

COLECCIÓN MACBA 31

ColMacba31

Experiencia

Tiempo

Conflicto

Exposición del 17 de junio de 2016 a junio de 2017

Cildo Meireles, *Entrevendo*, 1970/1994 (2013). Colección MACBA. Fundación MACBA. Colección Fundación Repsol

© Cildo Meireles, 2016. Foto: Joaquín Cortés / Román Lores

La colección de un museo, además de constituir uno de sus ámbitos de trabajo, configura su identidad. En el caso del MACBA, con veinte años de trayectoria y más de 5.000 obras, su voluntad de permeabilidad con el presente acusa de manera sensible las inflexiones del mundo de hoy. Construida como una red susceptible de plantear discursos de muy diversa índole, en esta ocasión hemos querido reafirmar algunos de los recorridos que cuestionan la relación del arte consigo mismo, su capacidad de interrogar la realidad y el hecho de darle la vuelta para señalar sus contradicciones y el porqué de su ordenamiento. El arte como organismo vivo, la experimentación sensorial del espectador, la corporalidad, la vivencia del tiempo y las distintas formas de conflicto en el mundo de hoy son algunos de los itinerarios que configuran esta exposición.

«...crear algo con las experiencias,
que reaccione a su entorno,
que cambie, que sea inestable...»¹

HANS HAACKE

LAS ACTITUDES CONCEPTUALES que involucran la experimentación con los materiales y sus cambios de estado fueron frecuentes durante los años sesenta del siglo pasado. La Teoría General de Sistemas del biólogo Ludwig von Bertalanffy, que definía al ser vivo como un sistema abierto en constante cambio en función de su interacción con el entorno, influyó en Hans Haacke y se convirtió en la base de su obra de 1965, *Condensation Cube*. Mediante el estudio de la evaporación y condensación del agua, Haacke redefinía el arte como un sistema vivo que involucra al espectador en su condición más física. El cubo contiene una pequeña cantidad de agua. Las condiciones ambientales como la luz, la humedad o la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del cubo causada por la presencia del espectador, hacen que el agua se evapore formando gotas en el interior de sus paredes, que van cambiando con el paso del tiempo.

Otros artistas en el camino transitado por Haacke son Piero Manzoni, Art & Language y Àngels Ribé, que indagan sobre los sistemas y procesos naturales. También Muntadas, en sus primeras obras como *Poema tàctil*, propone la percepción física de los elementos, y Carles Pujol utiliza la playa como campo de investigación.

La concepción del arte como experiencia que involucra otros sentidos, además de la vista, se materializa en la instalación de Cildo Meireles *Entrevendo*, que se presenta por primera vez en el contexto de la Colección MACBA. Meireles propone una experiencia de sinestesia o de percepción de un mismo fenómeno a través de más de un sentido. El artista invita al espectador a adentrarse, con dos cubitos de hielo en la boca, en una estructura horizontal troncocónica por la que circula aire caliente. De este modo, el sentido del gusto pasa a ser la puerta para percibir o «entrever» el movimiento del aire.

¹ Hans Haacke, Colonia, enero de 1965. Reproducido en *Hans Haacke. "Obra social"*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1995, p. 31 [cat. exp.]

«No trabajo con personajes, sino con ideas y formas. De acuerdo con los participantes transformo un espacio y un tiempo. [...] Cada performance es única.»²

JOAN JONAS

LA INDAGACIÓN en el medio y sus transformaciones lleva implícito a menudo un trabajo con el cuerpo y los sentidos. En el amplio espectro de comportamientos y actitudes conceptuales, la percepción y la experimentación sensorial ocupan un lugar destacado, como se muestra en esta sección de la exposición. Se presentan obras entendidas como vías de relación con el paisaje y con las fuerzas naturales, realizadas por artistas que en los años sesenta ya incorporaban su propio cuerpo como campo de acción.

Si bien Francesc Torres –con sus estructuras inflables– y Fina Miralles –con sus translaciones– experimentan directamente con elementos básicos de la naturaleza, Jordi Benito opta por ponerlos en diálogo con el cuerpo. Aire, niebla, tierra, hierba, hielo, junto con acciones como soplar o licuar, se convierten en materia de arte. En el caso de Àngels Ribé, su presencia física se erige en sujeto que explora las posibilidades del espacio, mientras que Esther Ferrer y Francesc Abad convierten su privacidad en objeto de medida, de recuento o de exploración.

