

Dos lecturas sobre la colección

Juan Luis Moraza "El retorno de lo imaginario. Realismos entre XIX y XXI"

Rosa Barba "Una conferencia comisariada"

ROSA BARBA "Una conferencia comisariada", 2010

JUAN LUIS MORAZA "El retorno de lo imaginario. Realismos entre XIX y XXI", 2010

- FECHAS:** 19 de mayo – 30 de septiembre 2010
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Edificio Sabatini 3ª planta
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- COMISARIOS:** Juan Luis Moraza y Rosa Barba
- COORDINADORA:** María de Prada

A través de *Dos lecturas de la colección*, los artistas Rosa Barba y Juan Luis Moraza, han realizado un exhaustivo estudio de los fondos del Museo Reina Sofía (cerca de 18.000 obras) para posteriormente hacer una selección, dando así sendas visiones y propuestas de colección. Algunas de las obras escogidas nunca antes habían salido de los almacenes del Museo. Hay objetos, documentos, esculturas, pinturas, reproducciones,... fechados desde finales del siglo XIX hasta hoy.

Dos lecturas de la colección representa una tentativa por reintroducir el montaje de tiempos diversos y duraciones heterogéneas dentro del museo. Esto surge del convencimiento de que, en tanto que institución que ordena objetos, artefactos, documentos, el museo no sólo debe analizar qué historias narra, sino qué dispositivos emplea en su narración.

Juan Luis Moraza. "El retorno de lo imaginario. Realismos entre XIX y XXI"

La propuesta de Juan Luis Moraza (Vitoria, 1960) pretende reconocer continuidades en el arte del presente, donde la historiografía ha instituido discontinuidades; reconocer singularidad y transversalidad, allá donde se presupone continuidad estilística. Según Moraza "toda colección es incompleta, pues en su diversidad no puede dar cuenta del infinito cosmos de obras y experiencias que componen la historia del arte. Cada obra nos hace llegar su intensidad y su enigma desde el instante en que fue creada...; recíprocamente, los relatos históricos nos constituyen, organizan nuestra sensibilidad, nuestra imaginación, nuestro sentido de la realidad".

Moraza ha reunido para esta ocasión un amplio espectro artístico de los fondos de la Colección del Museo Reina Sofía, en total 211 obras. En términos cronológicos, los muros de las salas se organizan en tres franjas temporales: la superior corresponde a obras del Siglo XIX, entre 1881 y 1907; la central, a obras del Siglo XX, entre 1900 y 1980; y la franja inferior, a las realizadas desde 1980 hasta hoy.

En términos de representación, la muestra se articula horizontalmente en tres ámbitos en función de tres tipos de realismos. En primer lugar, el que Moraza denomina realismo icónico (sensorial y emocional); en segundo lugar, el realismo simbólico (estructural y conceptual) y por último, el realismo indicial (material y contextual)

"Se ofrece un mosaico cromático en el que son las relaciones entre las obras las que evocan los contenidos de la exposición. No se trata de recuperar un estilo expositivo inusual hoy en día, pero sí de sacrificar deliberadamente el aislamiento que permitiría contemplar limpiamente cada una de las obras por separado, para potenciar las relaciones entre las mismas, y ofrecer de ese modo la imagen de una constelación, de un sistema ordenado pero abierto hecho de vínculos entre ellas. No pretende ser exhaustiva, pero sí transmitir de modo sensible esa condición sistémica propia del arte", afirma Moraza.

Entre los artistas seleccionados cabe citar entre otros a **Blay i Fábregas, Jan Fabre, Julio González, Kosuth, Melchers, Morandi, Narkevicius, Óscar Domínguez, Santiago Rusiñol, Eva Lootz, Chuck Close, Julio González, David Hockney, Darío Urzay, Christo, Roy Lichtenstein, Eduardo Chillida o Pablo Serrano.**

Rosa Barba. "Una conferencia comisariada"

