

Otoño en el Museo Reina Sofía

Durante los meses de septiembre y octubre, el Museo Reina Sofía abre varias exposiciones en su sede central. Entre ellas, la organizada con motivo del 75º aniversario de la creación del “Guernica” bajo el título de “Encuentros con los años 30”; así como las dedicadas a la figura del artista y escritor francés Antonin Artaud, de la pintora española María Blanchard y al arte latinoamericano de los años ochenta.

Por otra parte, en septiembre, el Museo dedica un programa multidisciplinar en torno al grupo Fluxus, uno de los movimientos artísticos, musicales y literarios más importante surgido desde la década de los sesenta. Además, este otoño, regresan los conciertos de Espacio Acústico, patrocinados por Mahou, y se complementan las exposiciones temporales con actividades como el ciclo de cine programado sobre la década de los años 30.

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Espectros de ARTAUD. Lenguaje y arte en los años cincuenta (18 de septiembre-17 diciembre 2012)

Encuentros con LOS AÑOS 30 (2 de octubre 2012-7 enero 2013)

JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA (9 octubre 2012-25 febrero 2013)

MARÍA BLANCHARD (16 de octubre 2012-25 febrero 2013)

Perder la forma humana. Una imagen sísmica de LOS 80 EN AMÉRICA LATINA
(25 de octubre 2012-11 marzo 2013)

ACTIVIDADES

Ciclo de actividades dedicado a **FLUXUS** (21 de septiembre)

Espacio Acústico #4.

Conciertos: **SHIGETO** (26 septiembre), **DEAD CAPO** (24 Octubre) y **COLIN STETSON** (15 noviembre)

Ciclo de cine **AÑOS 30** (4 de octubre)

EXPOSICIONES

Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta

ANTONIN ARTAUD
Jamais réel et toujours vrai...ca. enero de 1945
Grafito y lápiz graso
64 x 48 cm
Musée Cantini, Marsella
Fotografía: © Jean Bernard
© Antonin Artaud, VEGAP, Madrid, 2012

FECHAS:	18 de septiembre – 17 de diciembre de 2012
LUGAR:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) Edificio Sabatini, 3ª planta
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COMISARIOS:	Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva
COORDINACIÓN:	Teresa Velázquez, Verónica Castillo y Natasha Goffman
ACTIVIDADES PARALELAS:	Visita comentada. <i>Ver y escuchar los espectros de Artaud.</i> 19 de septiembre, 19.00h.

El Museo Reina Sofía abre la temporada expositiva con la muestra ***Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta***, que se inaugura el próximo 18 de septiembre. Comisariada por Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva, esta exposición de tesis pretende situar la influencia del artista y escritor **Antonin Artaud** (Marsella, 1896 – París, 1948) en los movimientos de la neovanguardia de la posguerra. La muestra incluirá, además de obras del propio Artaud, trabajos de artistas visuales, escritores, poetas y compositores de Estados Unidos, Francia y Brasil, principalmente, asimismo interesados por cuestiones relativas al lenguaje, el cuerpo y la participación del espectador. *Espectros de Artaud* se estructurará en varios apartados temáticos y explorará el legado de este creador, desde su reinención del lenguaje hasta la crítica de la institución psiquiátrica, de la que fue paciente y víctima a lo largo de toda su vida.

Artaud, además de dramaturgo y crítico teatral, fue poeta, novelista, dibujante, pintor, traductor, actor, ensayista y director. En 1938, en el compendio de ensayos titulado ***El teatro y su doble***, desarrolló el concepto del *teatro de la crueldad*, que se basaba, por un lado, en el impacto sobre el espectador por encima de la trama y en trascender el lenguaje con sonidos extravagantes u onomatopeyas y, por otro, en el abandono de la disposición y de las estructuras convencionales de la puesta en escena. Gracias a esta aportación, sigue siendo, a día de hoy, una de las figuras más influyentes en la teoría teatral contemporánea.

Con esta exposición se intenta revalorizar el peso de este polifacético y controvertido creador en las artes plásticas y la poesía, que se había pasado por alto debido al protagonismo del neodadá en la historiografía del arte de la posguerra; sin embargo, su recepción en el teatro y la teoría post-estructuralista ha sido profusamente documentada y analizada.

Compuesta por alrededor de **trescientas obras**, la exposición mostrará, como explica la comisaria, Kaira M. Cabañas, que “el deseo de Artaud de trascender los límites del lenguaje ha perdurado en la obra de otros artistas”. A través de diferentes medios de expresión —**pintura, fotografía, música, cine y poesía**— y un excepcional acervo de documentos —**manuscritos, cartas, folletos, revistas y facsímiles**— la muestra recorrerá varios frentes, desde los que se podrá rastrear el pensamiento e influencia de Artaud en la obra de **Gil Wolman** o **François Dufrêne**, miembros del **movimiento letrista**, que tuvo su principal desarrollo en París; en la adopción de sus preceptos por parte de destacadas figuras de la **vanguardia estadounidense de la posguerra** como **John Cage**, **Robert Rauschenberg**, el pianista **David Tudor** o la escritora y poetisa **Mary Caroline Richards**; o en la aparición de la **poesía concreta y la geometría expresiva en Brasil**, con obras de **Lygia Clark**, **Ferreira Gullar** o **Hélio Oiticica**. Además, se explorarán dos vertientes de los movimientos de **anti-psiquiatría** mediante fotografías, libros, revistas, facsímiles y material audiovisual.

RECORRIDO EXPOSITIVO

La muestra arranca con una pieza de audio, grabada por el propio Artaud, en la que recita su poema *Alienación y magia negra*, escrito en 1946, y dos pequeñas piezas gráficas del autor.

