

MUSEU
D'ART CONTEMPORANI
DE BARCELONA

LA PASION SEGÚN CAROL RAMA

- ▶ El MACBA reúne 200 trabajos que abarcan ocho décadas (1936-2006) en la muestra más amplia hasta la fecha dedicada a esta artista
- ▶ Ignorada durante mucho tiempo por la historia hegemónica del arte por su desafío a las narrativas dominantes, no fue reconocida hasta 2003, cuando obtuvo el León de Oro de la Bienal de Venecia
- ▶ Una artista imprescindible para entender las mutaciones de la representación en el siglo XX y el trabajo de artistas como Cindy Sherman, Kara Walker, Sue Williams, Kiki Smith o Elly Strik

---

Título: *La pasión según Carol Rama* **Inauguración:** jueves 30 de octubre de 2014, a las 19.30 h
Fechas: del 31 de octubre de 2014 al 22 de febrero de 2015. **Organización:** Exposición concebida por el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y el Musée d'Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), organizada por el MACBA y coproducida con PARIS MUSÉES / MAMVP, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Irish Museum of Modern Art, Dublín (IMMA) y GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Turín. **Comisariado en MACBA, EMMA, IMMA y GAM:** Teresa Grandas y Beatriz Preciado **Comisariado en MAMVP:** Anne Dressen

---

Las «ventajas de ser una mujer artista», según las Guerrilla Girls, son «saber que tu carrera podría despuntar cuando tengas ochenta años. Estar segura de que cualquier tipo de arte que hagas será etiquetado de “femenino”. Ser incluida en las ediciones revisadas de las historias del arte.» Todas estas predicciones se han cumplido en el caso de la artista italiana Carol Rama, a la que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) dedica una gran exposición.

Olvidada durante mucho tiempo por el discurso oficial de la historia del arte, el trabajo de Rama, que abarca ocho décadas (1936-2006), desafía las narrativas dominantes y crea una representación disidente de la sexualidad femenina. La exposición, compuesta por una selección de doscientos trabajos, propone un itinerario por los distintos momentos creativos de esta artista indispensable para entender la producción y el trabajo posterior de artistas relevantes del siglo XX.

Nacida en 1918 en el seno de una familia de industriales de Turín, sin formación artística académica, Carol Rama imprime en su obra temprana la huella de la experiencia del encierro institucional (se cree que su madre estuvo internada en un psiquiátrico) y de la muerte (el suicidio de su padre). En los años **treinta y cuarenta**, Carol Rama empieza a inventar su propia gramática visual a través de acuarelas figurativas firmadas como *Olga Carolina Rama. Appassionatas* y *Dorinas* con miembros amputados y lenguas erectas son los cuerpos enfermos e institucionalizados a los que la obra de la artista va a dar visibilidad, exaltándolos a través de una representación vitalista y sexualizada, y reclamándolos como sujetos políticos y de placer. Estos trabajos de la primera época se rebelan contra los ideales normativos de género, sexuales y de normalidad cognitiva y física impuestos por la Italia de Mussolini, por lo que, cuando se expusieron por primera vez en 1945, fueron censurados por «obscenidad» por el gobierno italiano.

Esta censura será entendida por Rama como una «invitación» a abandonar el conflicto de los motivos figurativos y pasar a lo que podríamos llamar, utilizando sus propios términos, la «guerra abstracta». En la década de los **cincuenta**, se asocia al Movimiento de Arte Concreto (MAC) para –según su propia expresión– «dar un cierto orden» y «limitar el exceso de libertad». Su obra, a partir de entonces, será firmada *Carol Rama*. El nombre *Olga*, como la figuración que llevó a la censura, será eliminado.

Poco a poco, Rama se deshace de las convenciones geométricas del MAC y comienza a experimentar con nuevos materiales y nuevas técnicas. Este giro hacia la abstracción la lleva a jugar con el informalismo y el espacialismo en los sesenta y a desarrollar sus «bricolages»: mapas orgánicos hechos con uñas, cánulas, signos matemáticos, jeringuillas y componentes eléctricos.

Estas obras reorganizan de manera aleatoria materiales orgánicos e inorgánicos, ecuaciones que provienen de la bomba nuclear, nombres como Mao Tse-Tung o Martin Luther King, para integrar un artefacto al mismo tiempo vivo y desnaturalizado. Los *Bricolages* de Rama ponen en cuestión la experiencia de lectura: estos textos y estas imágenes ya no están hechos para ser leídos o simplemente vistos, sino para ser «experimentados» con todos los sentidos.

A finales de los años **sesenta**, la escena artística italiana queda tomada por las figuras masculinas del arte *povera* (Alighiero Boetti, Giuseppe Penone, Giulio Paolini, Mario Merz, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto...), con la excepción de las escasas mujeres (de) como Marisa Merz. Mujer-sin-hombre, rodeada en su mayoría por amigos no vinculados al *povera* y/o homosexuales, Carol Rama queda fuera de la escena artística italiana de 1960-1970, aunque si miramos con detenimiento su obra de esta época, es imposible no ver paralelismos y recurrencias con el arte *povera*. Excluida de esta escena, la obra de Rama permanece invisible.