A través de un conjunto representativo de artistas de los siglos XX y XXI, Rosa Barba (Sicilia, Italia, 1972) se pregunta y debate las cuestiones artísticas que se consideran más importantes en 2010. A modo de símil, Barba invita a participar a través de sus obras a diferentes artistas de la colección, en una conferencia sobre la conciencia colectiva en el contexto de un archivo. "He invitado a estos artistas a participar. Muchos de ellos no son contemporáneos; algunos acaban de llegar al Museo Reina Sofía, otros han pasado aquí gran parte de su existencia; el caso es que ahora actúan juntos sobre un mismo escenario", comenta Barba

Con esta puesta en común "donde actúan todos en el mismo escenario", la artista no espera ni desea alcanzar una serie de conclusiones definidas, sino que aspira más bien a descubrir supuestos ocultos, eliminar ideas obsoletas, y formular cuestiones novedosas y necesidades intemporales. "Al negar el pasado e ignorar el futuro, el artista es libre de hacer una declaración radical que perdure en el tiempo. Una energía que conecta a todos los artistas de todas las épocas, un encuentro intenso que conmueve, como una babel de voces", comenta la artista.

¿Qué es lo esencial en una obra de arte?, se pregunta Rosa Barba. El objetivo es que, en este encuentro, cada artista hable con voz propia, con una lengua y un temperamento individual. Barba añade al respecto: "aunque el coloquio que entablen sea anárquico, está orquestado como un concierto, como una banda cuyos componentes tocan a la vez o como un coro que se reúne para cantar una canción. El archivo entendido como un conjunto de expresiones intemporales individuales, coreografiadas como una partitura musical, que, sin embargo, pueden alzar la voz a la vez para alcanzar la implacable atemporalidad del arte".

Entre sus artistas "invitados" se encuentran, entre otros: **Mira Schendel, Joelle Tuerlinckx, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Rebecca Horn, Nam June Paik, Antoni Muntadas, Tacita Dean, Cristina Iglesias, Hans Arp, Francis Alys, María Blanchard, Joan Jonas, o Gordon Matta Clark.**

Juan Luis Moraza

El artista vasco cursó estudios en la Universidad de Bellas Artes de Bilbao. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Vigo. Como ensayista ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre arte y cultura contemporánea. Fue miembro fundador del colectivo CVA (1980-1985) junto con Marisa Fernández, con el que creó obras de un marcado conceptualismo. Representó a España en la expo 92 de Sevilla, en la Bienal de Sao Paulo 1994 y en la bienal de Venecia en 2001. Entre sus últimas exposiciones individuales cabe destacar *Repercusiones* (Trayecto, Vitoria, 2007), *Sj* (Elba Benitez, Madrid, 2004) o *Plata*, Madrid (2003). Así mismo, ha participado en diversas exposiciones colectivas como, por ejemplo, *Bida*, Valencia (2001); *Arte español para fin de siglo*, Barcelona (1997); *Mais tempo menos historia*, Oporto (1996) o *Cocido y Crudo*, Madrid (1994). En 2007 fue comisario de la muestra *Incógnitas: cartografías del arte contemporáneo en Euskadi*, en el Museo Guggenheim Bilbao.

Rosa Barba

Aunque nació en Italia, en la actualidad vive y trabaja en Berlín. Estudió cine y artes visuales en Colonia y Amsterdam. Rosa Barba es conocida por sus películas de 16 mm y sus instalaciones. Ha participado en numerosas exposiciones individuales como, por ejemplo, la celebrada en el Center of Contemporary Arts, Tel Aviv. Así mismo, se ha proyectado su obra de manera individual en el Centro George Pompidou, Paris o en la Dia Art Foundation, de Nueva York. Entre sus exposiciones colectivas cabe destacar la realizada en la Fundación Beyeler, en Basilea o en la Temporäre Kunsthalle, en Berlín. Actualmente prepara una exposición para la Tate Modern, de Londres.

LISTA DE OBRAS

Juan Luis Moraza "El retorno de los imaginario. Realismos entre XIX y XXI"

Joseph Kosuth
Una y tres sillas, 1965

Chip Lord
Awaking From the 20th Century, 1999

Miguel Blay i Fabregas
Cap l'ideal, 1897

Jose María López Mezquita
Cuerda de presos, 1901

Charles Clifford
Yuste. Nogal del emperador Carlos V, 1858

Javier de Winthuysen
Proyecto de jardín, ca. 1914

Maruch Sántiz
No sentar los niños en un tronco o en una piedra,
1994

Javier de Winthuysen
Huerta de Sevilla, 1892

José Jiménez
Paisaje andaluz con figura esbozada, 1881

Gustavo Torner
Bodegón de las acelgas, 1955

Miguel Rio Branco
Barcelona, 1993

Jules Bècon
Paisaje, s. f.