Una de las principales secciones es la dedicada al letrismo. Fundado por **Isidore Isou** y **Gabriel Pomerand** en 1946, este movimiento redujo la poesía hasta la letra, explorando las dimensiones auditivas del lenguaje e inventando nuevas formas de escritura. Las propuestas de Artaud se reformularon y desarrollaron en la poesía

letrista a través de obras como los *Mégapneumies*, de **Gil Wolman** (1950), y los *Crirythmes*, de **François Dufrêne** (1953); y en el cine con las principales películas letristas, producidas por Isidore Isou, Wolman, Dufrêne y **Maurice Lemaître**. Por ello, otro de los principales objetivos de *Espectros de Artaud* es postular a los letristas como mediadores cruciales de su legado en el contexto parisino de la posguerra. Se podrá ver material gráfico y documental del movimiento, entre dibujos, publicaciones y manuscritos, carteles, folletos y grabaciones sonoras y audiovisuales.

Asimismo se incluirán piezas cinematográficas letristas. Estas producciones pretendían crear un cine “directo” que se trasladase explícitamente del espacio de la representación al propio acontecimiento. Las salas de la exposición acogerán, entre otras, las piezas *Tambours du jugement premier* (“Tambores del juicio primero”, 1952/1973), de François Dufrêne, *Traité de bave et d'éternité* (“Tratado de baba y eternidad”, 1950–1951) de Isidore Isou, *Le Film est déjà commencé ?* (“¿Ya ha comenzado la película?”, 1951), de Maurice Lemaître; *L'anticoncept* (“El anticoncepto”, 1951) de Gil Wolman y un fragmento de la conferencia que impartió Yves Klein en la Sorbona en 1959, durante la cual transmitió un “grito muy bonito” de Artaud.

Otro de los tramos principales de la exposición es el que rastrea la influencia de Antonin Artaud en Estados Unidos, y se centra principalmente en la circulación de sus ideas y tendencias en el **Black Mountain College**, célebre centro experimental de humanidades en Carolina del Norte en el que confluyeron importantes figuras de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Allí, la escritora y poetisa **Mary Caroline Richards** (que en 1958 publicaría la traducción inglesa de *El Teatro y su Doble*), analizó las teorías de Artaud. Gracias a ello, **John Cage** y **Robert Rauschenberg** tuvieron la oportunidad de entrar en contacto, ya entonces, con los planteamientos del rompedor autor francés. Como consecuencia, Cage ideó la legendaria *Theater Piece #1* (“Pieza teatral 1”, 1952), considerada generalmente como el primer *happening* de la posguerra, y en la que colaboraron artistas de distintas disciplinas, como Rauschenberg, Franz Kline, M. C. Richards, el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham o el pianista David Tudor. Aunque este emblemático acontecimiento ha sido ampliamente estudiado, no queda ningún testimonio visual de su celebración. Se mostrará material documental que incluye fotografías de una performance desconocida de 1961 en la cual aspectos del escenario de *Theater Piece #1* perduran en otro contexto; partituras; facsímiles de obras de Rauschenberg que estuvieron presentes en el acontecimiento (las “Pinturas blancas”); “Pintura” y “Sin título” (ambas de 1952) de **Franz Kline** y un amplísimo conjunto de fotografías, realizadas por **Hazel Larsen Archer**, que ilustran cómo era la vida en el Black Mountain College.

Con su distribución no convencional de los espacios, *Theater Piece #1* seguía con gran precisión las estipulaciones de Artaud con respecto al acto escénico: la representación era un acontecimiento para vivir desde el interior de la singularidad de la experiencia que creaba en el espacio-tiempo. Este procedimiento, como explica en el catálogo Lucy Bradnock, “refleja la necesidad reivindicada por Artaud de «hacer que el lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente; es emplearlo de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, es devolverle la capacidad de producir un estremecimiento físico (...), es usar las entonaciones (...) y restituirles el poder de desgarrar y de manifestar realmente algo». El propio Artaud insistía en que “no debe haber una separación entre la vida y el teatro”.

La pervivencia de Artaud en la poesía concreta y la geometría expresiva brasileña se encuentra representada en otra de las áreas más destacadas, que incluirá piezas de algunos de los principales exponentes del arte neo-concreto, como lo fueron **Lygia Clark**, **Hélio Oiticica** o el poeta y crítico **Ferreira Gullar**. En 1952, Augusto de Campos, su hermano Haroldo y Décio Pignatari fundaron el grupo Noigandres en São Paulo. A estos poetas les interesaba la eficiencia de la comunicación, aunque su poesía revela impurezas a través de los significados redoblados y las referencias corporales. En Rio de Janeiro, Gullar leía a Artaud e intensificaba su deconstrucción visual del discurso. En definitiva, especializó el lenguaje y activó físicamente al lector en obras como los *livro-poemas* (“libro-poemas”) y los *poemas espaciais* (“poemas espaciales”). Clark y Oiticica también exploraron la recepción corporizada de la obra de arte y, a mediados de los años setenta, Oiticica se reivindicó como “hijo de Nietzsche e hijastro de Artaud”. Además del manifiesto neoconcreto —que firmaron Gullar, Clark y Lygia Pape, entre otros—, se podrán ver manuscritos, facsímiles, revistas, poemas y obras como *Bicho desfolhado* (“Bicho deshojado”, 1960–1973), de Lygia Clark; *Metaesquema* (1957), de Hélio Oiticica; o *Poema Enterrado* (1959) de Ferreira Gullar.

La muestra trazará también la influencia de Antonin Artaud en el ámbito artístico internacional más allá de los tres focos principales en los que se articula. Es el caso del escritor sueco **Öyvind Fahlström** quien, bajo su influencia, confeccionó el primer manifiesto de poesía concreta en 1953, que también se hallará expuesto.

En el epílogo de la exposición se representarán dos corrientes de la antipsiquiatría. Por un lado, se dará a conocer la que lideró en Brasil **Nise da Silveira**. La doctora conocía la obra de Artaud y abrió un taller de pintura para estimular la creatividad de sus pacientes. En 1952 se fundó, por iniciativa suya, el Museu de Imagens do Inconsciente (Museo de Imágenes del Inconsciente). Esta sala permitirá relacionar esta tendencia con la obra de Lygia Clark, que en los años setenta convirtió la terapia en materia de su arte. Se mostrarán fotografías, cartas y documentos, recortes de prensa y material audiovisual, como el documental *Memória do Corpo* (“Memoria del cuerpo”, 1984) o la trilogía de Leon Hirszman *Imagens do Inconsciente* (“Imágenes del Inconsciente”, 1986).

