

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

z a j

1 9 6 4 - 1 9 9 5

**23 de
enero**

**21 de
marzo
de 1996**

zaj

1964-1995

Zaj, palabra elegida al azar por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce en julio de 1964 en Madrid, simplemente significa zaj. Sus creadores procedían de la música. Hidalgo (Las Palmas, 1927) y Marchetti (Canosa di Puglia, 1931) se conocieron en Milán en los cursos de Bruno Maderna (1956). Dos años más tarde entraron en contacto con John Cage. Este encuentro será de vital importancia ya que incidirá de forma determinante en sus carreras recién comenzadas. Después de una corta estancia en Barcelona, en donde organizan una serie de conciertos bajo la denominación de "Música abierta" (1960), abandonan el país con destino a Italia regresando de nuevo a principios de 1964. Por su parte, Ramón Barce había participado en la creación del grupo "Nueva música" (1956). Zaj se presentó como un movimiento de vanguardia abierto y paralelo a las últimas manifestaciones artísticas internacionales (Fluxus, arte conceptual, mail-art, música de acción, poesía visual...). Marchetti lo definía como un bar en el que "la gente entra, sale, está; se toma una copa y deja una propina". Esto es lo que hicieron en determinados momentos Tomás Marco, José Luis Castillejo, José Cortés, Manuel Cortés, Manolo Millares, Eugenio de Vicente, Alberto Schommer, Luis Mataix... y Esther Ferrer. De este grupo sólo ha permanecido Esther Ferrer que, junto a Hidalgo y Marchetti, han constituido el núcleo central desde 1970. Ramón Barce abandonó Zaj al año siguiente de su incorporación.

Zaj se ha paseado por el panorama artístico español provocando casi siempre la repulsa radical del público y de la crítica periodística. Reacciones como: "Zaj no es nada; ni acaso unas cuantas zarandajas soberanamente bobas" o

"para ser zajista sólo se necesitan dos virtudes importantes: tener paciencia para aguantar los abucheos y tener bastante rostro", han sido una constante en su historia. Sólo se salvan un grupo reducido de amigos y algunos críticos de arte y de música, sobre todo en la última década, que han visto en sus trabajos una nueva forma de concebir la vida y el arte.

Desde 1964 a 1995, Zaj ha permanecido en medio de la protesta, el olvido y el desinterés. En los últimos años se ha empezado a considerar su aportación a la vanguardia tanto nacional como internacional. La mejor prueba es esta exposición, que pretende establecer a través de tres periodos, los elementos que marcaron estos años.

Zaj se manifestó públicamente con un cartón que, enviado a un número determinado de personas, les invitaba a participar en el traslado, que ya había sido realizado, de tres objetos de madera por diferentes calles y plazas de Madrid (19 noviembre 1964).

Ante el público se presentaron por primera vez el 21 de noviembre de 1964 con un "concierto de teatro musical" en el Colegio Mayor Menéndez Pelayo de Madrid. De esta forma se inició un primer periodo (1964-1973), el más significativo, que va a estar dominado por los conciertos, los cartones y la escritura.

Los conciertos zaj son una sucesión de breves acciones que nada tienen que ver con un concierto tradicional. Son fragmentos cotidianos ofrecidos al público fuera de su contexto, a través de gestos, movimientos, frases escritas, silencios y exhibición de objetos. Un concierto zaj es ante todo un espectáculo visual y una teatralización de la vida cotidiana, donde están presentes el pensamiento zen, Duchamp, Cage, Marinetti, etc. Estos conciertos se presentan en lugares tan dispares como colegios mayores, calles, plazas, facultades, trenes, galerías de arte, estudios de artistas, ...

Las cosas.

Esther Ferrer. Performance
Quebec, 1993

Foto de François Bergeron

Alzar los brazos

Acción de Walter Marchetti

Intervienen: Walter Marchetti,

Juan Hidalgo y Esther Ferrer

The Kitchen, Nueva York, 1973

Foto de Peter Moore

Los "cartones" son tarjetas que enviaban por correo utilizando este medio como soporte y elemento de comunicación directa con el público. A través de ellas presentaban a los receptores una diversidad de propuestas. Desde invitaciones, textos, poemas, crucigramas, calendarios, felicitaciones... hasta un concierto para ejecutar en casa. Este trabajo constituye una de las aportaciones más interesantes al arte postal.

Música de cámara nº 182

Walter Marchetti. 1990

Escultura.

Foto de Fabrizio Garghetti

Los libros zai rompen con la idea convencional que tenemos de tales objetos al transgredir las leyes de la escritura. La página ya no es eminentemente un elemento transmisor de mensajes, ya que no se estructura según los códigos establecidos. El libro se transforma en un objeto de consumo estético. Hidalgo, Marchetti y sobre todo José Luis Castillejo, junto a creadores como Joan Brossa, van a participar en el resurgimiento de la escritura de vanguardia en nuestro país que se había quedado paralizada en el libro "Carteles" (1928) de Giménez Caballero.