Berenice Abbott
New York City by Night, 1932/I.P.

Alfred Stieglitz
Icy Night, New York, ca. 1900

Alvin Langdon Coburn
Fifth Avenue from St. Regis, ca.. 1904/2002

Clara Gangutia
Cine Goya, 1979

José Fernández Marcote
Estudio, 1980

Salvador Tusset y Tusset
Interior de la iglesia de los Santos Juanes, ca. 1923

Rafael Cidoncha
*Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Tercera planta*, 1998

Albino Moreira da Cunha
Interior, 1946

Eduardo Martínez Vázquez
Un trozo de corral, s. f.

Candida Höfer
La biblioteca del MNCARS III, Madrid, 2000
Carlos Chevilly
Bodegón con pescado, 1943

Rubén D, Ortiz-Torres
La Bella y la Bestia, 1995

Giorgio Morandi
Natura Morta, 1959

Milagros de la Torre
*Falso carnet de identificación policial usado por
terrorista*, 1996

Santiago Rusiñol
Retrat de Sarah Bernhardt, 1890-1895

Eva Lootz
Prado I, 2007

Manuel Benedito
Retrato del pintor Luis de Bea, 1910

Chuck Close
Study for Richard II, 1969

Loretta Lux
At the Window, 2004

Hans Hartung
Portrait de Julio González, 1940-1941

Daniel González
Cabeza de niña, 1918

Agustín Querol
San Francisco, s. f.

Julio González
Pasionaria, 1896-1898

Julio González
Crisantemo, 1896-1898

Anónimo
Mano de la Marquesa de Vistabella, s. f.

Julio López
Dormitorio Almagro 28, 1972

Rogelio de Egusquiza
Desnudo femenino, 1899

Julio González
Double masque, 1929

Edward Lucie-Smith
Bernini Navona I, 2001

Ismael Smith
Cabeza cubista, 1913

Matt Mullican
Having a Stomach Ache, 1974

Julio González
Études pour femme assise, 1930-1935

José Ortells
Desnudo, s. f.

Daniel González
Mujer con manto -VI, ca. 1928-1932

Francis Alÿs
Sin título, 2001

Pablo Palazuelo
Paisaje VI, 1997

Elliott Erwitt
Madrid, Museo del Prado, 1995/2002

Anónimo
Ruinias romanas, s.f.

Duane Michals
Chance Meeting, 1970

Jenaro Pérez Villaamil
Interior de Nuestra señora del Pilar, s.f.

Francesc Català Roca
Sombras en la Barceloneta, ca. 1950/2003

José Manuel Ballester
Zurich, 2000

Santiago Pelegrín
Boceto para Atocha-Cuatro Caminos, 1927

Anónimo
Sin título, 1869

Juan Gris
L'enveloppe, 1918

Anónimo
Sin título, 1869

Kasimir Malevitch
Blestifze, 1917-1918

CVA
Paramondrian, 1982. Préstamo Juan Luis Moraza y
María Luisa Fernández

Nina Osipovna Kogan
Sin título, 1920-1921

Sean Scully
9,1,89, 1989

Vassily Kandinsky
Sin título, 1924

Eusebio Sempere
Sin título, 1995

Luis Palmero
Sin título, nº 4, 1983

Antonio Flórez
Teatro de Taormina, 1906-1907

Luis Fernández
Abstracción, 1926-1928

Chema Madoz
Sin título, 1999
Soledad Sevilla
Sin título, 1969

Juan Perez Aguirregoikoa
Arañitas cartesianas, 1995

Elena Asíns
Dolmen I, 1966

Javier Aguirre
Espectro siete, 1969-1970, 8'25''

Lothar Charoux
Composição III, 1950

Sol LeWitt
A Form Driven From a Rectangular Solid, 1992
Mateo Hernández
Leona, 1919

