
Fundación "la Caixa"

CaixaForum establece un diálogo entre el arte portugués y el español a partir de 23 obras de la Fundação de Serralves y la Fundación "la Caixa"

Encuentro entre dos colecciones

Encuentro entre dos colecciones es una exposición de obras que proceden de las colecciones de arte contemporáneo de la Fundação de Serralves y de la Fundación "la Caixa". Ambas colecciones, que se distinguen por sus importantes fondos de arte internacional, se entrelazan en CaixaForum con una selección de 23 obras de artistas portugueses y españoles, intentando transmitir el espíritu de compromiso con la creación contemporánea que comparten estas colecciones. Más allá de argumentar distinciones nacionales, la exposición se centra en un conjunto de obras que representan una consistente aportación a los planteamientos del arte en los últimos diez años, y que permiten crear un trazado de relaciones temáticas. Aunque la variedad de propuestas artísticas es notable, todas ellas tienen en común una relación explícita con la realidad social actual: la influencia de la cultura visual, las relaciones humanas, los espacios en que habitamos... La exposición reúne distintos procedimientos artísticos, si bien destaca el predominio del vídeo. Txomin Badiola, Jorge Queiros, Pello Irazu, Rui Toscano, Elena del Rivero, Augusto Alves da Silva, Pedro Mora, Fernanda Fragateiro, Javier Peñafiel, João Onofre, Dora García, Francisco Tropa, Antoni Abad, Miguel Palma, Juan Ugalde, Francisco Queirós, Helena Cabello y Ana Carceller, João Tabarra, Rogelio López Cuenca, Joana Vasconcelos, Martí Anson y Filipa César son los artistas representados en esta muestra.

La exposición *Encuentro entre dos colecciones*, comisariada por la responsable de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa", Nimfa Bisbe, y el director de la Fundação de Serralves, João Fernandes, se podrá visitar en CaixaForum (av. del Marquès de Comillas, 6-8), del 16 de enero al 25 de abril de 2004.

La selección de obras pone de relieve uno de los intereses que ha afectado a la creación desde los años noventa, como es el deseo de acercar el arte a la vida contemporánea. Un acercamiento que se distingue de otros intentos que recoge la historia del arte por utilizar el lenguaje propio de la cultura urbana más que el de la tradición del arte. El artista entra en la vida real, ya sea mediante una exploración de la experiencia personal o desde una actitud participativa en los debates sociales, políticos y culturales. Los conflictos sobre la globalización, la problemática de la identidad y la reivindicación de la diferencia, la interacción entre lo público y lo privado, y los problemas sociales de aislamiento y alienación han generado un importante debate en nuestra sociedad, del cual el artista no ha querido excluirse. Sus temas tratan y analizan los valores sociales, la influencia de la cultura visual y de masas sobre el individuo, las relaciones humanas y los ámbitos de convivencia, así como los espacios que habitamos.

Aunque la exposición reúne distintos procedimientos artísticos, destaca el predominio del vídeo. Si la cultura contemporánea se encuentra dirigida por la información procedente de la publicidad, de las pantallas del televisor o del ordenador, no puede sorprendernos que el arte utilice el medio que mejor sintoniza con la expresión de la sociedad actual. En los últimos años, los artistas han registrado y explorado la penetración de la imagen en nuestra percepción del mundo, cómo ha alterado nuestro sentido del espacio y del tiempo, y en consecuencia nuestro sentido de la realidad. A través de la imagen, nuestra sociedad ha creado un espacio de ficción que ha llegado incluso a desestabilizar nuestras creencias respecto a lo que considerábamos real.

Las dos colecciones

La Fundação de Serralves es una institución cultural portuguesa de ámbito europeo que tiene como objetivo acercar al público el arte producido en las últimas décadas a través del Museo de Arte Contemporáneo de Oporto, considerado como el centro más importante de Portugal en su género. Este Museo es la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves, formada por obras de artistas portugueses y extranjeros que se muestran en exposiciones temporales, colectivas e individuales.

La **Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves** parte del cambio que se produjo en la década de los años setenta en el mundo del arte, fruto del cual surgieron múltiples y nuevas manifestaciones artísticas. En este sentido, la Colección se inició con un ciclo de adquisiciones que tuvo como prioridad constituir un núcleo histórico a partir de obras realizadas entre los años sesenta y setenta. Esta Colección muestra a

través de sus fondos la evolución del arte portugués de los últimos años sin olvidarse de las propuestas artísticas generadas en el ámbito internacional. En este sentido, la Colección pretende confrontar el arte nacional y el producido fuera de Portugal.