En otra sala se expondrá la vertiente que protagonizaron los letristas a raíz del internamiento forzoso de Isidore Isou en 1968. Después de su reclusión, Isou publicó *Antonin Artaud torturé par les psychiatres* (“Antonin Artaud torturado por los psiquiatras”) y Maurice Lemaître fundó *La revue de psychokladologie et de psychothéie*. Aquí se mostrarán ejemplos de los carteles, folletos, panfletos y libros que formaron parte de la campaña letrista contra el psiquiatra que trató a Isou, Gaston Ferdière. Por su parte, el escritor y pedagogo **Fernand Deligny** desarrolló una terapia alternativa basada en la dramatización, los juegos y la actividad creativa. Podrá verse también la película que realizó en 1971, titulada *Le moindre geste* (“El mínimo gesto”, 1971), que tiene como protagonista un niño autista que escapa del manicomio, y presenta la enfermedad mental sin melodrama. El recorrido cierra con otra grabación sonora de Artaud, *Les malades et les médecins* (“Los enfermos y los médicos”, de 1946).

En palabras de la comisaria, “*Espectros de Artaud* pretende establecer una genealogía alternativa, una *fantología* que rastrea las idas y venidas del espectro de Artaud en los años cincuenta, una época en la que artistas visuales, poetas, escritores y compositores se inspiraron en su obra con un criterio ecléctico y selectivo”. En la

exposición entra en juego otra forma de entender la herencia de la vanguardia histórica en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al variopinto paisaje de imágenes y sonidos que llenarán las salas, el espectador podrá comprobar cuánto y de qué modo pervive el legado de Artaud. Los artistas aquí representados incorporaron a su trabajo las ideas del autor, desarrollando prácticas interdisciplinarias y modelos alternativos de modernidad. De este modo, la muestra hace patente la importancia de repensar la historia del arte y qué lugar ocupa en ella el espectro de Antonin Artaud.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía editará un catálogo que incluirá, además de textos de los comisarios, **Kaira M. Cabañas** y **Frédéric Acquaviva**, ensayos de los autores **Denis Hollier**, **Lucy Bradnock**, **Hannah Feldman**, **Antonio Sergio Bessa** y **Ferreira Gullar**.

ACTIVIDADES PARALELAS

Ver y escuchar los espectros de Artaud. Visita comentada con Kaira M. Cabañas y Frédéric Acquaviva

Fecha: 19 de septiembre 2012

Hora: 19.00h

Lugar: Exposición (Edificio Sabatini, 3ª planta)

Actividad gratuita con inscripción previa (cursos@museoreinasofia.es) a partir del 3 de septiembre.

La visita comentada a la exposición por parte de sus dos comisarios se centrará en una serie de obras seminales a través de las cuales se desarrollarán los temas conceptuales clave presentes en la muestra. Así pues, no se limitarán a explicar cómo ver la influencia de Artaud a través de las obras y documentos expuestos, sino que también describirán las maneras en las que Artaud puede ser *escuchado*. De este modo, presentan un recorrido multi-sensorial en el que los visitantes experimentarán la diversidad del legado del autor.

Encuentros con los años 30

MAX BECKMANN - *Gesellschaft Paris*, 1931
Óleo sobre lienzo 43 x 69 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

- FECHAS:** 2 de octubre de 2012 – 7 de enero de 2013
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- COMISARIADO:** Jordana Mendelson
- COORDINACIÓN:** Rocío Robles, Leticia Sastre y María de Prada
- ACTIVIDADES PARALELAS:**
- Conferencia de Jordana Mendelson, comisaria de la exposición. Octubre 2012
 - Ciclo de cine: *Flores azules en un paisaje catastrófico. El cine de 1930*
Comisaria: Karen Fiss
4 – 30 octubre de 2012
 - Visita guiada a la exposición
Todos los jueves, 19:15h
4 octubre - 27 diciembre de 2012

Encuentros con los años 30 es una de las exposiciones más importantes de la temporada, con la que el Museo se suma a la conmemoración del 75º aniversario de la realización de la emblemática obra *Guernica* (1937) por parte de Pablo Picasso.

La muestra, en cuya organización han colaborado de manera conjunta los departamentos de Colecciones y Exposiciones del Museo, ocupará una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en dos espacios: uno en la segunda planta, que alberga parte de la colección permanente, con la obra *Guernica* como punto central del recorrido, y otro, en la primera planta, en el que fundamentalmente se analizarán los caminos que trazaron los artistas en las relaciones interpersonales e internacionales como motor de su creación.

La muestra se compone de más de cuatrocientas obras, procedentes de prestigiosas instituciones de todo el mundo: españolas (IVAM, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Filmoteca Nacional y de Cataluña, Residencia de Estudiantes, fondos del Museo Reina Sofía...) y extranjeras (Centro Georges Pompidou, Museo Pushkin de Moscú, MoMA, Salomon R. Guggenheim de Nueva York, National Gallery de Washington, Museo de Filadelfia, Metropolitan Museum de Nueva York...). Estarán representados algunos de los más importantes artistas del siglo XX: Pablo Picasso, Joan Miró, Yves Tanguy, Moholy-Nagy, Man Ray, Max Beckmann, Robert Delaunay, André Masson, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Luis Buñuel, Joaquín Torres-García, o Mario Sironi, entre otros muchos. Por otra parte, es una ocasión única para ver varias piezas que por primera vez visitan España.

La exposición, de investigación histórica, pretende redefinir los parámetros conceptuales e históricos de un período fundamental del siglo XX, clave para entender los años en que vivimos; un período de conflicto, no suficientemente estudiado, un momento en el que el arte y el poder se enfrentan. Aunque esta etapa se presenta bajo una apariencia de eclecticismo, sin embargo sirvió para que el arte cuestionara sus propios postulados. A todo esto se une que, para el Museo Reina Sofía, los años treinta constituyen un momento esencial, dado que son el eje fundamental de la Colección permanente, con *Guernica* como centro de gravedad.

