

Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas en las décadas de los 80 y 90

FISCHLI & WEISS

La mínima resistencia, 1980-1981

Filmación / DVD

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Archivo fotográfico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

- FECHAS:** 15 de octubre de 2013-6 de enero de 2014
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini. Tercera planta
- ORGANIZACIÓN:** Organizada por el Museo Reina Sofía en el marco del proyecto "Los usos del arte" de la red de museos europeos L'Internationale.
- COMISARIADO:** Manuel Borja-Villel, Rosario Peiró y Beatriz Herráez
- ACTIVIDADES PARALELAS:**
- ***Seminario:** *Danza años 80: Primeros pasos de la danza contemporánea en España.*
 - Mesas redondas** (25 de octubre, a las 19:00 h, y 26 de octubre de 2013, 12:00 h)
 - Conferencias/proyecciones** (13 y 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, 19:30 h)
 - ***Ciclo de cine y vídeo:** *La imagen es un virus. Historias del cine. 1980-1990s* (11 de noviembre -12 de diciembre de 2013, 19:00 h)
 - ***Performance de Matt Mullican** (12 de noviembre de 2013, 19:00h)

El Museo Reina Sofía presenta una selección de obras relevantes de los fondos de su colección que va a servir para acercar al público a los lenguajes artísticos desarrollados durante las décadas de los años 80 y 90. Esta exposición, comisariada por su director, **Manuel Borja-Villel**, la jefa de Colecciones, **Rosario Peiró** y la historiadora del arte **Beatriz Herráez**, ha sido organizada por el Museo en el marco del proyecto *Los usos del arte de la red de museos europeos L'Internationale*.

Se han establecido enriquecedores diálogos entre obras que en su mayoría no han sido vistas en las salas del Museo por tratarse de recientes compras o depósitos. Dado que los fondos de arte contemporáneo parten siempre de una posición necesariamente fragmentaria, se explica que sea la primera visión de nuevas presentaciones que se sucederán en el futuro. En concreto, esta aproximación se centra en la búsqueda por parte de los artistas de espacios de resistencia en un mundo globalizado. La modernidad como pasado, la teatralidad como principio y la importancia del documento, marcan esta época. Los años 80 y 90 son muy importantes, tanto para nuestro país como para el resto del mundo; todo lo que somos, lo que ocurre ahora, es fruto de ese tiempo.

Mínima resistencia analiza la serie de dualidades que polarizan el periodo abordado; de la crisis económica global al capitalismo financiero, de la potencia de lo colectivo a la recuperación del mito del artista, de las intervenciones que reivindican el espacio público a los discursos que giran en torno a la memoria y el cuerpo, de la teatralidad que enfatiza lo escenográfico y la arquitectura al lenguaje de lo performativo y los modelos relacionales, de la rehabilitación de los géneros tradicionales a la apropiación de imágenes de los medios y la cultura de masas; las tensiones de la época se traducen en una multiplicidad de prácticas y discursos solapados y en una renovación de los códigos y los lenguajes del arte.

A continuación describiremos las líneas más importantes desarrolladas en esta exposición que explora los puntos de contacto, pero también las fricciones y roces, entre el arte producido en España en las dos décadas y su relación con el contexto internacional globalizado.

En estos años se producen **transformaciones políticas asociadas a los gobiernos conservadores** que en los 80 lideran las figuras de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los EE.UU. Con la quiebra del mercado y la recesión surgida en la década de los 70, se suceden distintos planes de reajuste económico con repercusiones globales que apuntan hacia la desarticulación progresiva del estado de bienestar. **La caída del muro de Berlín en el año 1989 y la desaparición de la Unión Soviética en 1991**, marcarán un punto de inflexión entre las dos décadas, en el que los Estados Unidos pasan a ocupar de nuevo una posición hegemónica, una condición que será confirmada con hechos como el consenso internacional en la **invasión de Irak durante la Guerra del Golfo**, y que determina un periodo convulso en el que se suceden distintos conflictos **como la Guerra en los Balcanes o la caída de longevas dictaduras latinoamericanas**.

