

NUEVOS REALISMOS: 1957 – 1962
Estrategias del objeto, entre *readymade* y espectáculo

FECHAS: 15 June – 4 October

LUGAR: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Sabatini building A1,

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

COMISARIA: Julia Robinson

COORDINADORA: Carolina Bustamante

Robert Rauschenberg, Yves Klein, Allan Kaprow, Martial Raysse, Christo, Piero Manzoni, Jean Tinguely y Andy Warhol, entre otros, serán los protagonistas de la exposición *Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre readymade y espectáculo* que se podrá ver en el Museo Reina Sofía hasta principios de octubre. La muestra es de gran envergadura, no sólo por el número de artistas que se han reunido para la ocasión, sino porque pone de manifiesto la importancia y el papel catalizador que jugaron todos ellos en un periodo muy concreto de la historia del arte en la década de los sesenta. A través de más de 230 obras, pertenecientes a 29 artistas, la exposición, constituye una ocasión única para que el visitante se adentre en este momento histórico.

Entre 1957 y 1962, algo importante estaba cambiando en la práctica del arte contemporáneo. Con la muerte de Jackson Pollock en 1956 se daba paso al fin definitivo del expresionismo abstracto americano y nuevos horizontes artísticos comenzaban a perfilarse. Tal y como señala la comisaria, Julia Robinson, en el paso a los años sesenta, una generación de artistas rompió la autonomía de lo moderno con un "nuevo realismo" que hacía uso del espacio real y el tiempo real. Todos ellos tenían en común un intento por alejarse de la pintura expresiva y de retornar al objeto, inspirándose en sus determinaciones más avanzadas hasta la fecha. Estos creadores emergentes pretendían convertir los gestos grandilocuentes en acciones cotidianas y descubrir, entonces, una nueva práctica artística a través de la transformación de sus estrategias y contextos.

A comienzos de 1957, Marcel Duchamp, gran figura del dadaísmo e inventor del *readymade*, dio una conferencia en Estados Unidos titulada "El acto creativo". En un momento en que parecía que la pintura moderna que había predominado durante las décadas 40' y 50' (informalismo y tachismo en Europa, y expresionismo abstracto en EE.UU.) había muerto junto con Pollock, su protagonista más lúcido, Duchamp, señaló que la expresión directa había quedado obsoleta. En un contundente acto de desmitificación de la subjetividad artística, anunció que el espectador era quien "completaba" la obra de arte. Para Duchamp, el artista desempeñaba el papel de un mediador que canalizaba los significados ya inherentes a los objetos y a los materiales, abocados a cambiar a lo largo del tiempo. La fuerza conceptual del *readymade* de Duchamp comenzó a comprenderse a finales de los 50 a través de diversas exposiciones y de la importante publicación de la primera monografía de su obra en 1959, en una edición bilingüe en francés e inglés. Su proyecto, aún difícil, fue defendido por el compositor John Cage y puesto a

prueba en la obra de Robert Rauschenberg, uno de los primeros en extender los límites de la pintura mediante la incorporación de objetos *readymade* en sus "Combines".

El término *Nouveau Réalisme* fue acuñado en 1960 por el crítico francés Pierre Restany para describir a un grupo de artistas que estaban definiendo una serie de enfoques de la práctica artística radicalmente nuevos: desde la espectacularización de la pintura hasta la acumulación y la fijación de objetos cotidianos en nuevos marcos fortuitos, infundidos de temporalidad. El término empleado en este caso, en palabras de la comisaria, pretende distanciarse de su carga específica original. El «nuevo realismo» que aquí se define constituye un objeto histórico de carácter híbrido, que sintetiza no sólo las iniciativas del grupo francés que se constituyó en 1960, sino un contexto más amplio que comprende figuras fundamentales en Estados Unidos desde Robert Rauschenberg, capaz de abarcar un interés persistente por la pintura y el retorno del *readymade*, hasta Allan Kaprow, quien introduce el happening como nueva estrategia artística.

Otro de los puntos clave de estas propuestas es el hecho de que huían de los museos y de las clasificaciones más tradicionales. Estos artistas se reunían en torno a exposiciones, *performances* y eventos, y se organizaban en pequeñas galerías comerciales punteras. Galerías de arte pequeñas regentadas, en su mayoría por mujeres, presentaban con entusiasmo el arte joven, rechazado por el *establishment* y en colaboración con los artistas, desarrollaban estrategias de innovación para dar rienda suelta a sus experimentos. Por ello, espacios como la **Galerie Iris Clerf** de París, la **Martha Jackson Gallery** o la **Anita Reuben Gallery** de Nueva York, tienen un lugar destacado en la muestra. En este sentido hay que mencionar, por ejemplo, la reconstrucción que se ha realizado expresamente para esta ocasión de *American Moon* de **Robert Whitman** cuya instalación y performance original fue mostrada al público por primera vez en la Reuben Gallery en 1960.

Adicionalmente, la muestra recoge diversas instalaciones, obra gráfica, esculturas y pinturas, y se ve enriquecida con una selección de material documental que reúne escritos de artistas, fotografías, libros, prensa de la época o incluso libros de invitados de las galerías... Se proyectarán igualmente un total de doce películas, como documento esencial para activar y evocar las acciones que originalmente formaron parte del arte creado en este momento.