Aunque esta no es la primera exposición que tiene como objeto la década de los treinta, si es la primera vez que se propone una mirada “en episodios”, dando prioridad a las conexiones entre artistas y a los momentos de eclecticismo estilístico.

Encuentros con los años 30 se ha estructurado en seis secciones: **Realismos; Abstracción; Cultura expositiva: proyectos nacionales e internacionales; Surrealismo; Fotografía, cine y carteles; España: Segunda República, Guerra Civil y exilio.** En cada una de ellas se plasman las principales preocupaciones y problemáticas que marcaron la década desde el punto de vista político, estético y cultural y suponen un espacio de encuentro, un lugar, explica Mendelson, que hay que “interpretar abiertamente para descubrir las pautas que permiten comprender que las relaciones y las tensiones personales de los artistas constituían el entramado subyacente y primordial de la experimentación”. Se pretende presentar este convulso y apasionante período, no sólo desde las narrativas propagandísticas, sino también desde la manera en la que los artistas tuvieron que trazar su propio camino en un ambiente de creciente violencia.

SOBRE LOS AÑOS 30

La década que nos ocupa se caracteriza por el ascenso de gobiernos totalitarios que usaron el apoyo a las artes para “coordinar una narrativa de la creatividad que se frustró por culpa de los requisitos del poder y la monumentalidad del Estado”, explica Jordana Mendelson, al tiempo que muchos artistas que trabajaban bajo los auspicios de las instituciones públicas se las arreglaban incluso para obstaculizar el desarrollo de las tareas que les habían encomendado. Otros, que defendían la singularidad de la voz del artista pusieron su talento al servicio de organismos gubernamentales o emplearon la publicidad como herramienta para llegar a las masas; los artistas demostraron –concluye Mendelson- que tanto el conformismo como el inconformismo estético podían desafiar o desbaratar el orden establecido.

La década de los treinta viene marcada por la quiebra de Wall Street en 1929, la posterior depresión mundial, el enfrentamiento de los artistas a una nueva realidad económica y política y un desarrollo hasta entonces desconocido de las comunicaciones, impulsado por las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la publicación y de los medios de comunicación. La producción en cadena y la ampliación de las líneas de transporte contribuyen a que las pautas de consumo se trasladen hasta los sitios más lejanos. Y los artistas no son ajenos a todo esto y aprovechan los nuevos elementos para la difusión de sus obras, manifiestos y cartas personales. Por ende, las ideas políticas se transmiten con la misma celeridad, objetos y teorías traspasan fronteras.

Los circuitos que siguieron los artistas en los años treinta no fueron lineales; estaban tan versados en el arte abstracto como en el realismo y el surrealismo. Aunque estas tres corrientes dominaban las artes visuales, hubo momentos de fractura, episodios idiosincrásicos y microhistorias, lo que revela, a juicio de la comisaria, que existía una enorme riqueza y que es en estas historias eclécticas, locales, abiertas a numerosas interpretaciones de cada artista, donde “se manifiesta, de un modo exquisito, el desconcierto, la frustración y la intimidación que adivina cualquier persona que pretenda encasillar a los años treinta en una única definición”. Por ello esta exposición quiere presentar una visión desmitificadora de la creatividad de los treinta presentando trabajos que ejemplifican la complejidad visual, la destreza técnica y la profanidad conceptual, lo que permite analizarlas como obras individuales, pero dentro de una historia interrelacionada.

CATÁLOGO

Además del texto de la comisaria, Jordana Mendelson, escriben en el catálogo sobre diferentes aspectos relacionados con la exposición los siguientes autores: **Belén García Jiménez, Alicia Alted Vigil, Juan Manuel Bonet, Robin Adèle Greeley, James Oles, Janine Mileaf, Javier Pérez Segura, Jeffrey T. Schnapp, Juan José Lahuerta, Jutta Vinzent, Karen Fiss, Katarina Schorb, Robert S. Lubar, Rocío Robles Tardío, Romy Golan y Tyrus Miller**. La publicación se completa con la reproducción en color de las obras expuestas.

CICLO DE CINE: Flores azules en un paisaje catastrófico. El cine de 1930

Fecha: 4 – 30 de octubre de 2012

Lugar: Auditorio Sabatini

Comisaria: Karen Fiss

Como complemento a la muestra, el Museo ha programado un ciclo de cine en el que, a través de los diferentes formatos, se profundizará sobre las cuestiones expuestas y la importancia de este medio como difusor de las ideas e imágenes de la década.

Este programa, comisariado por **Karen Fiss**, se compone de 11 sesiones e incluye una amplia selección de formatos: largometrajes, documentales, musicales, animación, noticiarios, cortos experimentales y de propaganda industrial... Todas las piezas fueron realizadas durante los años 30 en Europa, la antigua Unión Soviética, América del Norte y el sur de Asia y muchas de ellas no se han exhibido hasta el momento en España.

El ciclo busca explorar distintos posicionamientos en un amplio panorama audiovisual: el comienzo del proyecto político del documental como propaganda, la vinculación entre vanguardia y cultura de masas o el nacimiento de la industria cinematográfica y su culto a la distracción.

Reconocidos cineastas como **Marcel Carné, Busby Berkeley, Walter Ruttmann o Dzigan Efim** están representados en la selección, aunque gran parte de las obras que se proyectarán proceden de directores desconocidos y cineastas pioneros en el campo experimental.

El ciclo explora las actitudes cambiantes hacia temas como *modernidad* y *progreso*, al tiempo que reconoce el impacto del exilio y el desplazamiento en el desarrollo de prácticas artísticas globales. Supone, asimismo, un recorrido exhaustivo por una década que define gran parte de los sistemas de producción, géneros y tipos de recepción del cine contemporáneo.

Juan Pérez Agirregoikoa: ¿Queréis un amo? ¡lo tendréis!

