

Exposición 5 de octubre de 2016 - 9 de enero de 2017

Edificio Sabatini, Planta 1

Marcel Broodthaers

Una retrospectiva

Tableau et tabouret avec oeufs [Cuadro y taburete con huevos], 1966

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924-Colonia, 1976) es una figura clave del arte contemporáneo, referencia y catalizador de muchos discursos y prácticas actuales: trabaja desde dentro de la práctica pictórica, pero liberado de la nostalgia de su pasado, que estaba ligado a la nobleza de las bellas artes y su lucha por ocupar un espacio dominante; trabaja desde la literatura, pero se mantiene fuera del mundo literario y editorial; trabaja desde una posición que cuestiona la institución artística pero no se desvía hacia la crítica institucional. Su obra acaba generando su propio espacio, un espacio cerrado, sellado, autosuficiente, como el huevo y el mejillón, sus símbolos. El mundo de Broodthaers está sitiado pero es resistente, hermético. Es un entorno en el que no se concibe el exterior y todas las prácticas se superponen o relacionan sin jerarquía: un espacio en el que la película es decorado y el decorado, parte del mecanismo cinematográfico, donde la pintura se hace literatura, mientras que la literatura se hace objeto, y el objeto, palabra.

La producción de Broodthaers busca dar respuesta a preguntas básicas de las artes plásticas, reflexionando en torno a la idea de representación y la producción de significado a través del uso de sistemas de conocimiento existentes. Para ello se vale de un anacronismo intencionado y una retórica sutil y, en ocasiones, hermética, que le confieren la distancia necesaria con la que dirigirse a su tiempo y cuestionarlo lúcidamente. Le preocupa especialmente la complacencia y el agotamiento que acusan ciertas formas artísticas al ser asimiladas por el mercado y las instituciones, y reivindica la capacidad subversiva de la poesía y las artes visuales. Su obra hace de la negación, la complejidad y la reacción contra sí misma sus motores creativos, resultando inclasificable dentro de las principales corrientes de la época, como la

nueva figuración o el pop. A partir de negaciones dialécticas desestabiliza las categorías, las convenciones, los roles —encarnó las figuras del poeta, el artista, el comisario y el director de museo— y todo tipo de asunciones, planteando nuevos escenarios de posibilidad en la frontera entre la palabra y la imagen, donde ambas revelan sus diferencias y su contacto. “El lenguaje de las formas debe reunirse con el de las palabras”, con esta determinación se propuso conquistar el espacio a través de la poesía, encontrando sus principales referentes en los poetas Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé, y en su amigo el pintor René Magritte.

Hasta 1964, Broodthaers escribe poesía, trabaja de articulista y fotógrafo, y vende ejemplares raros de libros. En ese momento,

Chez votre fournisseur (Le Vinaigre des Aigles) [En su proveedor habitual (Vinagre de águilas)], 1968
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

cuando cuenta con cuarenta años, anuncia su incursión en las artes visuales e inaugura su primera exposición en la Galerie Saint Laurent de Bruselas para la que incrusta en yeso su poemario, *Pense-Bête* [Recordatorio, 1964]. También en esa fecha, Magritte le hace llegar un ejemplar de *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard* [Un golpe de dados jamás abolirá el azar, 1897] de Mallarmé, que Broodthaers interviene más adelante, en 1969, transformando las palabras escritas en franjas negras, sustituyendo el subtítulo de “poesía” por el de “imagen” y la firma del poeta por la suya. Su intención no es abandonar la poesía, sino extenderla a nuevos horizontes, formales y conceptuales, como evidencian sus exposiciones literarias *Le Corbeau et le Renard* [El cuervo y el zorro, 1967 y 1968] y *Marcel Broodthaers à la De-*

blioudebliou/S. Exposition littéraire autor de Mallarmé [Marcel Broodthaers en la Uvedoblevedoble/S. Exposición literaria en torno a Mallarmé, 1969]. Los símbolos más distintivos que hasta entonces se hallaban en sus versos pasan a encontrarse en sus objetos. El mejillón y el huevo, entre otros, a los que recurre de manera constante desde distintos prismas, poseen diversos niveles de lectura y connotación —como referencias a la identidad belga o a su propia práctica aislada— y se sirve de ellos para abordar la idea de representación y las asociaciones semánticas mediante discrepancias, juegos y equívocos. Unos años antes, filma su primera película, *La Clef de l'horloge. Poème cinématographique en l'honneur de Kurt Schwitters* [La llave del reloj. Poema cinematográfico en honor de Kurt Schwitters, 1957], proyectada en

Marcel Broodthaers. Una retrospectiva

Maria, 1966. The Museum of Modern Art, Nueva York
Donación de Herman J. Daled, 2011

Moules sauce blanche[Mejillones con salsa blanca], 1967
Colección particular, Nueva York

1958, con la que rinde homenaje a la figura de Kurt Schwitters, también poeta y artista visual, que había sabido situarse en las lindes del mercantilismo y la cultura. En esta cinta, rodada en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas, con motivo de una retrospectiva itinerante del artista alemán, Broodthaers experimenta con la forma inconclusa del ensayo, el anacronismo del blanco y negro, y reúne los lenguajes de la poesía, las artes plásticas y el cine, sobre los que vuelve en sucesivas ocasiones.

