

DESEOS Y NECESIDADES

NUEVAS INCORPORACIONES A LA COLECCIÓN MACBA

EXPOSICIÓN A PARTIR
DEL 18 DE JUNIO DE 2015

In memoriam Richard Hamilton (1922-2011)

Un museo es la suma de muchos acontecimientos, materiales e intelectuales, individuales y colectivos, que transforman iniciativas y actos en elementos propios del bien común. Dos de los principales pilares materiales del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) son su ubicación física en la Plaça dels Àngels, con el edificio Meier como sede principal, por una parte, y sus colecciones de obras de arte y documentación por otra. Una colección de arte contemporáneo dedicada al interés público debe estar alimentándose constantemente: nunca se termina, nunca se agota y es infinitamente imperfecta. La exposición *Deseos y necesidades* presenta adquisiciones realizadas en los últimos tres años, junto con obras que ya pertenecían al MACBA, y es un ejemplo de la constancia y continuidad en el aumento del patrimonio del Museo.

En los últimos seis años, las exposiciones de la Colección MACBA han sido organizadas en torno a narraciones específicas o dramaturgias concretas. *Tiempo como materia* (2009) investigaba la transformación del tiempo: de condición de la percepción humana pasaba a ser materia prima de creación artística; *Moderno y presente* (2011) se iniciaba en la consolidación estética de la modernidad en nuestro contexto e investigaba sus evoluciones y contrastes locales e internacionales; *Volumen* (2011-2012) ponía de relieve una de las facetas de la desmaterialización del arte de nuestro tiempo, desde el volumen físico de la escultura hasta el volumen sonoro de la voz humana; *Episodios críticos*

John Baldessari, *Enano y rinoceronte (con una sombra larga y negra) con una historia llamada cordero*, 1989 (2013). Colección MACBA. Fundación MACBA. © John Baldessari, 2015. Vista de un fragmento de la instalación en la Marian Goodman Gallery, Nueva York, 27 de junio-23 de agosto, 2013. Cortesía del artista y de Marian Goodman Gallery. Foto: Ellen Page Wilson

(2012-2013) interrogaba las distintas acepciones de la noción de crisis desde varias generaciones de artistas y lenguajes plásticos; y *La herencia inmaterial* (2014-2015) exploraba las confrontaciones culturales y los episodios de ruptura en el ámbito de las prácticas del arte de finales de los años setenta y durante los ochenta. *Deseos y necesidades* rompe virtualmente esta tradición para centrar la atención en grupos de obras, escenarios no necesariamente conectados entre sí. En este sentido, *Deseos y necesidades* puede concluir un capítulo de la vida del Museo y de su colección proponiendo caminos de evolución en el futuro.

¿Qué es contemporáneo? La pregunta ha suscitado, en los últimos diez años, una amplísima bibliografía con numerosos debates. El elogio del presente, que los medios de comunicación de masas ensalzan y las casas de subasta celebran como ámbito privilegiado de negocio, parece querer borrar el papel de la historia y situar el pasado reciente en la región incómoda de lo que no se deja valorar. Y el museo es, tradicionalmente, el lugar de la valoración, del juicio artístico, de las jerarquías, incluso de la exclusión, términos tan poco atractivos hoy en día. El MACBA ha sido un gran laboratorio donde poner en cuestión tantas ideas recibidas, tantas convenciones establecidas, y también donde proponer perspectivas de percepción y apreciación de lo que nos es propio y lo que compartimos con los demás.

Todo arte ha sido contemporáneo. La inscripción de las prácticas artísticas a lo largo de la historia

las integraba en las relaciones de clientelismo entre artistas y poderosos. Desde el siglo XIX, y sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el artista busca otras maneras de vehicular sus mensajes, de situarlos en el mundo. Nuevos canales de transmisión con los públicos, masivos y anónimos, se crean en forma de museos de arte moderno y, desde los años setenta, de arte contemporáneo. Porque lo que llamamos *arte contemporáneo* tiene poco más de cien años de historia y los museos dedicados a él, no mucho más de medio siglo. Los museos de arte contemporáneo son, mayoritariamente, instituciones que cristalizan en el corazón de las urbes modernas y ese carácter ciudadano los define. Son como bibliotecas que ponen al alcance del usuario experiencias de aprendizaje y de placer, de emoción y de intercambio con los demás, en torno a las cosas del arte.

El MACBA basa su identidad en las rupturas e innovaciones de la segunda mitad del siglo XX recuperadas por las vanguardias actuales, y ofrece una lectura de su evolución hasta hoy. No institucionaliza el arte para adormecer su capacidad de cambio, sino que adquiere las condiciones de inestabilidad y reinención permanente de sus valores; no defiende una definición estática de la belleza, sino que se dedica a poner obras y cuerpos en movimiento perpetuo. Porque, contrariamente a la idea tradicional de museo, el de arte contemporáneo no produce cánones estables. El arte de nuestro tiempo está vivo y cambia muy deprisa, como cambia el mundo mismo y sus habitantes. Cada generación –y la nuestra no es una excepción– necesita reescribir las narraciones que nos conectan con el pasado y nos permiten imaginar el futuro.