La **Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”** es una de las más importantes de nuestro país en su género, así como un punto de referencia artístico en el ámbito internacional. Esta Colección comenzó a formarse a mediados de los años ochenta y actualmente cuenta con unas 850 obras de más de 300 artistas que ofrecen una buena síntesis de la evolución del arte contemporáneo internacional. Pese a la diversidad de artistas de distintas generaciones y procedencias, la Colección descubre una serie de argumentos visuales y conceptuales que unen y relacionan las obras entre sí. Precisamente, esta relación conceptual entre las obras dota la Colección de personalidad propia y la convierte en un proyecto arriesgado y singular.

Los artistas y las obras de *Encuentro entre dos colecciones*

Antoni Abad (Lleida, 1956)

Últimos deseos, 1995. Videoproyección continua. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Una proyección cenital de la imagen en contrapicado de un funámbulo, desnudo, haciendo equilibrios sobre una cuerda, avanzando y retrocediendo constantemente, cautiva al espectador por su suspense y su fuerte sensación escenográfica. Sobre la cuerda floja, el titubeo y la insistencia se dramatizan, provocando un tenso interrogante sobre una posible caída. La sensación de desprotección, la conciencia de la inexistencia de asideros que produce *Últimos deseos*, induce a la reflexión sobre los riesgos y la fragilidad de la vida, así como de la inseguridad de la propia práctica artística y de la misma *espectaduría* del arte

Dora García (Valladolid, 1965)

La lección respiratoria, 2001. Vídeo en DVD, imagen en color, sonido estéreo, 16' 18". Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Dora García ha incorporado el vídeo en su práctica artística, creando obras basadas en experiencias sensoriales y perceptivas que generan situaciones estéticas de gran intensidad. Esta obra plantea la compleja relación entre el poder y la sumisión a través del entrenamiento de una maestra y su alumna durante unas lecciones respiratorias.

Juan Ugalde (Bilbao, 1958)

La nave de los locos, 1992, y *Multi Baby*, 1992. Técnicas mixta y fotografías sobre tela. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Multi Baby y *La nave de los locos* constituyen ejemplos muy claros de la manera de trabajar de este artista, que utiliza los recursos del pop y los transforma en estrategias representativas y narrativas, poniéndolas al servicio de una mirada irónica, pero ácidamente crítica.

Txomin Badiola (Bilbao, 1957)

Sueños de otros, 1997-98. Construcción en madera, muebles, reproducciones fotográficas, videoprojector y monitor magneto, y dos vídeos en bucle de 2'4" y 4' 06". Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

La obra de Badiola resulta de un proceso de trabajo caracterizado por la hibridación y la mezcla de diferentes lenguajes. Este proceso integra distintos soportes, como el vídeo, la escultura y la fotografía, así como elementos de la cultura popular, como la fotonovela, el cine, la televisión, la música de consumo y el cómic. El juego formal que Badiola establece en *Sueños de otros* nos conduce a ideas relativas a la paranoia, a la masculinidad, a la violencia y sus rituales; ideas que nacen de su experiencia personal y de su propia conciencia social y política.

Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964)

Maltrato, 1999. Vídeo en DVD, imagen en color, sonido, 19'. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Maltrato es una videoproyección que, como un *trompe-l'œil*, muestra un panel de flores que poco a poco es destruido por unos disparos. Su aparente belleza poética oculta un lado perverso que ataca nuestro imaginario emocional. El panel de flores desencadena una metáfora directa que usa la misma trampa de la belleza en la que nos gusta creer.

Helena Cabello y Ana Carceller (París, 1963; Madrid, 1964)

Sin título, 1998. Videoproyección, imagen en blanco y negro, sin sonido, 5' en bucle de 3 horas. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

La pareja formada por Helena Cabello y Ana Carceller realiza un trabajo cuyo proceso de elaboración (conceptual y formal) se centra en la noción de autoría compartida y en consonancia con lo que es la vida en pareja. Esta enigmática acción que muestra el vídeo –dos manos que excavan sendos hoyos en la tierra para después taparlos, utilizando cada mano la tierra sacada por la otra– funciona como metáfora del pensamiento compartido y la vida conjunta que mira el modo de construirse y el modo en que es construida por los otros.

Pedro Mora (Sevilla, 1961)

Lab-1, 1995. Plástico y materiales diversos. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Lab-1 consiste en un cubículo cerrado de plástico blanco, con visores que permiten ver su interior. Dentro del cubículo –cuyas paredes están forradas de gomaespuma a modo de celda de abeja– hay una chaqueta de neopreno, discos de grasa, un plástico rojo y cintas estampadas. Todo ello iluminado por una luz fluorescente. Esta obra hace referencia al concepto de ‘habitáculo’ propio de la metrópolis contemporánea: espacios pequeños, alquilados, asépticos y autónomos, casi de supervivencia.