Los artistas se enfrentan en este nuevo mapa geopolítico a un mundo complejo donde el pensamiento único parece consolidarse con fuerza; es la época en la que Francis Fukuyama publica su célebre tesis sobre "El fin de la Historia". A esta sensación de estar ante una nueva temporalidad contribuye la **aceleración de la circulación de la información, ligada al**

desarrollo de las nuevas tecnologías y a la aparición de internet en los países occidentales. Tras el periodo de activismo entusiasta que caracterizó a los 70, “esa primavera que prometía ser interminable”, las políticas neoliberales de principios de los 80 darán paso a un tiempo al que Felix Guattari se ha referido como los “años de invierno”. La pérdida de la perspectiva de un cambio social global no impedirá, sin embargo, la aparición de iniciativas de movilización colectiva como las repuestas organizadas en el ámbito artístico frente a la crisis del Sida, la militarización creciente o la discriminación por cuestiones de género.

En España los primeros años 80 se identifican con la **transición democrática**. Una década que se inicia con acontecimientos como la **llegada del *Guernica*, la apertura de la Feria de Arte Contemporáneo, ARCO, o la creación del Centro de Arte Reina Sofía**. Los 90 arrancan con celebraciones como la **Exposición Universal de Sevilla** y los **Juegos Olímpicos de Barcelona**. Estos son sólo algunos hitos que marcaron el cambio hacia un estado democrático. Asimismo, las aspiraciones de “modernización” del país se reflejan en el desarrollo de lenguajes plásticos cuyos referentes principales se sitúan en las corrientes internacionales –en muchos casos determinadas por el mercado– que dialogan con genealogías propias. También se suceden en estos años propuestas que tendrán en los procesos de institucionalización del arte y la cultura su objeto de estudio principal. Así, se producen distintas **experiencias críticas que surgen como respuestas a las celebraciones** encadenadas organizadas en torno a 1992.

Una nueva radicalidad es defendida desde la pintura en oposición a la progresiva *academización* experimentada por ciertas prácticas conceptuales, desplegando para ello un abanico de propuestas desiguales con recorridos dispares. De esta manera surgen grupos que reivindican la capacidad crítica de la nueva figuración, en contraposición a aquellas voces que los tachan de autoritarios; ello da lugar a que se produzca una **reflexión profunda en torno a la práctica de la pintura y sus distintas genealogías**. La exposición presenta trabajos de un grupo relevante de artistas que abordan la pintura de gran formato: **Georg Baselitz, Leon Golub o Sigmar Polke**. También se recoge la obra de **Miguel Ángel Campano** (Madrid, 1948), uno de los autores clave del grupo de renovadores de la pintura española a los que de manera paralela a esta muestra se dedica una exposición colectiva en el Palacio de Velázquez.

Las reflexiones acerca de lo fotográfico tienen un lugar central en la exposición. La evolución de este lenguaje como heredero del estilo y los usos sociales de la fotografía obrera de los años 30, se observa en ensayos de autores como **Allan Sekula**, presente en la muestra. **Candida Höfer y Thomas Struth**, nos ofrecen imágenes que tienen sus referentes en la modernidad y en los espacios institucionales, lugares desde los que se establece una “Nueva Objetividad” fotográfica que relaciona arquitectura, conocimiento y poder. Vínculos que también están presentes en las esculturas, instalaciones o proyectos de autores como **Reinhard Mucha, Lothar Baumgarten, Jordi Colomer o Isidoro Valcárcel Medina**.

La exposición retoma líneas de investigación abiertas en presentaciones previas de los fondos del Museo, como las de **la reformulación del rol del autor o la exploración de una nueva institucionalidad**, a través de los lugares de resistencia que definen autores como Fischli & Weiss. En clara referencia a la rehabilitación del mito del artista en los 80, esta

pareja de creadores reivindica el amateurismo en el arte y la capacidad trasgresora del absurdo y la parodia. Una posición compartida asimismo por nombres como **Guy de Cointet** o **Mike Kelley**, que elaboran en sus obras nuevos lenguajes a partir del uso de referentes que se sitúan en los medios de comunicación de masas y la cultura popular, en una subcultura que es reivindicada frente a un arte elevado. Otros no-modelos de artista y de crítica institucional serán los desarrollados en *Les readymades appartient à tout le monde*, con la desaparición radical del autor, o a través de las propuestas paródicas de colectivos como **General Idea**. Aquí tiene cabida todo un compendio de publicaciones, vídeos, performances que establecen relaciones con la música –el post-punk–, la televisión y otros medios alternativos de difusión –fanzines, publicaciones periódicas, o canales por cable–.