Su interés por la institución museística cobra un protagonismo esencial a partir de 1968, cuando en su vivienda de Bruselas funda el *Musée d'Art Moderne. Département des Aigles* [Museo de Arte Moderno. Departamento de las Águilas] y declara que deja de ser artista para convertirse en el director de este museo ficticio. Desplaza así su posición de productor de obras para articular y dirimir el estatus del arte en la sociedad. Este proyecto, quizá su obra más importante, le ocupa cuatro años en los que realiza doce presentaciones temporales, que denomina secciones, en siete ciudades de Bélgica, los Países Bajos y Alemania. Las secciones corresponden a periodos cronológicos —los siglos XVII y XIX—; medios artísticos marginales en la época —el cine o el arte popular—; temas específicos como el “águila” en su *Section des Figures* [Sección de Figuras, 1972], para la que reúne unas quinientas representaciones de águilas en muy diversos soportes; y distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del museo, como son la publicidad, la documentación o la financiación. En la mayoría de ellas no incluye obras, sino que se centra en aquellos elementos que constituyen la burocracia institucional: cartelas, invitaciones, rótulos, horarios,

señalética o catálogos. Por ejemplo, su *Section Financière* [Sección Financiera], incluida en la presente exposición, se desarrolla como publicación y está acompañada por invitaciones y documentación contractual. Consiste en una sobrecubierta que envuelve diecinueve ejemplares del catálogo de la Feria de Arte de Colonia de 1971, cada uno de ellos dedicado a un artista o escritor. En la sobrecubierta se lee: “Musée d’Art Moderne à vendre pour cause de faillite” [Se vende museo de arte moderno por quiebra, 1970-1971]. La misma información se repite en el interior en alemán, donde además se indica como contacto comercial la Galerie Michael Werner, de Berlín, que participaba en la feria de Colonia. En paralelo, anuncia el

contrato de venta de un lingote de oro fino, estampado con un sello en forma de águila — el emblema de la institución— con el fin de salvar de la ruina a su museo. La formalización de esta venta se completaría con la carta de un conservador que disipase las dudas de posibles falsificaciones. El artista realiza, de esta manera, un comentario sobre el valor del arte, en distintos sentidos, sobre la especulación, el mercado y sus códigos, así como del papel de la institución museística en este entramado.

Con su *Musée d’Art Moderne. Département des Aigles*, más que una obra, Broodthaers perfila nuevos márgenes para la creación artística. Desvela la naturaleza discursiva del

Salle blanche [Sala blanca], 1975. Centre Pompidou, París. Musée national d’art moderne. Centre de création industrielle. Vista de la exposición Marcel Broodthaers. *Una retrospectiva*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Museum-Museum [Museo-Museo], 1972. Colección MACBA, Fundación MACBA

museo y su posición de autoridad, al mismo tiempo que reivindica el potencial disruptivo del objeto artístico y advierte sobre los peligros de su asimilación y legitimación por parte de las estructuras dominantes. Precisamente, este museo ficticio cierra cuando obtiene el reconocimiento institucional de la documenta 5, la exposición de arte contemporáneo celebrada en Kassel en 1972.

Ese año inicia las primeras obras que componen el conjunto que más tarde se llamaría *Peintures littéraires* [Pinturas literarias]. La vuelta al medio pictórico resulta en cierta medida una provocación al coincidir con el auge del arte conceptual en las galerías y la cuestión de la serialización en el minimalismo. Broodthaers opta por tensar la categorización que elige para

sus piezas: las denominadas “pinturas” no están pintadas por él, sino que supervisa su ejecución, encargada a una imprenta y editorial de libros de arte; no son objetos únicos, realiza series de cinco y seis, gesto que enfatiza cuando expone hasta tres copias de una misma pintura en ubicaciones diferentes; y están compuestas exclusivamente de texto impreso. En estos textos también las identificaciones resultan resbaladizas, estableciéndose asociaciones desconcertantes entre los nombres escritos de figuras vinculadas a la literatura de los siglos XIX y XX, y los verbos que los acompañan.

A principios de 1974, Broodthaers transforma en un exuberante jardín, llamado *Un jardin d'hiver* [Un jardín de invierno], una sala del Palais des Beaux-Arts de Bruselas.