Pello Irazu (Andoain, Guipúzcoa, 1963)

Sin título (The Adversary), 1994. Madera, pintura y cinta adhesiva. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

En los años noventa, Pello Irazu se dedicó a explorar el mundo de lo cotidiano, prestando especial atención al contenedor doméstico donde nos acomodamos diariamente. La forma de la casa y la de sus objetos comunes (mesas, camas, sofás, muros) es transformada por el artista en esculturas mediante un juego de dislocación. Irazu trunca, fragmenta, invierte o desencaja la apariencia convencional de los objetos cotidianos hasta convertirlos en formas geométricas y abstractas.

Elena del Rivero (Valencia, 1951)

300 cartas a la madre, 1993-95. Impresión en láser y técnica mixta sobre papel. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

En los años noventa, Elena del Rivero cultivó la dimensión autobiográfica mediante series de cartas en las que la pintura se fundía con la instalación. Estas *300 cartas a la madre* funcionan en su disposición en la pared como un conjunto de pequeños dibujos, de textos mecanografiados, de colages, de objetos, de misivas (alguna dirigida a la artista), de escritos (algunos cosidos o bordados) en inglés y castellano que vienen a recoger un sinnúmero de aproximaciones a los sentimientos, a las emociones, rayano a veces en una suerte de abierta confesión no desprovista de un borde duro.

Rogelio López Cuenca (Nerja, Málaga, 1959)

Vivir en los pronombres, 1994. Videoinstalación sonora de tres monitores. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”.

Vivir en los pronombres forma parte de una serie de trabajos reunidos bajo el nombre de *Home Syndrome* (el síndrome del hogar). Se trata de un poema en vídeo que tres monitores reproducen a ritmos distintos, de modo que el desfase resultante da lugar a combinaciones inéditas y a secuencias imprevistas, incluso para el propio autor. En este videopoema el artista nos habla de los sueños y fracasos, las fantasías y frustraciones de nuestro intento de habitar en algún lugar.

Martí Anson (Mataró, 1967)

El apartamento, 2002. Madera pintada y lacada, cristal. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa".

Martí Anson cuestiona la lógica de las cosas. *El apartamento* es una maqueta construida a escala 1/1 que permite la entrada del espectador. Todo está perfectamente determinado: los colores, las funciones de los espacios y sus accesos, los muebles. Sin embargo, es precisamente su distribución poco convencional, basada en la eficacia de la función de cada estancia, lo que desorienta e incomoda en esta vivienda.

Francisco Tropa (Lisboa, 1968)

Proyecto Casalinho, 1998. Maqueta de madera de balsa, fieltro sintético. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Proyecto Casalinho presenta al espectador el resultado de varias investigaciones realizadas por el artista. Observando los veinticinco *cibachromes* presentados (tres dibujos y una maqueta), descubrimos un almacén que fue utilizado como centro de observación. En éste, el artista construyó un observatorio de lluvia, un observatorio de polvo y un observatorio de insectos, y nos transmite en los *cibachromes* algunas realidades captadas desde los mismos. El monte falso, estructura adyacente a la construcción del almacén, funciona como otro centro de observación en el cual se nos invita a descubrir realidades distintas, visibles desde el suelo.

Filipa César (Oporto, 1975)

Sin título, 2002. Vídeo en color, DVD, sin sonido, 9' 16". Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

A lo largo de la última década, esta artista ha centrado su trabajo en vídeo en el mundo de las apariencias, explorando lo superficial. En este vídeo filma primeros planos a cámara lenta en secuencias largas, logrando una envolvente coreografía de superficies de colores verdosas y marrones que reconocemos como un paisaje. La artista explora aquí las posibilidades de la manipulación de la imagen con un gran efecto de ampliación. Al final del vídeo, la artista permite la identificación de la imagen al alejar la lente de la cámara.

Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962)

Casa con patio, 1997-98. Madera, tejido, tierra, césped, agua. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Casa com Pátio (Casa con patio) está formada por dos estructuras de madera que sostienen un colchón de césped natural y otro forrado de una tela con un diseño inspirado en el cuadro inacabado de Piet Mondrian, *New York City III*. Se trata de una pieza que sintetiza el hábitat moderno, y con la que la artista aborda los conceptos de espacio

privado como espacio interior y artificial y de espacio público como espacio natural.

João Tabarra (Lisboa, 1966)

Barricadas improvisadas, 2001. Proyección en vídeo. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

João Tabarra suele trabajar con imágenes impregnadas de un humor corrosivo que ponen de manifiesto una visión de la sociedad contemporánea habitada por personajes y situaciones ambiguos, al límite de lo plausible. Sus temas se centran en los problemas de marginación que genera la economía global. En *Barricadas Improvisadas* (*Barricadas improvisadas*) se basó en una imagen que ha recorrido el mundo como símbolo de resistencia ante la brutalidad del poder. El vídeo retrata al artista con una actitud inmóvil y serena, cargado con varias bolsas de plástico mientras intenta impedir el avance de hileras de carritos de supermercado vacíos, una metáfora sobre el poder económico que avanza amenazador como los tanques en la conocida imagen de la plaza de Tiannamen.

