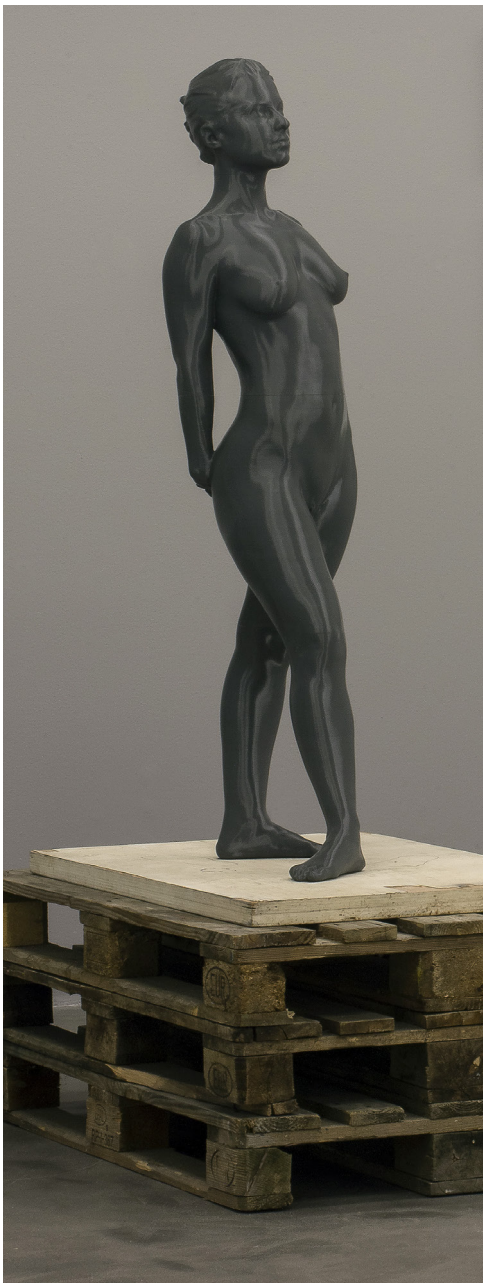
Textos de sala Versión en Lectura Fácil



UNA FUERZA DEL PASADO

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO FUNDACIÓN "LA CAIXA"

Fundación "la Caixa"

Este documento incluye los textos de la exposición.
Está escrito según las pautas de Lectura Fácil
para facilitar su comprensión.

Fotografías de cubierta: Julião Sarmento, *First Easy Piece*, 2013.
© Julião Sarmento. © Foto Luis Asin

Equipo Crónica, *Aquelarre*, 1969. © Equipo Crónica
-derechos del coautor Manolo Valdés, VEGAP, Barcelona, 2026.
© Fotogasull

Jorge Pardo, *Sin Título*, 2015. © Jorge Pardo.
Courtesy the artist and neugerriemschneider, Berlín.
Fotos: Jens Ziehe, Berlín

Adaptación a Lectura Fácil: Mariona Carretero y Elisabet Serra
(Asociación Lectura Fácil)

Validación: equipo validador de +Tu Fundació de Suport

Maquetación: Carmen Guiral

Sumario

Introducción 5
Darío Villalba 9
Günther Förg 11
Craigie Horsfield 12
Janine Antoni 14
Javier Arce 16
Tacita Dean 17
Mike Kelley 18
Julião Sarmento 19
Soledad Sevilla 21
Sharon Lockhart 23
Martin Kippenberger 24
Txomin Badiola 25
Peter Gallo 26
Jeff Wall 27
Cindy Sherman 28
Jonathan Monk 29
Rodney Graham 30
Pavel Büchler 32
Miquel Barceló 33
Richard Hamilton 35
Eduardo Arroyo 37
Equipo Crónica
Rafael Solbes y Manolo Valdés 38

Equipo Crónica
Rafael Solbes y Manolo Valdés 40
Thomas Hirschhorn 42
SMACK
Ton Meijdam, Thom Snels y Béla Zsigmond 44
Richard Hamilton 46
Rachel Harrison 48
Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati y Gilles Aillaud 50
Sherrie Levine 52
Marcel Duchamp 53
Julião Sarmento 55
Concha Jerez 56
Robert Gober 57
Jorge Pardo 59
Robert Mangold 60
Didier Vermeiren 61

Introducción

Esta exposición toma el título de un poema de Pier Paolo Pasolini, escritor y director italiano autor de obras provocadoras.