En la intersección entre el *povera*, el *junk art* y el Nouveau Réalisme, la obra de la artista italiana es más visceral y más sucia que pobre. El *povera* de Rama es un *queer povera*. Carol Rama había entendido que no solo los objetos inorgánicos debían ser recuperados por el artista a través de un nuevo encuentro utópico con la materia, sino que el cuerpo mismo, sus órganos y fluidos, objetos de la gestión política y del control social, debían ser también sometidos a una recuperación plástica.

En los años **setenta**, Carol Rama conecta de nuevo con su biografía a través de la intensidad de los materiales. En esta época utiliza casi exclusivamente el caucho proveniente de neumáticos de bicicleta, un material que conoce bien porque su padre tuvo una pequeña fábrica de bicicletas en Turín. Rama disecciona los neumáticos, los transforma en superficies bidimensionales, crea formas a través del ensamblaje de distintos colores y texturas. Los neumáticos de Rama, envejecidos por la luz y el tiempo, deshinchados, flácidos y en descomposición, son, como nuestros cuerpos, «organismos todavía bien definidos y vulnerables».

En **1980**, la historiadora y crítica del arte Lea Vergine «descubre» la obra de Carol Rama e incluye una selección de sus acuarelas tempranas en la exposición colectiva *L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940*, en la que reúne obras de más de un centenar de artistas mujeres. Ese «descubrimiento» vuelve a invisibilizar la obra de Carol Rama de dos maneras: por una parte, la «reconoce» a condición de presentarla como «mujer», y por otra, prestando atención exclusivamente a sus acuarelas del periodo 1930-1940, eclipsa la obra posterior de la artista. Curiosamente, la valoración retrospectiva de las acuarelas llevará a la propia Rama a recuperar la figuración y a «reproducir» los motivos tempranos de las *Dorinas* y las *Appassionatas*, que fuera del contexto creativo que las hizo existir aparecen ahora como inscripciones fantasmáticas del trauma del borrado histórico.

Durante los **noventa**, cuando Carol Rama busca un lugar de identificación, no recurre a figuras de la feminidad, sino a la figura del animal enfermo afectado por la encefalopatía espongiiforme bovina: la vaca loca (la *mucca pazza*). Los elementos y motivos característicamente carolramianos (el caucho, las telas de saco de correos, los pechos, las lenguas, los penes, las dentaduras...) se reorganizan para formar una anatomía dislocada que ya no puede constituir un cuerpo. Sin embargo, Rama llegará a calificar esos trabajos no figurativos de autorretratos.

Uno de los reconocimientos más destacados de Rama como artista llegó con la concesión del **León de Oro de la Bienal de Venecia** por su carrera en **2003**.

La pasión según Carol Rama

■ LA ENTRADA TIENE VALIDEZ DURANTE UN MES

■ VISITAS GUIADAS DIARIAS (incluidas en la entrada)

Consultar horarios e idiomas en www.macba.cat

■ **SEMINARIO EL OTRO LADO DE LA VANGUARDIA: ESTÉTICA Y DISIDENCIA SOMATOPOLÍTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XX.** Con Julia Bryan-Wilson, Patricia Falguières, Jack Halberstam, Elisabeth Lebovici y Beatriz Preciado

Viernes 12 de diciembre de 2014, de 17 a 21 h y sábado 13 de diciembre de 2014, de 17 a 19 h

Auditorio Meier. Entrada gratuita. Con inscripción previa. Plazas limitadas. En inglés con traducción simultánea

Con ocasión de la exposición *La pasión según Carol Rama*, convocamos a cinco críticos contemporáneos para interrogar la narración dominante de la historia del arte del siglo XX y su exclusión de las minorías somatopolíticas. Qué ocurre con el relato hegemónico de la historia del arte del siglo XX si lo confrontamos con sus otros subalternos? ¿Cuáles son las relaciones entre los lenguajes del arte y los discursos de la exclusión política y sexual? Se trata aquí de proponer otras narraciones, otros relatos capaces de generar otras formas de visibilidad pública.

■ **MACBA SE VIVE— PREGUNTA A LOS COMISARIOS**

Conversación con Teresa Grandas y Beatriz Preciado

Sábado 13 de diciembre de 2014, a las 19 horas

Salas del Museo. Entrada: 5€. Gratuito con carné Passi y Amigos del MACBA y para los asistentes al seminario. Sin inscripción previa. Plazas limitadas

■ **PUBLICACIÓN EN PREPARACIÓN** *La pasión según Carol Rama*. Con textos de Anne Dressen, Teresa Grandas y Beatriz Preciado; reedición de un texto de Lea Vergine y de una entrevista de Corrado Levi y Filippo Fossati a la artista; aportaciones de otros autores para quienes la obra de Carol Rama ha sido un referente. Ediciones en catalán, castellano, inglés y francés, en coedición con Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), PARIS MUSÉES, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), EMMA – Espoo Museum of Modern Art e GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Turín.

■ **MÁS INFORMACIÓN** en www.macba.cat y @MACBA_Barcelona   **Síguenos**

■ **MACBA:** Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, www.macba.cat

■ **HORARIOS:** lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h; sábados de 10 a 21 h; domingos y festivos de 10 a 15 h; martes no festivos, cerrado.