Joel Shapiro
Sin título, 1985-1986

Manuel Mompó
Alaró, 1981

Andreu Alfaro
Sin título (De la vida y la muerte, la memoria, 11),
1987

Jorge Oteiza
Homenaje al estilema vacío del cubismo, 1959

Gary Hill
Black/White/Text, 1980, 7'23''

Pello Irazu
Correspondencia, 1988

Isidro Nonell
La azotea, ca. 1894-1896

Darío de Regoyos
Paseo de Alderdi Eder, 1895

Man Ray
Sin título, 1926

Jean Laurent
Gibraltar, ca. 1880

Paul Caponigro
Rock Wall, 1959

Gustavo Torner
Alamo con inscripciones, 1955

Anónimo
En el mercado de ganado, Sevilla, 1860-1880

Gustavo Torner
Muro enyesado, 1955

Anónimo
E. M. Bane "Sin título" en Camera Work nº 10, 1905

Pablo Picasso
Estudio para el caballo (IV), 1937

Susana Solano
Imagen y memoria, 1989

Kaulak
Retrato de José Echegaray, ca. 1904

Eva Lootz
Sin título, 1977

Concha García Sánchez
Sin título, 1995

J, B, Kerfoot
Inkblot en Camera Work nº 8, 1904. Reproducción

J, B, Kerfoot
Untitled, Silhouette of Stieglitz en Camera Work nº 8, 1904. Reproducción

Antoni Tàpies
Cercle de corde 2, 1969

Gustavo Torner
Sin título, 1969

Lucio Fontana
Concetto spaziale, Attesa, 1960

Marcel Duchamp
Feuille de Vigne Female, 1950-1961

Tony Stubbing
Bisagra con un perno, 1970

Joan Miró
L'Horloge du vent, 1967

Terry Fox
Children's Tapes, 1974, 30'

Yvonne Rainer
*9 Evenings: Theatre & Engineering, Carriage
Discreteness*, 1966, 12'58''

Robert Morris
Untitled (Box for Standing), 1961/1994

Mark Lombardi
Nugan Hand Bank Sydney Australia, 1996

Antonio Doz
Nunca huele mal el cadáver del enemigo, s.f.

Alfonso
El patio del cuartel de la Montaña, 1936/1984

Horacio Ferrer de Morgado
Defensa de Madrid, 1936-1939

Fernando Sánchez Castillo
Arquitectura para el caballo, 2002, 2'30''

José Ortiz Echagüe
Sermón en la aldea, 1903

Luis Quintanilla Isasi
Sin título, 1938

Ramón Casas
Garrote vil, 1894. Reproducción

George Grosz
Spain, 1937

Cristina García Rodero
20 de noviembre, 1991, 1991/1993

F, M, Melchers
D. Miguel Primo de Rivera, 1923

Deimantas Narkevicius
The Head, 2007, 12'14''

Horacio Ferrer
Oficial republicano III, 1936-1939

Fernando Álvarez de Sotomayor
Tejedoras, s.f.

Rafael Canogar
La manifestación, 1974

Pedro G, Romero
Faltan (nº 10 y nº 19 de serie de 20), 1995

Alfredo Felices
Franco, 1964

Julio Antonio
Mujer de Castilla, 1909

Medardo Sanmartí y Aguiló
Retrato de Manuel Becerra, 1885

Dan Graham
Rock My Religion, 1982-1984, 55'

Alfonso Sánchez
Escenificación de las Doloras de Campoamor,
ca. 1903

Antonio Saura
Narración, 1963

Nan Goldin
Picnic on the Esplanade, Boston, 1973

Maygrier
Utopie en el catálogo de Arts Incoherents, 1883.
Reproducción

Alphonse Allais
Combat de nègres dans une cave pendant la nuit, 1883. Reproducción

Elliott Erwitt
North Carolina, 1950/2002

Lorna Simpson
C-Rations, 1991

José Gutiérrez Solana
El ermitaño, 1907

Vassily Kandinsky
Mitten Kreise 1932

Laurie Simmons
Lying objets, 1992

Maruja Mallo
Concorde, 1979

Óscar Domínguez
Frutero come frutas, 1949

Elena Blasco
Santa Georgina y el dragonoso, 1992

Francisco Sancha
Buñolería, s.f.