Por otro lado, la muestra da continuidad a vías de trabajo ya abiertas en la Colección, como **los nuevos feminismos** que irrumpen con fuerza en los años 90. Si en la década de los 70 las prácticas artísticas feministas centraron sus análisis en cuestiones como las de la visibilidad de las artistas, o la noción de excelencia ligada al género masculino, en los 90 se inaugura un periodo marcado por la problematización de la categoría mujer como construcción sociocultural definida desde los mismos presupuestos patriarcales que el movimiento pretendía combatir. A este hecho contribuye la aparición de textos como *El género en disputa: Feminismo y subversión de la identidad* (J. Butler, 1989) y de movimientos como el denominado *Tercera ola del feminismo* que surge en Estados Unidos. Los debates sobre **la identidad, la diferencia sexual y las teorías performativas del género** van a ocupar el centro de muchas obras en el período.

La aparición del **SIDA** en los años 80 constituye un hecho doloroso y desconcertante que obliga a toda una generación a “situarse en lo real” de forma violenta. Desde la práctica artística, acciones como “Carrying” (1992), realizada por el artista **Pepe Espaliú** (Córdoba, 1955-1993), son formuladas como **denuncias de la situación de marginación** a la que se ven sometidos los afectados por la enfermedad, que acaba con la vida del artista tan sólo un año más tarde. Surgen también en estos años distintos colectivos de lucha por los derechos de gays y lesbianas; proyectos que van a construir un imaginario político militante, que tiene su origen en las propuestas de grupos de activistas internacionales como **Act Up** en Nueva York y París, y que desarrollan una importante labor de crítica e intentan dar visibilidad a la problemática que afecta a los colectivos, a través de la edición de publicaciones periódicas y de las acciones realizadas en el espacio público. **La capacidad trasgresora de la exhibición del cuerpo enfermo, de lo excluido**, es también reivindicada por autores como **Pedro Lemebel** o **Diamela Eltit**, a través de acciones que violentan los lugares del consenso y la corrección política en el marco de la dictadura chilena.

Entre los artistas y colectivos que forman parte de la exposición se encuentran: Ignasi Aballí, Agustín Parejo School, Pep Agut, Txomin Badiola, Ángel Bados, Georg Baselitz, Lothar Baumgarten, Dara Birnbaum, Cabello/Carceller, Miguel Ángel Campano, Jordi Colomer, Guy de Cointet, René Daniëls, Hanne Darboven, Moyra Davey, Jiri Georg Dokoupil, Marlene Dumas, Diamela Eltit, Erreakzioa-reacción, Pepe Espaliú, Estrujenbank, Marcelo Expósito/Arturo Rodríguez/Gabriel Villota, Harun Farocki, María Luisa Fernández, Fischli & Weiss, Peter Friedl, Pedro G. Romero, Patricia Gadea, Dora García, General Idea, Jack Goldstein, Leon Golub, Dan Graham, Guerrilla Girls, Federico Guzmán, Candida Höfer, Jenny Holzer, Cristina Iglesias, Peio Irazu, Sanja Ivekovic, Joaquim Jordá, Mike Kelley, Martin

Kippenberger, Louise Lawler, Pedro Lemebel, Rogelio López Cuenca, LSD, Les readymade appartiennent à tout le monde, LTTR, Mark Lombardi, José Maldonado, Allan McCollum, Miralda, Juan Luis Moraza, Reinhard Mucha, Matt Mullican, Antoni Muntadas, Juan Muñoz, Paz Muro, Itziar Okariz, Ulrike Ottinger, Marc Pataut, Raymond Pettibon, Sigmar Polke, Preiswert, Radical Gai, Martha Rosler, Helke Sander, Allan Sekula, Cindy Sherman, Fernando Sinaga, Jo Spence, Hito Steyerl, Thomas Struth, Rosemarie Tröckel, Juan Ugalde, Juan Uslé, Isidoro Valcárcel Medina, Eulàlia Valldosera, James Welling, Franz West.