Unos versos del poema dicen:

«Yo soy una fuerza del pasado.
Solo en la tradición está mi amor».

En estos versos, Pasolini da importancia a la tradición.
Para Pasolini, la tradición no era solo
una manera de recordar el pasado.
También podía servir para observar el presente
desde un punto de vista crítico.

Esta exposición tiene esa misma intención.

Las obras de la muestra proceden sobre todo
de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa".
Esta colección es muy grande y variada.
Incluye imágenes, relatos y diferentes maneras de mirar el mundo.

La exposición quiere enseñar cómo los artistas actuales
han utilizado imágenes, formas e ideas del pasado
de distintas maneras.

Algunas obras tienen una relación muy clara con el pasado.
En otros casos, los artistas explican esa relación.
Y, en otros, las personas que organizan la exposición
la explican basándose en la interpretación que hacen de ella.

Pero la exposición no quiere dar una única explicación.
Quiere invitarnos a hacer conexiones
entre obras y épocas distintas.

La historia del arte se puede entender
como una cadena de reinterpretaciones y apropiaciones
que no se acaban.
Las imágenes no desaparecen nunca del todo,
sino que vuelven a aparecer transformadas
según los nuevos contextos y los nuevos sentidos que se les dan.

Las obras que hemos reunido en esta exposición
hacen referencia a pinturas, esculturas,
mitos y símbolos del pasado.

Esta referencia al pasado se hace de las siguientes maneras:

- haciendo referencia a una obra antigua,
- copiando su estilo o imagen,
- elaborando un homenaje o una crítica.

Mirar hacia el pasado sirve para recordarlo
y también para preguntarnos cómo se crean obras de arte
en la actualidad.

Por ejemplo:

- ¿Cómo influyen las imágenes del pasado
  en las imágenes actuales?
- ¿Una obra puede ser completamente nueva
  si utiliza ideas o formas de otras obras?
- ¿Cómo podemos saber quién es el autor de una obra
  cuando hay muchas influencias,
  copias o referencias a otras obras?

Hoy hay tantas imágenes y tantas obras
que es muy difícil crear sin tener influencias.

La exposición nos invita a observar cómo los artistas
se han inspirado en artistas anteriores.
También invita a entender que las nuevas interpretaciones
que hacemos de las obras aportan nuevos significados.

Esto ocurre porque las obras del pasado cambian con nosotros
según el significado que les damos en el momento en que las miramos.

Por eso, las obras del pasado también tienen fuerza en el presente.
Pueden emocionarnos, sorprendernos o hacernos pensar.

La exposición *Una fuerza del pasado*
plantea una pregunta importante:
¿qué quiere decir mirar atrás hoy
cuando parece que solo podamos mirar el presente?

La exposición también sugiere
que la mayoría de las imágenes actuales
tienen relación con imágenes de otras épocas.
Es como si cada obra actual
guardara algo de las obras del pasado.
Y como si las obras del pasado
aún pudieran hablarnos hoy.

Yo soy una fuerza del pasado.
Solo en la tradición está mi amor.
Vengo de las ruinas, de las iglesias,
de los retablos, de los pueblos
olvidados en los Apeninos o en los Prealpes
donde vivieron los hermanos.
Deambulo por vía Tuscolana como un loco,
por la Apia como un perro sin dueño.
O contemplo los crepúsculos, las mañanas
sobre Roma, sobre la Ciociaria, sobre el mundo,
como los primeros actos de la Poshistoria,
que presencio, por privilegio de antigüedad,
desde el borde extremo de alguna edad
sepultada. Monstruoso es el nacido
de las entrañas de una mujer muerta.
Y yo, feto adulto, voy vagando,
moderno entre los modernos,
buscando hermanos que ya no están.

PIER PAOLO PASOLINI

En este poema, Pasolini explica
que se siente muy unido al pasado.

Ama las tradiciones,
las iglesias, los pueblos antiguos
y las formas de vida de antes.

Pero ese mundo está desapareciendo.
Por eso, Pasolini se siente solo
y fuera de lugar en la sociedad moderna.

El poema habla de nostalgia,
soledad y de la pérdida de las tradiciones.