Natalia Gontcharowa
Costume espagnole, 1916

Nono Bandera
Magritte en Galicia, 1998

Man Ray
Hommage à Lautréamont, 1933/1982

Mitsuo Miura
120° en la playa de los genoveses, 1989

Carlos Sáenz de Tejada
Detalle de colores del carrusel con cerditos, 1924

Carlos Sáenz de Tejada
Cajón del mecanismo de máquina de la fuerza, 1924

Ismael Smith
Ex-libris de Henry Edwards Huntington, 1919

Joaquín Torres García
Nueva York, 1920

Equipo Crónica
Carta, 1979

Sonia Delaunay
Étude d'affiche, Exposition de blanc, 1914.
Depósito Sr. Pedro Altamiranda, 2010

Sonia Delaunay
Étude d'affiche, Exposition de blanc, 1914.
Depósito Sr. Pedro Altamiranda, 2010

Eduardo Chillida
Sin título, Boceto logotipo C,A,R,S, 1986

Margarita Suárez
Sobre la percepción, 1979

Ismael Smith
Eva y Adán, 1924

David Hockney
His Hat with a Cup of Tea, 1973

Dario Urzay
Sin título (parte de un conjunto de 10 fotografías),
1992-1996

Jesús Arencibia
Mesa del cartujo, 1945

Cristino de Vera
Velas en cruz, 2001

Christo
Sin título, 1989

Catalogue illustré de l'exposition des Arts
Incohérents, 1884. Préstamo Juan Luis Moraza

Alphonse Allais
Album Primo-Avrilesque, 1883. Préstamo Juan Luis
Moraza

Ismael Smith
Escudo Dieu et mon droit, 1915

Pierre Charles, Lenoir
Avril, s.f.

Tony Antal Szimai
*Le pavillon Royal d'Espagne à l'Exposition
Universelle*, 1900

Roy Lichtenstein
Maquette for Sculpture Brushstroke, 1996

Eduardo Chillida
El espíritu de los pájaros I, 1952

Pablo Serrano
Toro formas geométricas, 1949

Equipo Crónica
Pupitre (serie *La partida de billar*), 1977

Pablo Picasso
Retrato de Alexandre Riera, 1897

Isidro Nonell
Cabeza masculina sacando la lengua, s.f.

Luis Gordillo
Fotos de un personaje, 1979

Sandy Skoglund
Ferns, 1980

Isidre Nonell
Pintor ante su modelo, s.f.

Miguel Angel Gaüeca
Priorities & Persons (parte de un conjunto de 42 fotografías), 1997

Joan Miró
Sin título, Dibujo realizado en la Académie de la Grande Chaumière, 1937

Cindy Sherman
Untitled, 1976/2000

Joan Miró
Sin título, Dibujo realizado en la Académie de la Grande Chaumière, 1937

Ana Mendieta
Esculturas rupestres, 1982

Ismael Smith
Damas y caballeros, ca., 1908

Xul Solar
Lugares, 1919

Rebecca Horn
Buster's Bedroom, 1990, 104'