Exposición organizada en el marco del proyecto “Los usos del arte” de la red de museos europeos L’Internationale

Con el apoyo del Programa Cultural de la Unión Europea:

L’internationale

Cultura

L’Internationale propone un nuevo internacionalismo artístico, no jerárquico y descentralizado, que se fundamenta en el valor de la diferencia y el intercambio horizontal entre una constelación de agentes culturales localmente arraigados y globalmente conectados. Compuesta por seis importantes museos europeos, Moderna galerija (MG, Ljubljana, Eslovenia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, España); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Bélgica); SALT (Istanbul y Ankara, Turquía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda) y con instituciones asociadas procedentes del ámbito universitario y artístico.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

SEMINARIO:

DANZA AÑOS 80: PRIMEROS PASOS DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA

Como actividad paralela a la exposición *Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90*, se ha organizado un seminario que pretende ser espacio de reflexión sobre un periodo clave en el desarrollo de la disciplina de la danza en nuestro país. Para la organización del seminario, se ha contado con el patrocinio de la **Fundación Autor-Sgae, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Centro de Documentación de Música y danza del INAEM**, y con el apoyo del **Institut Ramon Llull**

Una vez finalizada la transición política en España se inicia una nueva etapa fundamental en la configuración del sistema de la cultura contemporánea y, en particular, de la danza; nacen **nuevos centros de exhibición**, se promueve la creación contemporánea y se abre la posibilidad de estudiar danza contemporánea en una institución pública (Barcelona 1980). En **1985 se crea el Instituto Nacional de las Artes escénicas y la Música**. A la hora de conformarse los nuevos lenguajes fue decisiva la aparición de festivales, muestras y teatros que permitieron a los creadores acceder a conocer las producciones internacionales, y presentar sus propios trabajos a través de estas nuevas estructuras como *Dansa València*, el *Centro de Nuevas Tendencias*, o el *Mercat de les Flors* entre otros.

Mesas de debate

NUEVOS AGENTES/ NUEVAS INSTITUCIONES

En esta mesa redonda, diferentes gestores protagonistas del momento analizarán la construcción institucional: modos de gestión y exhibición de las nuevas tendencias nacionales e internacionales de la danza contemporánea en España. Modera **Beatriz Martínez del Fresno** y participan, **Manuel Llanes, Guillermo Heras, Beatriu Daniel y Toni Pastor**.

Fecha: Viernes 25 de Octubre

Hora: 19:00 h.

Lugar: Auditorio 200, Edificio Nouvel

CREACIÓN: TENDENCIAS Y GEOGRAFÍAS

Debate en torno a la efervescencia creativa que supuso la danza contemporánea en España en los años 80. En ella varios de los principales creadores del momento debatirán sobre la diversidad de lenguajes característicos de esa década en nuestro país. La mesa estará formada por las siguientes coreógrafas: **Angels Margarit, La Ribot, Blanca Calvo, Rosángela Valls y Antonia Andreu** y moderará **Isabel de Naverán**.

Fecha: Sábado 26 de octubre

Hora: 12:00 h.

Lugar: Auditorio 200, Edificio Nouvel

Conferencias/proyecciones

A través de la mirada de tres comisarios, Isabel Naverán, Beatriz Martínez del Fresno y Nuria Font, se profundizará en temas de clave de este período: el feminismo, la videodanza y la diversidad de lenguajes presentes en estos años. Las intervenciones estarán apoyadas por la exhibición de material audiovisual -fruto de una labor de recuperación de archivos- de las creaciones que tuvieron lugar en España en los años 80 y principios de los 90. Cada comisario ha seleccionado las piezas más significativas de sus conferencias para que puedan ser vistas por el público en la Sala de Interpretación *globalización*, incluida en el recorrido de la muestra *Mínima resistencia*.

CUERPOS PENSANTES: DE LA PROMESA DEL ECLECTICISMO AL DISCURSO

Isabel Naverán

En una década, la que se inicia con la lenta transición política de los años 80 y que se alarga hasta mediados de los años 90, los giros vividos desde la creación coreográfica dan cuenta tanto de los deseos por experimentar nuevos modos de hacer danza como de las decepciones surgidas. De estos giros surgen gestos concretos que apuestan por el lenguaje y lo poético. Desde entonces hasta hoy el concepto de coreografía también se transforma: ya no es únicamente la disposición de cuerpos y movimientos dentro de una representación, sino que se asume como una práctica textual autoreflexiva cuyas consecuencias discurren definitivamente en áreas que sin duda la traspasan. Una de esas áreas es el propio museo.