Darío Villalba

Lugar y año de nacimiento y de muerte: San Sebastián, 1939 – Madrid, 2018
Título de la obra: *Gran caída II (a partir de* La caída de los condenados, *de Peter Paul Rubens)*
Año de creación: 1993
Técnica y materiales: Óleo y emulsión fotográfica sobre tela

Darío Villalba se basa en la pintura
La caída de los condenados, de Peter Paul Rubens,
un pintor del **barroco** de hace más de 400 años.

El **barroco** es un movimiento artístico de hace 400 años, con obras de gran riqueza decorativa, muy expresivas, dramáticas y llenas de movimiento.

Es un cuadro sobre el juicio final.
En la religión cristiana, el juicio final es el momento
en que Dios juzga a toda la humanidad,
separa el bien del mal y decide quién se salva.

En esta pintura se ven muchos cuerpos
que caen como si fueran una cascada
hacia su destino final.
Es una escena muy dramática.

Villalba toma una parte de esta pintura
y la convierte en una obra con un lenguaje nuevo,
donde se mezclan la fotografía y la pintura.

Pero su obra mira más allá
de la época de Peter Paul Rubens.
Las manchas blancas representan el ataque con ácido
que sufrió el cuadro de Rubens hace más de 60 años
en la **Alte Pinakothek** de Múnich.

La **Alte Pinakothek** de Múnich (Alemania) es un museo con una de las colecciones más importantes de pintura antigua europea, del siglo XIV (14) al siglo XVIII (18).

Estas marcas parecían heridas.
Pero pudieron eliminarse cuando se **restauró** el cuadro.

Con las marcas blancas, Villalba recuerda
que las obras del pasado no siempre se conservan igual.
Las obras también son objetos materiales.
Por eso pueden deteriorarse
y pueden restaurarse.

Restaurar es el proceso de reparación de una obra de arte deteriorada para que recupere su aspecto original.

Así, la referencia a la pintura de Rubens nos ayuda a entender
que la obra de Villalba es una reflexión sobre la caída,
la violencia contra las imágenes
y las cicatrices que esta violencia puede dejar.

Günther Förg

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Füssen, Alemania, 1952 – Friburgo de Brisgovia, Alemania, 2013
Título de la obra: *Sin título* y *Sin título*
Año de creación: 1988
Técnica y materiales: Bronce

Estas dos obras de Günther Förg
parecen formas muy sencillas,
pero conectan con la **estela**:
un elemento de gran tradición.

Una **estela** es un monumento de piedra que recuerda a una persona o un hecho importante.

En estas obras no hay nada escrito ni ninguna historia.
Solo se ven la forma vertical, la superficie y unas marcas
que hacen pensar que hubo una presencia humana.

Podemos relacionar estas obras con la escultura *Desnudo de espaldas*,
de Henri Matisse, un pintor francés de principios del siglo XX (20).
Entonces, podemos encontrar otro significado.

En las esculturas de Matisse, el cuerpo femenino se hace más simple,
hasta que parece casi un relieve antiguo,
entre una figura humana y un monumento.

Förg sigue este estilo con formas abstractas y sencillas.
Por eso, la forma vertical puede recordar un cuerpo,
aunque a primera vista no lo parezca.

Al igual que ocurría con Matisse,
estas obras no hablan del pasado de forma directa.
El pasado aparece de forma discreta:
en las formas, la superficie y las marcas de la obra.

Es como una memoria que aún sigue presente.

Craigie Horsfield

Lugar y año de nacimiento: Cambridge, Reino Unido, 1949
Título de la obra: *Eva Saumell, calle de Manso, Barcelona, febrero de 1996*
Año de creación: 1996
Técnica y materiales: Fotografía en blanco y negro

Craigie Horsfield retrata a Eva Saumell
en el proyecto llamado *La ciutat de la gent*,
dedicado a Barcelona y a sus habitantes.

La fotografía habla de una persona concreta.
El título nos dice el nombre, la calle y la fecha.

El hecho de dar estos datos tan concretos
convierte el retrato en parte de una comunidad
y de una historia compartida.

Es decir, la fotografía muestra a una persona
y la relaciona con un lugar, un momento y una comunidad.

La imagen está relacionada con las **odaliscas de Matisse**.

En estas pinturas,
Matisse representaba a mujeres
rodeadas de velos y decoraciones.

Estas obras mostraban Oriente
de forma romántica y fantasiosa.

Horsfield también conserva una parte de ese estilo,
pero con una intención distinta.
Aquí la decoración no convierte a la mujer
en una figura extraña o lejana.
El artista tampoco borra su identidad.