También en este ámbito se muestran dos de las primeras performances llevadas a cabo por Joan Jonas al aire libre. *Wind*, realizada en 1968 en una playa de Long Island, fue también una de las primeras acciones que la artista documentó fílmicamente. Con una estética cercana al minimalismo, situó a varias figuras humanas luchando contra el viento para dejar que fuera este quien finalmente dictara sus desplazamientos. Se proyecta también *Songdelay*, un experimento fílmico de 1973 en el que Jonas recuperaba una performance realizada un año antes, *Delay Delay*, disociando el tiempo de la imagen y el del sonido.

² Joan Jonas entrevistada por la Asociación española de mujeres profesionales de los medios de comunicación, en septiembre de 2007, con motivo de la exposición en el MACBA *Timelines: transparencias en una habitación oscura*.

«El tiempo siempre estuvo. Siempre fui consciente del tiempo en mi trabajo, como abstracción. No pienso el tiempo a través de nuestras vidas, como principio y fin. Veo el tiempo como un volumen espacial.»³

DAVID LAMELAS

EL TRABAJO CON EL CUERPO conduce al arte de acción y al movimiento, y como en todas las manifestaciones que implican desplazamiento, el tiempo resulta un factor decisivo. Son manifestaciones vinculadas a la danza, la performance y el body art, prácticas impulsadas en los años sesenta por artistas estadounidenses que irrumpieron en todo el mundo. El formato de película de 16 mm y más tarde el vídeo se convirtieron en medios privilegiados para plasmar muchas de aquellas acciones. Si bien al principio eran meramente un medio, acabaron incorporándose como un elemento clave del propio lenguaje artístico.

En esos años se vivió una gran renovación artística, como muestran algunas de las obras comprendidas en esta sección. Así, por ejemplo, Vito Acconci despliega un monólogo hipnótico mientras camina en círculos delante de una cámara y Gordon Matta-Clark graba un ejercicio de percepción espacial con los transeúntes de un espacio público. Unos años más tarde, Babette Mangolte proyecta un espectáculo de danza a dos velocidades que demuestra la importancia del elemento temporal en la percepción del movimiento.

Frente a obras cuya materialidad las hace inmutables, se presentan otras en las que el concepto de duración es esencial. El movimiento como una exploración del espacio y la mirada del otro (las películas de 16 mm de Dan Graham con la coreógrafa Simone Forti), la sustitución del objeto artístico por lo tecnológico destacando su situación temporal (la obra de David Lamelas *Situación de tiempo*), el reloj y su azarosa relación con el tiempo (el díptico de Martí Anson), el gesto y su repetición cuando esta tiende al infinito (*Canción para Lupita* de Francis Alÿs), el lenguaje performativo de Frederic Amat en *Deu dits* y la constatación del transcurrir de los años en *100 Jahre*, la instalación fotográfica de Hans-Peter Feldmann, son buenas muestras de ello.

³David Lamelas entrevistado por Javier Villa en octubre de 2006 en *LatinArt.com, an Online Journal of Art and Culture*.

«¿Cómo producir un arte que promueva el diálogo en lugar de una acrítica afirmación pseudopolítica?»⁴

ALLAN SEKULA

MIENTRAS QUE EL TRABAJO CON EL PROPIO CUERPO lleva implícita la percepción del movimiento y del tiempo, si nos atenemos a la presencia del otro, emergen nuevas temáticas asociadas a la comunidad. Esta exposición ha querido recoger algunas de las realidades del mundo contemporáneo como son el conflicto, la frontera y la migración. La instalación de Krzysztof Wodiczko *If You See Something...*, de 2005, ofrece una imagen global del conflicto, con proyecciones en un espacio oscuro que simulan largas ventanas con cristales translúcidos, detrás de los cuales pueden distinguirse varias escenas que reproducen situaciones de abuso de poder. Sin necesidad de recurrir a la violencia explícita, el artista transmite una profunda sensación de humillación y desesperanza.