En el extranjero las actividades zai tuvieron una gran proyección. Lo demuestra el hecho de que durante este periodo algunos de sus miembros realizaron dos giras por Europa. La primera de ellas por Londres, Frankfurt, Aachen y Berlín (septiembre 1966). En Londres, Juan Hidalgo y José Luis Castillejo participaron en DIAS (Destruction in Art Symposium) en el que intervinieron Yoko Ono, Wolf Vostell, Hermann Nitsch, Günter Brus, etc. La segunda gira tuvo lugar el mes de mayo de 1968 visitando Rouen, París (Museo de Arte Moderno), Düsseldorf (taller de Immendorf), Colonia (galería Rudolf Zwirner) y Aachen.

Este periplo internacional concluyó con la gira por Estados Unidos y Canadá (1973), invitados por John Cage, que les llevó por ciudades como New York, Berkeley, Montreal, Phoenix, San Francisco, etc.

Una vez finalizada esta gira, Juan Hidalgo y Walter Marchetti se establecen de nuevo en Milán y Esther Ferrer vuelve a París. Comienza un nuevo periodo en la historia de Zai (1974-1983) que va a transcurrir fundamentalmente fuera de nuestras fronteras. Su presencia en España no va a ser tan significativa.

Hidalgo y Marchetti vuelven a la música y al mismo tiempo continúan presentando junto a Esther Ferrer sus conciertos de acción sobre todo en Italia y en otras ciudades europeas. Introducen el concepto de performance para sus nuevas obras que ahora son más teatrales y en las que intervienen lo literario y la memoria individual. Uno de los hechos más relevantes de esta nueva década es la participación del grupo en el happening de John Cage, "El tren de John Cage (a la búsqueda del silencio perdido)" celebrado en la ciudad de Bolonia (junio 1978).

En la última etapa del grupo, que hemos establecido entre **1984-1995**, Hidalgo, Marchetti y Esther Ferrer continúan ofreciendo sus performances y sus conciertos zaj. Paralelamente desarrollan individualmente, de forma mucho más manifiesta, una obra plástica objetual. Las galerías de arte comienzan a aceptar sus trabajos. Zaj vuelve a estar presente en la escena artística de nuestro país. Su mensaje empieza a formar parte del orden.

Zaj, como ya hemos señalado, no necesita definiciones, pero ante la necesidad que sienten algunos por obtener una respuesta a sus preguntas, Juan Hidalgo les recuerda que zaj es "aquello" que no queréis saber pero que sabéis, "aquello" que queréis hacer pero que no hacéis, "aquello" que no queréis comprender pero que comprendéis, "aquello" que queréis decir pero que no decís, "aquello" que no queréis pensar pero que pensáis, "aquello" que queréis gozar pero que no gozáis, "aquello" que no queréis temer pero que teméis, "aquello" que queréis imaginar pero que no imagináis, "aquello" que no queréis ser pero que sois, "aquello" que queréis dar pero que no dais, "aquello" que no queréis reflexionar pero que reflexionáis, "aquello" que queréis.... pero que no...., "aquello" que no queréis... pero que...., vuelve siempre a empezar".

Música para 5 perros, un polo y

6 intérpretes varones

Acción de Juan Hidalgo

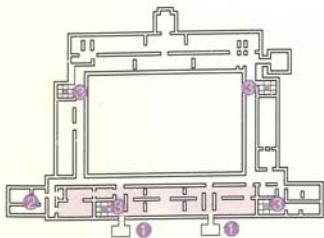
Intervienen: Juan Hidalgo, Robin Page,

Günter Brus y Hermann Nitsch

Destruction in art symposium (DIAS)

Londres, 1966

Foto de Hanns Sohm

PLANTA 3ª

- 1 Ascensores
- 2 W.C.
- 3 Salidas de Emergencia

Del 23 de enero
al 21 de marzo de 1996

Comisario
José Antonio Sarmiento

Coordinación
Carlota Álvarez Basso

Asistente de coordinación
Benjamín Villares Presas

Diseño del montaje
Ángel Bados

Transporte
Edict
URBANO

Seguros
Plus Ultra

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Santa Isabel, 52. 28012 Madrid
Tifs: 467 50 62-468 30 02
Fax: 467 31 63

Horario de exposiciones
Lunes a sábados de 10.00 a 21.00 h.
Domingos de 10.00 a 14.30 h.
Martes cerrado

Coordinación del Museo
Ana Marina García Rubio

Diseño gráfico
Mar Lissón, Lalí Almonacid

Maquetación
Aula de Diseño

Fotocomposición y fotomecánica
Marín y Menden

Realización gráfica
Artes Gráficas Danubio, S.L.

D.Legal: M-2197-1996
NIPO: 305-96-005-X

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

MINISTERIO DE CULTURA