Las **odaliscas de Matisse** son pinturas de mujeres representadas de forma idealizada en espacios exóticos y orientales.

Ahora sucede lo contrario.
Es la mujer quien mira desde una calle que todo el mundo conoce.

Matisse tenía una mirada colonial y patriarcal que hoy criticamos.
Esto quiere decir que representaba otras culturas
a partir de los prejuicios y las ideas de la cultura que tenía más poder.
También representaba a las mujeres desde un punto de vista masculino,
al servicio de los hombres.

En cambio, Horsfield retrata a personas reales,
con una vida e identidad propias.

Janine Antoni

Lugar y año de nacimiento: Freeport, Bahamas, 1964
Título de la obra: *Lamer y enjabonar*
Año de creación: 1993
Técnica y materiales: Un autorretrato de busto de chocolate lamido y un autorretrato de busto de jabón frotado, ambos sobre pedestales. Edición de 7 + 2 P/A

Janine Antoni presenta dos bustos,
que son esculturas de la cabeza y la parte superior del tronco.
Recuerdan a las esculturas clásicas.
Pero no están hechos de mármol o bronce
como las esculturas antiguas.
Están hechos de chocolate y jabón.

La artista ha hecho los dos bustos
con un molde de su propio cuerpo.

Después, les ha dado la forma que tienen
con acciones íntimas, como lamer el busto de chocolate
y bañarse con el de jabón.

La referencia al busto clásico es muy importante en esta obra.
Los bustos clásicos normalmente querían mostrar
cómo era una persona, su belleza,
y conservar su recuerdo a lo largo del tiempo.

Pero Antoni hace lo contrario.

Con sus gestos,
desgasta las líneas que definen la cara,
borra el aspecto y convierte el retrato
en una obra frágil, que cambia y casi desaparece.

El pedestal, que es el soporte de la escultura,
todavía se considera un monumento.
Pero sostiene algo que puede dañarse fácilmente.

La obra hace una pregunta sencilla y profunda:
¿un retrato conserva la identidad de una persona
o también muestra cómo el cuerpo se desgasta,
se transforma y se pierde?

Javier Arce

Lugar y año de nacimiento: Santander, 1973
Título de la obra: *Lección de anatomía*
Año de creación: 2007
Técnica y materiales: Técnica mixta sobre papel

Javier Arce se basa en el cuadro que pintó Rembrandt
llamado *La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp*.
Rembrandt era un pintor holandés muy famoso del barroco.

En este cuadro hay un grupo de médicos
que analizan un cadáver.
Esta imagen se convirtió en un símbolo
del conocimiento científico, del prestigio de los médicos
y de la capacidad de observar y analizar.

Arce recupera esta escena, pero no quiere copiarla.

Su versión pertenece a la serie llamada *Estrujados*.
En esta serie se dedicó a volver a dibujar
las grandes obras de autores conocidos.
Luego las reprodujo y las **estrujó**.

Estrujar es arrugar o deformar algo con las manos.

El resultado parece una fotocopia defectuosa que nadie quiere.
Se convierte en una imagen que recuerda el pasado,
como si fuera un objeto sin valor que se utiliza y luego se tira.

Por tanto, aquí ya no se analiza el cuerpo humano.
Se analiza la obra de arte.

Así, Arce muestra que una obra muy valorada,
como el cuadro de Rembrandt,
puede convertirse en una copia
o en un producto para comprar y vender.

Tacita Dean

Lugar y año de nacimiento: Canterbury, Reino Unido, 1965
Título de la obra: *Gellért*
Año de creación: 1998
Técnica y materiales: Película de 16 mm, en color, sonido
Duración: 6 minutos

Tacita Dean filma el balneario Gellért de Budapest,
la capital de Hungría.
Lo hace grabando imágenes silenciosas sin mover la cámara.

La obra se relaciona con la pintura *La fuente de la juventud*,
de Lucas Cranach el Viejo,
un pintor alemán de hace más de 500 años.

En la pintura, un grupo de mujeres ancianas
entran en un estanque que hace milagros y salen más jóvenes.

Aquel cuadro hablaba del deseo de volver a ser joven
y de la idea de que la belleza dura poco.

En la película de Dean no hay ningún milagro.
Se ve un espacio real de baños,
con cuerpos distintos que comparten el agua y el tiempo.