El MACBA es un museo muy bien posicionado para leer el cambio del siglo XX al siglo XXI y para innovar desde la perspectiva de un laboratorio vivo. Lejos de la convención del museo enciclopédico, que ofrece una lectura cronológica de la historia –como si el arte evolucionase linealmente–, el MACBA ha construido una tradición propia. Cuando lo contemporáneo ya no se explica a través de «ismos» o de tendencias y movimientos, parece que nadie se pregunta ya qué es y para qué es el arte contemporáneo. Como afirman autores que recientemente se han planteado los mismos interrogantes, «nadie está orgulloso de ser “contemporáneo”, y nadie está tampoco avergonzado de ello». ¹

Esta es una muestra consecuente con la tradición del Museo, aunque las adquisiciones respondan a líneas de interés que se han cultivado en los últimos seis años. Una colección es un plato de cocción lenta. La Colección MACBA se alimenta en gran medida del programa de exposiciones temporales del Museo, con las que establece su primer nivel de coherencia. Un artista nos conecta con otro artista; una obra nos conduce a otra obra. Unos hilos invisibles tejen tradición y ruptura, constancia y súbita innovación, repetición e invención. La muestra quiere ser rompedora para abrir puertas y suscitar nuevos intereses, otras gramáticas y ámbitos de experiencia que sitúen el MACBA y Barcelona al frente de la producción estética y discursiva en y con las artes.

Deseos y necesidades se articula en torno a una serie de capítulos que recorren un amplio abanico cronológico: desde principios de la década de 1950 hasta hoy. La Colección MACBA ha incorporado obras de características muy diversas: desde los «clásicos» del arte contemporáneo –la pintura abstracta de los años cincuenta y sesenta, donde se sitúa la obra de Esteban Vicente, y la abstracción racional y no expresionista, de inspiración matemática o minimalista, donde se inscriben los trabajos de Esther Ferrer o Néstor Sanmiguel– hasta obras significativas de artistas centrales en el discurso construido por el Museo durante las últimas décadas, como son Richard Hamilton o John Baldessari. Se ha atendido igualmente a las nuevas voces del arte en nuestro país, como Mireia Sallarès o Patricia Dauder, y a las de artistas consagrados como Dora García o Francesc Abad. La creatividad del norte de África y de Oriente Medio nos aporta obras de artistas como Younès Rahmoun, Sigalit Landau o Walid Raad.

¹Aranda, J.; Kuan Wood, B.; Vidockle, A. (eds.): «What is Contemporary Art? An Introduction», en *What is Contemporary Art?*, E-flux journal, Sternberg Press, Nueva York, 2010, p. 6.

Néstor Sanmiguel Diest, *La linterna*. 2, 2014. Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol © Néstor Sanmiguel Diest, 2015. Foto: Gasull Fotografía

La fascinación que la eficacia y la elegancia de la innovación científica han ejercido sobre el arte moderno queda bien reflejada en la conjunción de las obras de Richard Hamilton y João Maria Gusmão + Pedro Paiva, aunque sean distantes en el tiempo y de estéticas lejanas.

El acceso al trabajo ha experimentado cambios profundos en los últimos diez años. La precariedad laboral, la inseguridad salarial y la fragilidad de la continuidad de las contrataciones han convertido la idea de plena ocupación o de «un trabajo para toda la vida» en un fantasma del pasado. Incorporaciones recientes de artistas de hoy ilustran distintos aspectos de los cambios sociales y culturales que la economía global imprime en nuestra sociedad. Octavi Comeron y Marc Pataut reflexionan sobre la centralidad de la industria automovilística en nuestras economías y sobre ciertas formas de trabajo que solo pueden ser ya documentadas como rituales en plena evolución o sistemas productivos del pasado.

John Baldessari es uno de los creadores vivos más influyentes en el arte de nuestros días. Maestro de varias generaciones de artistas, Baldessari es autor de una monumental instalación realizada en 1989 a propósito de su primera exposición en España. Inspirándose en motivos de Francisco de Goya, Baldessari actualiza nociones del absurdo que tipifican nuestras relaciones con objetos, imágenes y valores. Junto a Baldessari hemos reunido, de nuevo, a una serie de artistas «clásicos» del MACBA como Marcel Broodthaers, Öyvind Fahlström, Joan Brossa y Dieter Roth, que componen un universo estético que identifica al Museo: las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX redefinen la forma en que se practica y percibimos el arte.