- FECHAS:** 9 de octubre de 2012 – 25 de febrero de 2013
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini. 1ª planta. Espacio Uno y Sala de Protocolo
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- COORDINACIÓN:** Aurora Rabanal Torres

Dentro del programa Fisuras se presenta la exposición *¿Queréis un amo? ¡Lo tendréis!* de **Juan Pérez Agirregoikoa** (San Sebastián, 1963). El proyecto, cuyo título hace alusión a una conocida afirmación del psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan, se compondrá de varios grupos de acuarelas, uno dedicado a comparar el comportamiento entre el perro y el hombre, y otro centrado en personajes ya ancianos que acaparan la atención de los medios y que evidencian la mutación del ser humano que alcanza la vejez, para lo que usa ejemplos de personajes públicos, como Elisabeth Taylor o la Duquesa de Alba. La exposición incluye asimismo dos animaciones recientes.

La ironía mordaz y el humor cáustico y negro son recurrentes en la obra de Agirregoikoa. Él mismo señala que sus piezas se corresponden a pensamientos “flashes” que surgen de forma improvisada convirtiéndose en dibujos, pancartas o vídeos. En ocasiones éstas son groseras y en otras están envueltas de una apariencia culta.

María Blanchard

MARÍA BLANCHARD
Composición cubista-Naturaleza muerta verde con
lámpara, 1916-1917
Óleo sobre lienzo
92 x 72 cm
Colección LL-A. Madrid

MARÍA BLANCHARD
La cocinera, 1924
Óleo sobre lienzo
80 x 65 cm
Colección privada. Santander

FECHAS:	16 de octubre de 2012 – 25 de febrero de 2013
LUGAR:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) Edificio Sabatini, 3ª planta
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación Botín
COMISARIADO:	María José Salazar
COORDINACIÓN:	Gema Bayón
ITINERARIO:	Sala de Exposiciones de la Fundación Marcelino Botín (Santander)
	(22 de junio – 16 de septiembre de 2012) Etapa cubista

La exposición monográfica sobre **María Blanchard** (Santander, 1881 – París, 1932), organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Botín, busca, coincidiendo con el 80º aniversario de su desaparición, **reivindicar el trabajo de esta artista española cuya entrega total al mundo del arte le valió para convertirse en una de las grandes figuras de la vanguardia de comienzos del siglo XX.**

Después de ser mostrada en la sede de la Fundación Botín de Santander su etapa cubista, la exposición recalca en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde el discurso expositivo se amplía y se convierte en una **retrospectiva que abarca por completo la trayectoria artística de Blanchard a través de 77 obras, la mayoría pinturas, además de una selección de dibujos** que permiten percibir su virtuosismo técnico. La muestra se complementa con una variada documentación en torno a la figura de esta artista.

Coetánea de Picasso, Gargallo, Diego Rivera, Juan Gris, Jacques Lipschitz o André Lothe, María Blanchard perteneció a una generación de creadores de gran reconocimiento. Un mérito que, por una serie de hechos ajenos a su devenir artístico, su obra no recibió en igual medida. “Esta muestra trata de poner en valor la aportación de una mujer entregada en su totalidad al arte durante los primeros años del siglo XX y a la que su amigos, grandes artistas, reconocieron como otra grande. Mientras que para Gris la artista «tiene talento », para Lipchitz María Blanchard «era una artista sincera y sus cuadros contienen un sentimiento doloroso de una violencia inusual», y para Diego Rivera, su obra «era la plástica pura»”, comenta la comisaria de la exposición.

La exposición se divide en tres etapas: la primera, de *Formación (1908-1913)*. La segunda, *Cubista (1913-1919)*, que muestra a través de 38 obras el momento en que Blanchard se inserta en este movimiento, al que aporta plasticidad y sentimiento. Para terminar, las 39 pinturas y dibujos de la última parte de la exposición componen una muestra representativa del *Retorno a la Figuración (1919-1932)* en el que se adentra Blanchard en los últimos años de su vida.

Etapa de Formación (1908-1913)

La exposición revisa, brevemente, su obra más temprana en una primera ***Etapa de Formación (1908-1913)***, caracterizada por la permeabilidad a las influencias de sus maestros: Fernando Álvarez de Sotomayor, Emilio Sala, Manuel Benedito, Hermenegildo Anglada Camarasa y Kees Van Dongen.

“En esta primera etapa centra su iconografía en el retrato, a través del cual podemos rastrear su evolución. Pasa de los colores sobrios y el dibujo firme, sujeto al tema, a una mayor riqueza colorista, un tanto expresionista, una materia más rica y densa, utilizando la espátula y una factura más suelta, liberándose progresivamente del atavismo tradicional”, aclara Mª José Salazar.

Blanchard no alcanzó la madurez creativa hasta bien entrada la treintena, tras instalarse en París. Por su inteligencia y sensibilidad artística, María Blanchard fue aceptada por el importante grupo de artistas de París, siendo amiga personal de alguno de ellos, con los que llega a compartir estudio y vivienda, como es el caso de Diego de Rivera o Juan Gris. Su fuerte personalidad y su dura existencia forjaron el

respeto de sus compañeros, quienes llegaron a aceptarla como uno más, en un medio culturalmente dominado por los hombres.

Etapa Cubista (1913-1919)

Tras esta etapa, en la que por ósmosis asimila la obra de otros grandes artistas, se inicia con gran personalidad en el cubismo, su obra más desconocida. “No cabe duda, en mi opinión, de que la obra cubista de María Blanchard supera a la de conocidos coetáneos: Albert Gleizes, Auguste Herbin, Louis Marcoussis, Jean Metzinger o Fernand Léger. Si a ello añadimos las pocas mujeres que esporádicamente realizaron trabajos cubistas, como Sonia Terk Delaunay y Alice Halicka de Marcoussis, con una obra muy puntual, o Marie Laurencin, compañera de Apollinaire en esos años, nos damos cuenta de la importancia de María Blanchard dentro del movimiento cubista”, opina Mª José Salazar.