João Onofre (Lisboa, 1976)

Sin título, 1998. Vídeo, color, sonido. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Utilizando el soporte del vídeo, Onofre plantea escenas paradójicas que remiten a nuestra experiencia corporal en relación con la percepción del espacio. En esta obra, un hombre y una mujer colocados en los lados opuestos de la pantalla atraviesan el espacio blanco central que los separa, como atraídos por un imán, para colisionar entre ellos de forma violenta. Las secuencias del vídeo están pautadas por el ritmo repetitivo de la escena.

Rui Toscano (Lisboa, 1970)

Rio de Janeiro, 9 Mai 01, 2002, y São Paulo, 24 Set, 01, 2002. DVD, color. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Utilizando el sonido, el vídeo y la escultura en sus proyectos, Toscano fue construyendo en la década de los noventa una de las obras más consistentes y originales sobre la cultura popular urbana de nuestros días. Sus obras son trabajos de vídeo realizados para ser visionados en pantalla de plasma. La representación de la gran metrópoli sitúa a *São Paulo, 24 Set, 01, y Rio de Janeiro, 9 Mai 01* entre el recuerdo de la postal turística y la objetividad inexpresiva de un registro fotográfico.

Jorge Queiros (Lisboa, 1966)

Sin título, 2002. Lápiz sobre papel. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Los dibujos de Queiros dan vida a un mundo que se sitúa en un imaginario surreal, con figuras que son a la vez familiares y misteriosas. Figuras, señales, luz, elasticidad, gravedad, tiempos y superficies dibujadas con lápices de color se alternan y se

complementan, invitando al espectador a detenerse en sus vericuetos difuminados y repentinas apariciones de figuraciones fragmentadas.

Augusto Alves da Silva (Lisboa, 1963)

¡Qué bonita familia!, 1992. Seis fotografías en color. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

En esta obra, el artista parece proponer un hipotético retrato social y psicológico de una realidad doméstica. Cada una de las fotos muestra una reunión familiar distinta que se enmarca en una estancia de la casa. A primera vista aparecen como imágenes banales, pero es el efecto de serie el que atrapa la atención del espectador. Cada imagen se configura como una secuencia que tiene su continuación en la siguiente. El artista refuerza esta acción al introducir sutiles trampas con la repetición de algunos personajes en las distintas reuniones.

Miguel Palma (Lisboa, 1964)

Ingenio, 1993. Hierro, aluminio y piezas de automóvil. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

La obra de Palma se caracteriza por su heterogeneidad. *Engenho (Ingenio)*, que ha sido considerada una de las piezas emblemáticas de los años noventa portugueses, es un ejemplo de ello. Se trata de una obra que realmente funciona como automóvil y que ha realizado el viaje de Lisboa a Oporto.

Joana Vasconcelos (París, 1971)

Tolerancia cero, 1999. Hierro, madera y PVC. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

Joana Vasconcelos se apropia de objetos cotidianos cuya identidad y funcionalidad altera a través de operaciones que comprenden la acumulación, la repetición, el efecto de serie, las asociaciones cromáticas y la descontextualización. Esta pieza, formada por una estructura de hierro que sujeta una serie de embudos azules que han sido taponados con bolas de madera, proyecta una imagen sintética con un potente enunciado crítico. *Tolerancia cero* se construye sobre una imagen paródica que nos remite a una situación antisocial.

Francisco Queirós (Lisboa, 1972)

Frienzenwall#2, 2002. Dibujos de vinilo autoadhesivo y vídeo, color, sonido, 2' 30". Colección de Arte Contemporáneo de la Fundação de Serralves.

El trabajo de Francisco Queirós, frecuentemente protagonizado por personajes del mundo infantil, halla su referencia principal en los videojuegos y en el estilo propio de las películas de animación. En *Frienzenwall#2*, el artista crea una paradójica asociación entre la atmósfera de inocencia del personaje infantil y su comportamiento violento. En una sala

que nos remite a un cuarto infantil, un monitor sobre el suelo reproduce la animación del dibujo de una niña que va despedazando un muñeco en forma de pájaro al son de una canción popular infantil. Dicha canción, entonada por un coro infantil, nos habla del desgraciado final de un mirlo que va perdiendo progresivamente sus miembros.

Encuentro entre dos colecciones

Del 16 de enero al 25 de abril de 2004

CaixaForum

Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario:

De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h

Lunes cerrado, excepto festivos

Servicio de información de la Fundación “la Caixa”

www.fundacio.lacaixa.es

Tel.: 902 22 30 40

info.fundacio@lacaixa.es

Entrada gratuita