La idea de frontera territorial y de muro físico es objeto de interés por parte de artistas como Pere Noguera, Marcel Broodthaers, Étienne Chambaud y Carlos Garaicoa. Una vida civil expuesta al exilio y el desplazamiento es recogida por Mircea Cantor en su instalación de 2007, *Chaplet*. Alice Creischer presenta un collage que profundiza en las zonas oscuras de la historia reciente de Alemania y en el papel del capital que, habiendo contribuido al nazismo, todavía sustenta poderes en la actualidad.

Otra noción inexorablemente vinculada al conflicto es la de la vigilancia y las máquinas de guerra, un tema abordado por la trilogía fílmica de Harun Farocki, que se presenta completa. *Eye/Machine I, II, III* pone en evidencia hasta qué punto la tecnología militar ha penetrado en la vida civil. Pedro G. Romero recupera una temática más histórica con su archivo iconoclasta, mientras que León Ferrari construye una pieza sobre el silencio social y la complicidad de una parte de la sociedad con la dictadura militar argentina. Finalmente, Allan Sekula nos acerca al tiempo de espera de los antidisturbios durante las manifestaciones que se vivieron en las calles de Seattle en 1999 contra la Organización Mundial del Comercio.

⁴ Allan Sekula en «On the Theory of Photography: Ten Interventions, compiled by Hubertus von Amelnunxen», *European Photography* 66 (Berlín), vol. 20, núm. 2, 1999.

«El monopolio del Estado sobre la violencia no va a la baja, sino que se limita a cambiar de objetivos.»⁵

ANDREAS SIEKMANN

ASOCIADO A LA IDEA DE CONFLICTO, este ámbito aborda las formas de trabajo en las sociedades de hoy, tema que suscita un reiterado interés en las prácticas del arte. Se incluyen obras que recogen la lucha obrera y la progresiva invisibilización de la clase trabajadora en los años ochenta y noventa, como la pieza de Joaquim Jordà *Numax presenta* y, ya en el tercer milenio, la lucha obrera en un mundo global, como es el caso de la *Trilogía postfordista II. Blue-collar Suite nº 2: Lear's Song* de Octavi Comeron. Por su parte, Adrian Melis disecciona las paradojas del sistema laboral en la Cuba tardomarxista.

La instalación de Andreas Siekmann de 1996 sobre las condiciones laborales y las relaciones de poder que se derivan de ellas cierra esta sección de la exposición. A través del dibujo de un icono vinculado en sus orígenes al mundo del trabajo y que se ha convertido en objeto de consumo y de ocio –unos vaqueros–, Siekmann despliega un relato urbano sobre el mundo de hoy.

Estamos ante un mundo global que perpetúa formas de trabajo asociadas a la desigualdad y geopolíticas del conflicto. Un mundo interpelado por la práctica artística, que ya no entiende el posicionamiento del arte si no es como agente crítico. Eso es lo que pone al descubierto la exposición, que recorre algunas de las líneas destacadas de la Colección MACBA haciendo hincapié en esta capacidad del arte para adentrarse en las fisuras sobre las que se construye el relato del presente.

⁵ Andreas Siekmann, *Aus: Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (1996-2002) [texto explicativo que acompaña la obra. Inédito]

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

Comisarios

Ferran Barenblit
Antònia M. Perelló

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

Descarga y enriquece
tu visita al museo con
nuestra aplicación de
realidad aumentada.
La aplicación incluye
información multimedia
sobre algunas obras de
la Colección MACBA, así
como información básica
sobre el acceso al museo,
las exposiciones y la agenda
de actividades. También
te proponemos que vayas
descubriendo 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

Visitas guiadas diarias

(incluidas en la entrada)
Consultar horarios e idiomas
en www.macba.cat

Actividades relacionadas

Más información
en www.macba.cat

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y
viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de
septiembre, de 11 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 21 h
(del 25 de junio al 24 de
septiembre, de 10 a 20 h)
Domingos y festivos, de 10
a 15 h

La entrada del museo tiene
validez durante un mes.
Actívala en recepción y vuelve
tantas veces como quieras.

MACBA

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
www.macba.cat

Síguenos

#ColMacba31

Patrocinador de accesibilidad

Medios colaboradores