La exposición muestra el momento en que Blanchard se inserta en este movimiento, al que aporta plasticidad y sentimiento, a través de 38 obras. Durante esta fase, su obra evoluciona de un primer cubismo, con elementos figurativos fácilmente identificables que representa mediante formas geométricas en planos superpuestos y que sitúa su producción cercana a la de Diego Rivera; hacia un cubismo más sintético, cercano a la estética de Juan Gris, al que no sólo le unen lazos de amistad, sino también postulados estéticos.

En estas composiciones reduce la temática a elementos esenciales, expresados mediante planos expuestos desde diversas perspectivas. Son obras muy cercanas a las composiciones musicales o naturalezas muertas de Picasso, Braque o Gris, en las que representa de forma objetiva los elementos que contempla, utilizando en ocasiones el collage como parte sustancial de las mismas. Sin embargo, María Blanchard es más libre en la interpretación de los temas, que los artistas mencionados. Se trata pues, de un cubismo muy personal que se distingue por su rigor formal, su austeridad y el dominio del color.

Las obras de este periodo llaman la atención del marchante más importante del momento, Léonce Rosenberg, quien la contrata en 1916 para su galería, L'Effort Moderne, organizándole tres años más tarde su primera exposición individual con trabajos cubistas.

El conocimiento de su obra se traduce en un reconocimiento universal. En 1916 es seleccionada por André Salmon para participar en la exposición L'Art Moderne en France, que presenta en el Salon d'Antin de París; en 1920 es elegida por la revista Sélection para la exposición Cubisme et Neocubisme, que presenta en Bruselas junto a Picasso, Braque, Severini, Lipchitz, Metzinger y Rivera; al año siguiente formará parte de la mítica muestra Exposició d'Art francés d'Avantguarda en la Sala Dalmau de Barcelona.

Retorno a la Figuración (1919-1932)

Por último, las 39 pinturas y dibujos de la última parte de la exposición componen una muestra representativa del ***Retorno a la Figuración (1919-1932)*** en el que se adentra Blanchard en la última parte de su vida. Siguiendo el movimiento denominado *Retour à l'ordre*, generado en Europa en la época de entreguerras, la artista evoluciona

alejándose del cubismo para regresar a la figuración, aunque en esta representación del objeto aún subyace la estructura geométrica de su etapa anterior.

Blanchard emprenderá en estos años su segunda época figurativa, cuya plenitud podemos situar entre 1921 y 1927. En este periodo, Blanchard crea abundantes e importantes pinturas que poseen un acento inconfundible y constituyen lo más conocido de su producción. La artista reinventa su pintura en el espíritu de su época desde un entorno cultural nuevo.

“Se adentra en esta nueva etapa con un modo de expresión propio, sirviéndose de la figura humana como legataria de sus propias vivencias interiores, lo que confiere a sus obras una personalidad característica –explica la comisaria-. Es éste un periodo muy interesante, con un punto de inflexión en 1927, que redundará en una iconografía más sensible, melancólica, y poética, en la que por debajo de la técnica, el color y el dibujo, subyace un profundo sentido de la realidad.”

Este periodo de inflexión viene marcado por la muerte de Juan Gris, aunque también de una crisis espiritual que muchos experimentaron y había alentado las conversiones de Max Jacob, Pierre Reverdy, Severini, Claudel, Rivière o Jean Cocteau. A consecuencia de esto, Blanchard vuelve a la práctica católica. Aunque en su pintura sólo hallamos un motivo religioso explícito, *San Tarsicio* (1930-1931), la inserción en este ambiente, así como el carácter neofigurativo de su obra, favoreció la idea de una María Blanchard espiritualizada, alejada de la primera línea de la experimentación artística.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía y la Fundación Botín han publicado un completo catálogo en español de 280 páginas sobre la vida de María Blanchard y que analiza sus diferentes etapas artísticas, así como sus facetas vitales como mujer y artista. Junto a reproducciones de gran calidad de todas las obras expuestas en ambas sedes, la publicación incluye textos de autores como **Carmen Bernárdez**, **Eugenio Carmona**, **María Dolores Jiménez-Blanco**, **Griselda Pollock**, **Xon de Ros** y **Gloria Crespo**, así como de la propia comisaria de la exposición, **María José Salazar**.

Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina

Arete Guasu. Ritual chiriguano. Santa Teresina, 1993.
Foto: Ticio Escobar. Archivo DDI

- FECHAS:** 25 de octubre de 2012 – 11 de marzo de 2013
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini. 3ª planta
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con
la AECID
- COMISARIADO:** Red Conceptualismos del Sur
- COORDINACIÓN:** Rafael García y Tamara Díaz

La muestra persigue reactivar prácticas artísticas y políticas que tuvieron lugar durante la década de los años ochenta en distintos contextos latinoamericanos. La exposición visibiliza **episodios que plantearon formas de resistencia política alejadas de los cauces de la militancia tradicional, habitando espacios ajenos a la institución artística y generando redes de comunicación poética alternativas**. Muchas de esas experiencias comparten la invención de espacios y modos de hacer arte y política, en respuesta a situaciones de conflicto muy diversas, generadas por la represión de Estado y las violaciones a los derechos humanos, los inicios del neoliberalismo o la fractura del proyecto socialista, entre otras cuestiones.

Perder la forma humana aborda episodios críticos que emergieron en relación a **movimientos contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, teatro experimental, arquitectura, así como nuevas formas de protesta en el ámbito público**. A grandes rasgos, la trama subterránea que conforman estas diversas iniciativas se caracterizan por la impronta festiva y el humor como herramienta crítica; se realizan en espacios no convencionales, fuera de los circuitos artísticos oficiales; en ellas se cruzan de un modo novedoso, experimental y disruptivo arte, cuerpo y política; y en todas puede observarse la mezcla de actores de diversas zonas del campo cultural, al tiempo que proliferan nuevas estéticas que sirven de soporte para identidades alternativas o contraculturales.