Desde ese año y hasta su muerte, trabaja la idea de lo que denomina “*décors*” [decorados] en las distintas exposiciones que realiza, poniendo una vez más en cuestión la autonomía del arte a través de diferentes estrategias, como la de devolver al objeto artístico una función en tanto que atrezo. Asimismo, recurre al dispositivo de exhibición como ámbito de trabajo y exploración: reutiliza y reubica sus obras previas en distintos contextos, generando nuevas posibilidades de sentido, como *Planche à charbon* [Plancha de carbón, 1967] que, por primera vez, expone horizontalmente. Por otra parte, estos trabajos dan cuenta de su fascinación por el cine; de hecho, utiliza algunos de ellos, como *Décor. A Conquest by Marcel Broodthaers* [Decorado. Una conquista de Marcel Broodthaers, 1975] presentado en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres, para rodar películas; en el caso mencionado: *La Bataille de Waterloo* [La batalla de Waterloo, 1975]. Destaca también su tendencia a la indefinición y la contaminación, entre realidad y ficción, o entre el espacio privado y público, con el que se remonta a los orígenes de las colecciones y museos —también del suyo propio—. Mediante su pronunciado anacronismo, tanto por el concepto mismo de decoración como por los motivos de instalación —palmeras, loros o alfombras—, estos decorados trazan lazos históricos con aspectos como el colonialismo y apuntan a las relaciones interdependientes del arte con otros campos como son la historia o la política. En su última exposición, *L'Angélu de Daumier* [El ángelus de Daumier, 1975] en el Centre national d'art contemporain de París, dedica distintas salas a diferentes temáticas: por ejemplo, *Salle blanche* [Sala blanca], en la que reproduce a escala real

una de las estancias de su vivienda, recorriendo las paredes y el techo con palabras relacionadas con el arte y el proceso artístico; o la *Salle outremer* [Sala de ultramar], donde trabaja el concepto del mar entendido como fantasía exótica y metáfora de escapismo propias de las narrativas coloniales.

Broodthaers decía estar “haciendo una reflexión sobre la sociedad y la cultura por medio de casi todas las piezas que realizo”. A lo largo de su trayectoria mantuvo una postura crítica y exigente hacia su trabajo, su posición como creador y el medio en el que se insertaba, y lo mismo demandó de los espectadores. A través de una obra compleja y críptica instó a cuestionar los dispositivos y condiciones de producción, circulación y recepción no solo del arte y la literatura, sino del conocimiento en un sentido amplio. La comunicación y las posibilidades de alcance de su discurso y práctica le determinaron en gran medida a desarrollarse como artista visual, trascendiendo la reducida y entendida audiencia que habían tenido sus poemas. Este equilibrio entre complejidad y hermetismo, y el reconocimiento del acto comunicativo como posibilidad de cambio, evidente en sus numerosos escritos y cartas abiertas, mantienen vigentes y operativas sus propuestas dentro de los debates contemporáneos.

Tableau et tabouret avec oeufs, 1966
Chez votre fournisseur (Le Vinaigre des Aigles), 1968
Maria, 1966
Moules sauce blanche, 1967
Salle blanche, 1975
Museum-Museum, 1972
© The Estate of Marcel Broodthaers c/o SABAM
Belgium – VEGAP 2016

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

Horario

De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Domingo

de 10:00 a 14:15 h
visita completa al Museo,
de 14:15 a 19:00 h
visita a Colección 1
y una exposición temporal
(consultar web)

Martes

cerrado

Las salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

Actividades relacionadas

A propósito de...

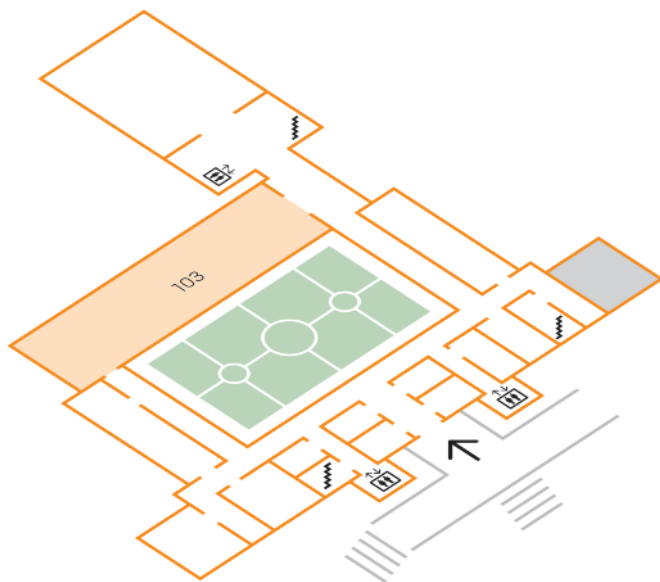
Marcel Broodthaers. Una retrospectiva
Visitas comentadas a cargo del equipo
de mediación
Viernes a las 19:15 h
y domingos a las 12:30 h
(Desde el 9 de octubre)

Encuentro

¿Qué fue de la crítica institucional?

Miércoles, 5 de octubre a las 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio
Participantes: Christophe Cherix,
Jean-François Chevrier, Dirk
Snauwaert, Dorothea von Hantelmann
y Manuel Borja-Villel

www.museoreinasofia.es

Organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid,
y The Museum of Modern Art, Nueva York

Programa educativo
desarrollado con el mecenazgo
de Fundación Banco Santander

Colabora