Una de las condiciones del arte de cualquier época es su confrontación con la historia, con los procesos que dotan de significado colectivo a los acontecimientos. Los procesos de erección de monumentos –los hitos con que los acontecimientos quedan inscritos en el paisaje– suelen estar determinados desde los poderes que nos gobiernan. El artista, a veces al servicio del poder, otras veces centrado en la erosión de este poder, lee los códigos de formación del mismo y establece los mecanismos de su deconstrucción o, sencillamente, obsolescencia. Así, el libanés Ali Cherri nos propone un collage mediático que parece premonitorio del destino de la actual dinastía en Siria. El argelino Oussama Tabti construye un dispositivo

que le permite representar, a través de un objeto encontrado, un período reciente de la historia de su país que sufre un severísimo tabú: los años de terrorismo/guerra civil que siguieron al golpe de estado de 1992 hasta 1999.

Daniela Ortiz + Xose Quiroga proponen un recorrido por las calles de Barcelona para identificar los monumentos y edificios que celebran el pasado colonial y esclavista de nuestra. La artista egipcia Iman Issa desmonta monumentos en recuerdo de individuos que no conocemos y que han devenido categorías abstractas. El artista libanés Walid Raad presenta un fragmento de la investigación de larga duración *Escarbar sobre cosas que yo, tal vez, rechazaría: Índice XXVI - Rojo*, que interroga la ausencia de una historia escrita del arte moderno en el mundo árabe. Este vacío convierte a los artistas en seres fantasmagóricos que flotan en el tiempo y en el espacio como si fueran producto de una alucinación.

El papel de la fotografía en el arte contemporáneo es absolutamente central, desde su diversidad conceptual y material. Allan Sekula es uno de los autores más relevantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. En 2013, poco antes de la muerte del artista, el MACBA incorporó una obra decisiva de su carrera que habla de la inusual relación entre paisaje (lugar), gente, historia y política. Jorge Ribalta, en este contexto, observa los rituales sociales de la historia reciente de Barcelona en relación con las categorías del arte para trazar las tensiones invisibles entre ambos.

Allan Sekula, *Oraciones por los americanos (I)*, 1999-2004. Colección MACBA. Fundación MACBA. Obra adquirida gracias a David Armengol © The Estate of Allan Sekula, 2015. Cortesía de The Estate of Allan Sekula

El título de esta presentación de la Colección MACBA se inspira en *Algunos objetos de deseo*, la obra de Lawrence Weiner que preside, desde 2009, el atrio del edificio Meier. Este espacio empieza a funcionar como pórtico o porche entre el Museo y la Plaça dels Àngels y articulará pronto uno de los museos más urbanos. La obra de Weiner nos avisa y nos invita a relativizar nociones tales como los valores que asignamos a la propiedad y la fragilidad de la vida y todo lo que nos rodea, cuando nos vemos sometidos a los efectos de las «fuerzas mayores» que parecen actuar en nuestro mundo.

Deseos y necesidades está dedicada a la memoria de Richard Hamilton, uno de los artistas fundamentales para comprender el arte del siglo XX y, probablemente, de una gran parte del siglo XXI. Hamilton estuvo en el origen de la invención del término «pop art» a mediados de los años cincuenta. Gran amigo del MACBA, pasó largas temporadas en Cadaqués. Allí, a través de su amistad con Marcel Duchamp y con Lanfranco Bombelli, atrajo a numerosos miembros de las vanguardias internacionales y creó un vínculo con artistas de la escena local.

Bartomeu Marí
Director del MACBA y comisario de la exposición

Información sobre la Colección y la app «MACBA a través»

Descarga y experimenta una visita diferente al Museo con nuestra aplicación de realidad aumentada. La aplicación incluye información básica de acceso al Museo, las exposiciones, la agenda de actividades e información multimedia sobre algunas obras de la Colección MACBA. También te invitamos a descubrir el MACBA a través de las paredes. Cuando encuentres los iconos en forma de ojo, escanéalos, puede abrirse un mundo por explorar.

Descarga la app aquí o en www.macba.cat/app.

Disponible para:

La voz de los artistas de la Colección MACBA en Radio Web MACBA

La serie FONS ÀUDIO pone voz a obras de la Colección a partir de conversaciones con artistas. Para esta presentación ofrecemos una selección especial de programas que puedes escuchar aquí:

rwm.macba.cat/es

Información sobre las actividades relacionadas con la exposición en www.macba.cat.

Visitas guiadas diarias

(incluidas en la entrada)

Consultar horarios e idiomas en www.macba.cat.

Horarios

Laborables, de 11 a 19.30 h

(del 25 junio al 24 septiembre, hasta las 20 h)

Sábados, de 10 a 21 h

Domingos y festivos, de 10 a 15 h

Martes no festivos, cerrado

Lunes, abierto

Exposición organizada y producida por el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Patrocinador de accesibilidad:

Medios colaboradores:

Síguenos:

#ColleccióMACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

www.macba.cat