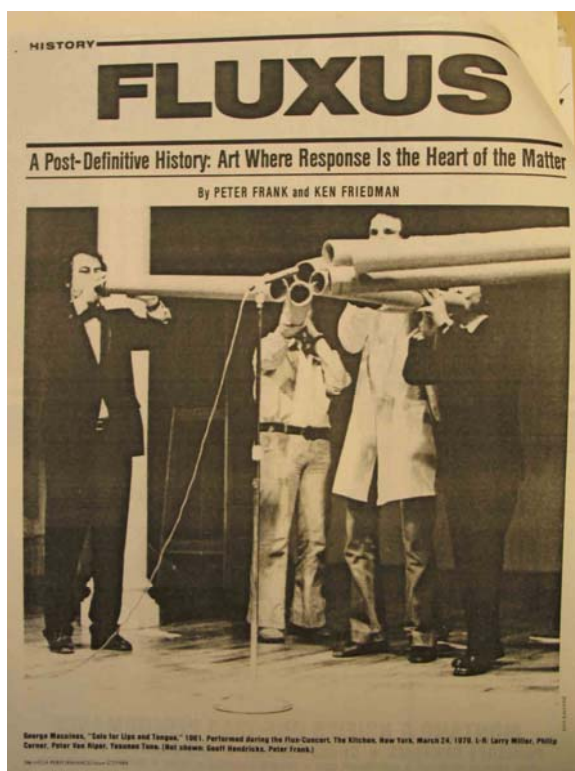
En este proyecto están implicados cerca de **25 investigadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México y España**, y ha sido comisariado por la *Red Conceptualismos del Sur*, una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva fundada en 2007, entre cuyos miembros figuran Ana Longoni, escritora, investigadora y profesora; Paulina Varas, crítica, comisaria y directora del CRAC (Chile); y Miguel López, crítico y comisario independiente. La colaboración entre la *Red conceptualismos del Sur* y el Museo Reina Sofía busca confrontar los circuitos dominantes de producción cultural, del sur al norte, y sustituirlos por itinerarios horizontales. El proyecto común entre ambos organismos pretende transformar las políticas museísticas tradicionales e integrar prácticas y decisiones en red dentro de la institución.

ACTIVIDADES

A PARTIR DEL 21 SEPTIEMBRE

El Museo Reina Sofía dedica un ciclo de actividades a Fluxus

Coincidiendo con el 50º aniversario del nacimiento de este movimiento, se ofrece un concierto participativo, acciones (*Fluxolimpiadas* y *Eventos de Calle*) y una muestra documental.

George Maciunas. *Solo for Lips and Tongue* ("Solo para labios y lengua"), interpretado durante el Flux-Concert en The Kitchen, Nueva York. 24 de marzo de 1979.

El Museo Reina Sofía presenta *Fluxus to the People*, un programa multidisciplinar que aproximará al público a uno de los movimientos artísticos, musicales y literarios más importante surgido desde la década de los sesenta. Arranca en 1962 de la mano del artista George Maciunas y se declara contra el objeto artístico tradicional como mercancía proclamándose a sí mismo como el "antiarte".

Coincidiendo con el 50º aniversario del primer festival Fluxus, celebrado en Wiesbaden (Alemania), el proyecto *Fluxus to the People* que ahora propone el Museo dará cuenta del carácter complejo, performativo y decididamente antidisciplinar de las acciones del movimiento, que ha ocupado un lugar secundario en las narraciones del arte contemporáneo, situado en un espacio superficial entre crítica institucional, arte conceptual y performance.

Fluxus to the People explora la imaginación de lo colectivo, la idea del arte como una herramienta comunitaria y el proceso de “des-especialización” de la figura del artista, elementos que se encuentran en el origen del movimiento, que aunó creadores de la talla de Joseph Beuys, Wolf Vostell o George Brecht, entre muchos otros. De este modo, se propone un ejercicio múltiple de práctica colaborativa compuesta por tres actividades: un concierto, una serie de acciones y una muestra documental.

El programa pretende con ello reactivar las acciones Fluxus, partiendo de la base de que muchas de sus actividades generaban una dimensión pública que dibujaba un espacio a medio camino entre la colectividad de lo comunitario y el espectador como sujeto.

El Concierto

Fecha: 21 de septiembre

Hora: 19:30h

Lugar: Edificio Nouvel. Auditorio 400

Entrada: gratuita hasta completar aforo. Tickets para el concierto disponibles en la taquilla del Edificio Nouvel desde el día 19 de septiembre (máximo 4 tickets por persona)

La propuesta está abierta a todo el mundo, no sólo a músicos y actores. Los intérpretes serán elegidos mediante convocatoria pública, a través de la web del Museo y de las redes sociales y para poder participar no se requiere experiencia previa alguna. Un director de escena elegirá, dentro de la trayectoria de Fluxus, qué acontecimientos se representarán, no tanto para repetirlos, sino para comprobar cómo pueden ser interpretados en nuestros días. Este concierto pretende divulgar las ideas y obras que desarrolló el movimiento Fluxus. Desdibujando la distinción entre público y obra.

Las Acciones

Fecha: 21 y 22 de septiembre

Hora: 21 de septiembre, de 17:00h a 21:00h / 22 de septiembre de 12:00h a 14:00h

Lugar: Patio Nouvel, Edificio Sabatini. Vestíbulo, Espacio D

Dirigido a: niños, jóvenes y adultos

Participación gratuita, no es necesaria inscripción previa

Hacia finales de la década de los 60 la práctica Fluxus fue transformándose y pasó de desarrollarse dentro de una sala de conciertos o en un teatro a tener un carácter urbano. Por otra parte, el aspecto lúdico de estas acciones rozaba en ocasiones lo irreverente.

En las actividades previstas para el 21 y 22 de septiembre, los asistentes podrán, por un lado, participar en las **Fluxolimpiadas** (Patio de Nouvel), que incluirán diferentes juegos de carácter deportivo; y en los **Eventos de Calle** (Claustro y primera planta, Edificio Sabatini), realizados por el Equipo Joven del Museo, consistentes en representar acciones cotidianas de nuestra vida diaria que pasan desapercibidas.

Ambas acciones proponen una relectura de lo que Fluxus desarrollaba en los años sesenta, como una práctica performativa que aborda las ideas de agencia y colaboración —fundamentales en el arte contemporáneo—, pero también como el

origen de algunas de las manifestaciones críticas y lúdicas que han caracterizado las nuevas formas de protesta y reivindicación social.

Muestra documental

A partir del 21 de septiembre y hasta el 28 de enero, la antesala de la Biblioteca del Museo reunirá gran parte del archivo Fluxus de que dispone el Centro de Documentación. Además, el espacio servirá de “contenedor” de los materiales que vayan generando las actividades del ciclo.

Las piezas que se exhiben bajo el título ***Un mapa fluxus: documentos sobre internacionalismo, publica/acciones y eventos***, son ejemplos de cómo, en Fluxus, prácticamente toda la producción documental contenía siempre una vertiente performativa que fusionaba texto y acción.

LA PRIMERA CITA SERÁ EL 26 DE SEPTIEMBRE

Nuevos conciertos del ciclo musical *Espacio Acústico Art Impressions Mahou*

La cuarta edición de este programa musical contará con las actuaciones de **Shigeto** (26 de septiembre), **Dead Capo** (24 de octubre) y **Colin Stetson** (15 de noviembre).

El Museo Reina Sofía, en colaboración con Mahou, ofrece un ciclo de conciertos que aúna propuestas nacionales e internacionales a través de distintas vertientes de la creación sonora contemporánea. Tras las dos ediciones de 2011, en las que participaron los músicos Peter Broderick, Bugge Wesseltoft, Cibelle, Oy, Mastretta y Lonely Drifter Karen, y la desarrollada la primavera pasada, que contó con la participación de Philippe Petit (acompañado del mexicano Murcof), Nils Frahm y del grupo Bradien y Eduard Escoffet, el Museo Reina Sofía continúa su apuesta por la música con nuevas y heterogéneas concepciones musicales, que abarcan la electrónica, el uso poco convencional de instrumentos clásicos, las sonoridades pop, la experimentación jazzística, las influencias del *ambient* y los ritmos del hip hop.

A partir de septiembre tendrá lugar la segunda parte del ciclo de este año, **Espacio acústico #4**, en la cual podremos descubrir las sonoridades *dubstep*, *IDM* y *ambient* creadas con batería y bases electrónicas de **Shigeto** (26 de septiembre); la confluencia de estructuras jazzísticas, rock, funk o surf de los madrileños **Dead Capo** (24 de octubre); y el virtuosismo del saxofonista **Colin Stetson** (15 de noviembre), quien traspasa los límites sonoros del instrumento en un ejercicio de experimentación sonora tan catártico como accesible.

Todos los conciertos serán gratuitos, previa recogida de entradas en las taquillas del Museo, y tendrán lugar en la Cafetería Nouvel a las 20:00h.

El ciclo *Espacio Acústico Art Impressions Mahou* es una apuesta tanto de esta compañía como del Museo Reina Sofía para acercar las nuevas corrientes sonoras al público, en el marco de una institución cultural de referencia internacional, y a través de una programación en la tienen cabida todos los géneros musicales, así como artistas emergentes.

PROGRAMA de Espacio Acústico #4

Hora: 20:00 h

Lugar: Edificio Nouvel, Cafetería

Entrada: gratuita previa recogida de entradas

26 de septiembre de 2012 - **Shigeto**

24 de octubre de 2012 - **Dead Capo**

15 de noviembre de 2012 - **Colin Stetson**

Información Práctica:

Los tickets de entrada pueden ser recogidos en las taquillas del Museo Reina Sofía desde dos días antes hasta una hora antes del concierto.

Para más información:

<p>GABINETE DE PRENSA MUSEO REINA SOFÍA prensa1@museoreinasofia.es prensa2@museoreinasofia.es 91 774 10 05 / 06 www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html</p>	<p>DPTO. DE COMUNICACIÓN GRUPO MAHOU – SAN MIGUEL Sergio Guillermo / Marta Avilés sguillermomod@mahou-sanmiguel.com maviless@mahou-sanmiguel.com 915 269 363 / 659 302 083 Twitter: @mahousanmiguel</p>
--	--

CICLO DE CINE

Flores azules en un paisaje catastrófico. El cine de 1930

Fecha: 4 – 30 de octubre de 2012

Lugar: Auditorio Sabatini

Comisaria: Karen Fiss

Como complemento a la muestra, el Museo ha programado un ciclo de cine en el que, a través de los diferentes formatos, se profundizará sobre las cuestiones expuestas y la importancia de este medio como difusor de las ideas e imágenes de la década.

Este programa, comisariado por **Karen Fiss**, se compone de 11 sesiones e incluye una amplia selección de formatos: largometrajes, documentales, musicales, animación, noticiarios, cortos experimentales y de propaganda industrial... Todas las piezas fueron realizadas durante los años 30 en Europa, la antigua Unión Soviética, América del Norte y el sur de Asia y muchas de ellas no se han exhibido hasta el momento en España.

El ciclo busca explorar distintos posicionamientos en un amplio panorama audiovisual: el comienzo del proyecto político del documental como propaganda, la vinculación entre vanguardia y cultura de masas o el nacimiento de la industria cinematográfica y su culto a la distracción.

Reconocidos cineastas como **Marcel Carné**, **Busby Berkeley**, **Walter Ruttmann** o **Dzigan Efim** están representados en la selección, aunque gran parte de las obras que se proyectarán proceden de directores desconocidos y cineastas pioneros en el campo experimental.

El ciclo explora las actitudes cambiantes hacia temas como *modernidad* y *progreso*, al tiempo que reconoce el impacto del exilio y el desplazamiento en el desarrollo de prácticas artísticas globales. Supone, asimismo, un recorrido exhaustivo por una década que define gran parte de los sistemas de producción, géneros y tipos de recepción del cine contemporáneo.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html