Fecha: 13 de noviembre

Hora: 19:30

Lugar: Auditorio Sabatini

FEMINISMO Y DANZA CONTEMPORÁNEA EN LA ESPAÑA DE LOS OCHENTA

Beatriz Martínez del Fresno

Una vez consolidada la transición democrática, la sociedad española que despertaba del letargo de la dictadura se vio por fin ante un amplio abanico de propuestas escénicas en el que destacaba, por su novedad, la danza *contemporánea*. La conferencia analizará la renovación coreográfica de los ochenta con particular atención hacia la construcción escénica de sujetos femeninos, la transformación de las técnicas corporales y las representaciones de género que marcaron líneas de fuga respecto a los cánones establecidos por la biopolítica franquista.

Fecha: 20 de noviembre

Hora: 19:30

Lugar: Auditorio Sabatini

DEL ESCENARIO A LA PANTALLA: EL VÍDEO COMO HERRAMIENTA PARA LA CREACIÓN COREOGRÁFICA

Núria Font/NU2'S

Con el surgimiento de las compañías de danza contemporánea a finales de los 70 y sobre todo durante los ochenta, coincide la aparición del vídeo como una nueva herramienta para la creación audiovisual, de mucho más fácil acceso y manipulación que el cine. Coreógrafos y bailarines descubren en la nueva tecnología, aplicaciones muy significativas para el sector: por un lado, el documento y la memoria, muy importante para un arte eminentemente efímero; por otro, la experimentación a través del diálogo entre los dos lenguajes, coreográfico y audiovisual, en la búsqueda de un nuevo espacio -virtual- de representación y, por último, una herramienta para la promoción y la difusión a través de los medios: La televisión.

Fecha: 4 diciembre

Hora: 19:30

Lugar: Auditorio Sabatini

CICLO DE CINE Y VÍDEO

LA IMAGEN ES UN VIRUS. HISTORIAS DEL CINE (1980-1990s)

El título de este ciclo alude a una cita de William Burroughs, figura decisiva para la contracultura de los 80s, buscando replantear la imagen vinculada al cuerpo, a las redes de afecto y al contagio como forma de transmisión y transformación.

Gran parte de los debates de la llamada posmodernidad se esforzaron, por el contrario, en pensar la imagen como fin en sí misma. Ésta era entendida como implosión de una esfera, la de los medios de masas, que sustituía a cualquier referente real por un simulacro de mera superficie. Este ciclo discute esta tesis. A lo largo de diez sesiones, dedicadas al nuevo orden global post 89, a las paradojas de la constitución de un sistema del arte inescapable, a las comunidades alternativas articuladas en la música o al cuerpo y a las políticas de la identidad, *La imagen es un virus* presenta otra interpretación de los '80 y sus ecos.

Entre los artistas y cineastas representados figuran David Cronenberg, William Burroughs, Dara Birnbaum, Richard Prince, Lynda Benglis, Andy Warhol, General Idea, Jaime Davidovich, Antoni Muntadas, Fischli & Weiss, Martin Kippenberger, Rodney Graham, Andrea Fraser, Bela Tarr, Hito Steyerl, Ursula Biemann, David Wojnarowicz, Trinh T. Minh-ha, Sadie Benning, Sue Friedrich y Derek Jarman.

Fecha: 11, 14, 18, 21, 25 y 28 noviembre, y 2, 5, 9 y 12 diciembre de 2013

Hora: 19:00 h

Lugar: Auditorio Sabatini

PERFORMANCE

MATT MULLICAN

El trabajo de Matt Mullican desarrolla un atlas enciclopédico de signos gráficos que contesta la traducción visual del mundo y analiza los distintos mecanismos de conocimiento a través de la imagen. En una década como la de los 80, en la que el debate en torno a la representación se convierte en uno de los principales campos de batalla, la brecha entre sujeto y objeto o entre signo y significado de las cosmologías de Mullican cobra una especial relevancia.

A partir de 1978, el artista comienza a realizar una serie de dibujos en performances públicas bajo hipnosis, en las que su comportamiento autista y esquizofrénico alude a cierto estado nervioso del sujeto contemporáneo. Al mismo tiempo, esta serie de trabajos se revela como una manera de “vivir” en la imagen. En esta conferencia performativa, Matt Mullican revisita sus performances bajo hipnosis.

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 19:00h

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa