas Quintet, un concierto por cierto memorable, además de otros músicos no tan famosos. También resistente a su manera fue La Mostra Portuguesa, ya en su séptima edición, que en este año de crisis ha presentado un programa incluso más potente que otros años. Su inauguración tuvo lugar con el concierto de Rodrigo Leao muy bien recibido por un público al que gusta la música para cine y el fado, y con una exposición en las salas del Principado de Asturias sobre el artista portugués Canto da Maia (1890-1981). En ella se presentó también una obra maestra (*Las Islas desconocidas*) de comienzos del siglo XX del escritor Raul Brandao sobre Las Azores. Un lujo de edición la de Edición del Viento y dos descubrimientos, el de este escritor y el de su auténtico documento antropológico. También hubo en Madrid un homenaje al poeta resistente José Agustín Goytisolo con encuentros y conciertos en Blanquerna y el Instituto Cervantes y una exposición en el Círculo de Lectores. Como cine resistente hay que señalar la película *Frozen River* de Courtney Hunt, una muestra de cine independiente del bueno del que ya se ha hablado largo y tendido en la revista. Y *Katyn* una película sobre las fosas que el estalinismo dejó en Polonia al exterminar a la mayoría de la oficialidad del ejército polaco y acusar a los nazis. El director, Andrzej Wajda, como hijo de uno de aquellos oficiales asesinados, hace memoria desenterrando el hecho con esta película. Para rematar, en arte, ACCIÓN!O9MAD, que en Madrid ha acogido a 21 creadores de todo el mundo, jóvenes y veteranos, para demostrar que las “performances” no eran cosas de unos chalados vanguardistas: *La institución lo descubre ahora, antes era marginal*, aclara la veterana y ya reconocida Premio Nacional Esther Ferrer. Finalmente, Premio Nobel de “resistencia cultural” fue el de Herta Müller, una mujer que parece no aceptar lisonjas, por su coraje a la hora de enfrentarse a Ceaucescu. Por el contrario, el Nobel de la Paz para Obama fue más cuestionado en su momento, y ahora acaba de echar un discurso en

defensa de la guerra “justa” para justificar la escalada militar en Afganistán (¡ya estoy viendo tronar al premiado Cervantes Ferlosio contra tal discurso!) mostrando así la contradicción que ya se manifestaba en el inventor de la dinamita y del premio. Obama parece confirmar lo que dice un político en una estupenda comedia británica, *In the Loop*, que parodia los tejemanejes previos para justificar la invasión de Irak: *para recorrer el camino de la paz a veces hay que estar dispuestos a escalar la montaña del conflicto*. **LOIS VALSA**.