La exposición se ha organizado de manera cronológica, y aunque el grueso de las obras se exhiben en la primera planta del edificio Sabatini, hay piezas que sobrepasan las puertas de las salas y se muestran en diferentes lugares del Museo. En uno de los pasillos del claustro, por ejemplo, se ha reproducido una

enorme instalación de **Allan Kaprow**. Con el título de *Yard* se presenta una obra que Kaprow imaginó en su momento, y que está compuesta por más de 1000 neumáticos. La reconstrucción de la pieza ha sido realizada por el artista francés Christian Xatrec, y el visitante en su recorrido podrá no sólo verla, sino olerla. Por otra parte, la guardarrope del antiguo Hospital acogerá una instalación sonora de Öyvind Fahlström –*Birds in Sweden*– y en el Espacio Uno se representará las performances e instalación de **Robert Whitman**, *American Moon* anteriormente mencionada. *The American Moon* es una compleja arquitectura interior de varios túneles, construidos por el artista con materiales efímeros, que culminan en un espacio central con características escénicas. Junto a diferentes sonidos, luces y proyecciones tiene lugar una serie de performances que Whitman define como una “empatía plástica”: “la seducción de alguien en tu mundo en términos de ritmos, colores e imágenes ya sean pictóricas, auditivas o filmicas”.

El recorrido de la muestra comienza con una sala denominada “Fuera de abstracción” que supone la respuesta de toda una generación de jóvenes artistas que se alejaban de la pintura abstracta dominante en el panorama artístico en las últimas décadas. El influyente ensayo de Allan Kaprow, *The legacy of Jackson Pollock* (El legado de Jackson Pollock, 1958), argumentaba que la pintura debía convertirse en un entorno, un ambiente, a partir de la vida en la calle. Estos artistas que dejan la pintura para pasar a la acción, transforman los grandes gestos en acciones cotidianas. El francés **Yves Klein** es un ejemplo claro de ello y su trabajo constituye una pieza fundamental en la muestra, por lo que se incluyen algunos de sus 11 monocromos azules que en 1957 presentó en cinco galerías europeas. Sus pinturas, idénticas en tamaño, estaban montadas a alturas escalonadas. Esta forma coreográfica de colgar los cuadros sugería cierta escenificación de la pintura. Las diferentes muestras realizadas por el artista no estaban exentas de elementos espectaculares como por ejemplo, la liberación de 1001 globos azules, que llenaron de azul el cielo de París.

Otro de los autores fundamentales representados es **Jean Tinguely**, que colaboró junto a su amigo Yves Klein en varias exposiciones. En esta ocasión se incluye la obra *Excavatrice de l'espace* que se expuso en la galería Iris Clert junto a los monocromos de Klein. La obra *Ballet de pauvres* (*El Ballet de los pobres*) de 1961, es una de las piezas claves del recorrido: diversos objetos colgados de una plancha metálica sujeta al techo, se mueven produciendo un ruido ensordecedor.

Sin duda alguna, otra de las obras más significativas de la muestra es la reproducción exacta del escaparate central de la galería Iris Clert, realizado por **Arman** en 1960. El artista recorrió las calles de París buscando objetos desechados y con ellos relleno el escaparate de la galería. Un año antes, en 1959, Arman había empezado a trabajar en una serie de *Poubelles* (cubos de

basura): desperdicios acumulados en vitrinas de cristal, también aquí presentes y que definirían nuevos términos para la escultura y para la codificación del objeto.

La muestra finaliza con unas salas dedicadas a lo que serían los primeros pasos o primeras manifestaciones del Pop Art. La propia comisaria tiene un término para definir a este periodo: *Popie*, con el que se refiere al Warhol que todavía no es Warhol, o al Lichtenstein que está empezando, es decir a los “cachorros” del nuevo arte.

Los artistas que se encuentran representados en la exposición son los siguientes: **Arman, George Brecht, Robert Breer, Cesar, Christo, Jim Dine, François Dufrne, Gérard Deschamps, Öyvind Fahlström, Raymond Hains, Allan Kaprow, Yves Klein, Yayoi Kusama, Roy Lichtenstein, Piero Manzoni, Claes Oldenburg, Giuseppe Pinot Gallizio, Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Ben Vautier, Jacques de la Villegié, Wolf Vostell, Andy Warhol, Robert Watts y Robert Whitman.**

Catálogo

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo que, además de reproducir las obras expuestas, cuenta con textos realizados por prestigiosos historiadores de arte y críticos; **Ágnes Berecz** (doctora por la Universidad Sorbona de París) **Benjamín H.D. Buchloh** (catedrático de la Universidad de Harvard), **Emmelyn Butteerfiel-Rosen** (doctora por la Universidad de Princeton), **Hannah Felman** (doctora por la Universidad de Columbia), y **Julia Robinson** (doctora por la Universidad de Princeton y comisaria de la muestra). Por otro lado, el catálogo cuenta con una amplia cronología compilada por **Billy Kliver** y **Julie Martin** (investigadora, escritora y productora de películas documentales sobre Robert Rauschenberg y EAT *–Experiments in Art and Technologie–* entre otros).

Actividades paralelas

A propósito de la exposición, el departamento de educación del Museo ha organizado unas visitas guiadas, que se realizarán todos los jueves a las 19h.

Performance de Robert Whitman

El artista Robert Whitman realizará cuatro performances en el espacio Uno del Museo de la pieza *American Moon* cuya instalación y performance original fue mostrada al público por primera vez en la Reuben Gallery de Nueva York en 1960.

Lugar: Espacio Uno

Fechas: 15 y 16 de junio

Hora: 18h y 20h

Entrada: gratuita, limitada a 60 personas por actuación