Emile Cohl
Leader parlementaire, 1886. Reproducción

Antonio Saura
Carmen I, 1997

Ana Prada
Sin título, 1994

Ana Prada
Sin título, 1995

Isidre Nonell
Cabeza, 1910

Henri Michaux
Sin título, 1944

Ko-Shinnus
Le Venus demi-lot ou le mari de la Vénus de Milo, 1886. Reproducción

Paul Klee
Der Held mit dem Flügel, 1905

Joan Fontcuberta
Gillandria Escollforcia, 1984

Salvador Dalí, André Bretón, Gala y Valentine Hugo
Cadavre exquis, 1930-1935

Joel-Peter Witkin
The Capitulation of France, 1982

Salvador Dalí
Boceto para El hombre invisible, Ca, 1930

Pablo Picasso
Estudio para mano, 1937

Christer Strömholm
L'Ensoleillement des solitudes, 1999

Marie Bernardo
Sin título, 1957

Astruc
Yæ Victis en el catálogo de Arts Incoherents, 1883. Reproducción

Paul Klee
Kleiner Strauss Zu Drei, s,f

Louise Bourgeois
Storm at Saint Honoré, 1994

Gustav Doré
Ilustración para "El Quijote". Reproducción

Benjamin Palencia,
Composición surrealista, 1930

Josefa Tolra y Abril
Planetas que circundan el sol, Ca, 1940-1950

Pepe Espaliú
Sin título de la serie *Diez últimos dibujos*, 1993

Lindley Sambourne
Man is But a Worm, 1881. Reproducción

Frida Forte
Sin título, 1966

Laura Lio
Sin título, 1998

Julio González
Masque Monserrat criant, 1938-1939

Leandre Cristòfol
Figura surrealista, 1933

Pepe Espaliú
Santos X, 1988

Oscar Domínguez
Jeux, 1937

Jan Fabre
Theezakjeskamer, 1979

LISTA DE OBRAS

Rosa Barba "Una conferencia comisariada"

Mira Schendel
Sin título, 1964

Joëlle Tuerlinckx
Crystal Times, 2009

Louise Bourgeois
Spider, 1994

Susan Philipsz
Long Gone, 2008

Carl Andre
Magnesium Copper Plain, 1969

Cindy Sherman
Untitled, 1976/2000 (5)

Francis Alÿs
S/T, 2000-2001; *S/T*, 2001; *S/T*, 2001

David Wojnarowicz
Arthur Rimbaud in New York (Duchamp), 1978-
1979/2004

Maria Blanchard
Mujer con guitarra, 1917

Antoni Muntadas
Cinco elementos, 1972

Marcel Duchamp
*La Mariée mise à nu par ses célibataires, même
(Boite verte)*, 1934

Cristina Iglesias
Sin título, 1988

Pablo Picasso
Retrato de hombre I (César Vallejo), 1938;
Cabeza de toro vuelta hacia la izquierda, 1948;
Retrato de Dora Maar con moño I, 1936

Lili Dujourie
De Ochtend die Avond zal zijn II, 1993

Piero Calzolari
Senza titolo (scala), 1970

Rebecca Horn
Leonardo's Brautwerbung, 2006

Tacita Dean
Violinist, 2000; *Sleeping Man*, 2000; *Ice Rink*, 2000

Hans Arp
Objets placés selon les lois du hazard, 1926

Nam June Paik
Rare Performance Documents, 1961-1994

Nam June Paik, Joseph Beuys, Davis Douglas
Documenta 6, Satellite Telecast, 1977

Anna Bella Geiger
Mapas Elementares nº 3, 1976

Ewa Partum
Excerpt from Active Poetry. Poem by Ewa, 1971-
1973

Guy Debord
*Sur le passage de quelques personnes à travers
une assez courte unité de temps*, 1959

Joan Jonas
Vertical Roll, 1972

Dara Birnbaum
Technology/ Wonderwoman, 1978-1979

Öyvind Fahlström
Mao-Hope March, 1966

Liliana Porter
For You, 1999

Martha Rosler
Semiotics of the Kitchen, 1975

Valie Export
Syntagma, 1983

Wolf Vostell
Notstandsbordstein, 1969

Yvonne Rainer
*9 Evenings, Theatre & Engineering, Carriage
Discreteness*, 1966

Gordon Matta Clark
Clockshower, 1973

Robert Smithson and Nancy Holt
Mono Lake, 1968/2004

Paul Sharits
Word Movie, 1966

George Brecht
Entrance to Exit, 1965

Yoko Ono
One, 1967; *Four*, 1966; *Eye Blink*, 1966

Peter Moore
Stockhausens Originale: Doubletakes, 1964/1994

Robert Breer
Un miracle, 1954, *Recreation*, 1956-1957

George Maciunas
Artype, 1966

Alison Knowles
Newspaper Music. Excerpt from Fluxus replayed,
1966

David Lamelas
To Pour Milk into a Glass, 1972

Paul Sietsema
Figure 3, 2008

Matthew Buckingham
Within the Sound of Your Voice, 2004-2009