En relación con la obra de Cranach,
Dean cambia la idea de la eterna juventud
por otra forma de cuidar el cuerpo.

La obra invita a pensar que podemos cuidarnos
a través de la convivencia y el descanso.
Y también aceptando el cuerpo tal y como es
y entendiendo que todos los cuerpos son diferentes.

La película parece una pintura en movimiento.
Y nos hace ver lo que está a punto de desaparecer poco a poco.

Mike Kelley

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Detroit, Estados Unidos, 1954 – South Pasadena, Estados Unidos, 2012

Título de la obra: *The Trajectory of Light in Plato's Cave* [La trayectoria de la luz en la caverna de Platón]

Año de creación: 1985 – 1996

Técnica y materiales: Materiales diversos

Mike Kelley creó una instalación que parece una cueva.
Para entrar en ella, hay que agacharse y ponerse a cuatro patas.

La obra hace referencia al mito de la caverna de Platón.
Platón fue un filósofo de la antigua Grecia.
En este **mito**,
unas personas viven dentro de una cueva
y solo ven sombras.
Estas sombras no son la realidad, sino una apariencia.
Por eso, el mito habla de la diferencia
entre lo que parece verdad y lo que es realmente verdad.

Un **mito** es un relato simbólico que sirve para explicar una idea o transmitir una reflexión.

Mike Kelley transforma esa idea
en una experiencia incómoda.
Para entender la obra, el público debe agacharse
y entrar dentro de la cueva.

La obra también hace referencia a Abraham Lincoln,
uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos.
Lincoln representa el poder, la política
y la memoria histórica de ese país.

Kelley combina estos referentes masculinos
con elementos del cuerpo y la sexualidad femenina.
Así, pone en duda la autoridad de las imágenes del pasado
y nos muestra que todavía influyen en nuestra forma de pensar.

Julião Sarmento

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Lisboa, Portugal, 1948 – 2021
Título de la obra: *First Easy Piece* [Primera pieza fácil]
Año de creación: 2013
Técnica y materiales: Escultura en impresión 3D, ABS, madera, aglomerado, esmalte al agua sobre vidrio, impresión digital sobre papel con moldura de aluminio, acrílico sobre papel y pared pintada

Julião Sarmento toma como referencia
una escultura de hace unos 140 años
llamada *La pequeña bailarina de catorce años*,
del pintor y escultor francés Edgar Degas.

Esta escultura fue muy provocadora,
porque parecía muy real.
Utilizaba materiales como el **tutú**
y hacía referencia a una modelo concreta
llamada Marie van Goethem.

El **tutú** es la falda corta de varias capas que llevan las bailarinas de ballet.

Así, Degas se alejó de la escultura tradicional
porque usaba elementos de la vida cotidiana.

Sarmento hace lo mismo cuando utiliza una impresión en 3D.
Su bailarina, adulta y desnuda,
ya no está creada de forma manual.
Está creada a partir de un escaneo del cuerpo
que luego se convierte en capas de plástico.

La comparación con Degas permite ver el cambio de época.
Se pasa de la cera y la tela del tutú
al archivo digital de la impresora 3D.
Y se pasa del trabajo hecho a mano
a la fabricación con una máquina.

La obra nos invita a pensar varias cosas:

- qué significa hacer una escultura hoy,
- qué queda de la presencia del cuerpo,
- y cómo cambia la idea sobre qué es una obra original.

Soledad Sevilla

Lugar y año de nacimiento: Valencia, 1944
Título de la obra: *Meninas IX*
Año de creación: 1982
Técnica y materiales: Acrílico sobre tela

Meninas IX es una obra de Soledad Sevilla
perteneciente a la serie dedicada a *Las meninas*, de Velázquez.
Velázquez era un pintor barroco español
muy famoso de hace unos 400 años.

Soledad Sevilla no se interesa tanto por los personajes
ni por la escena de la nobleza.
Pero sí le interesa cómo está construido el espacio del cuadro.
En esa habitación, la luz organiza las miradas,
las distancias y quién tiene más importancia.

Sevilla comienza la obra desde el **lienzo** del cuadro
que se ve en primer plano.
Representa que pinta el cuadro desde atrás,
como si fuera Velázquez,
que aparece en el cuadro *Las meninas*.

Un **lienzo** es una tela preparada para pintar en ella. La palabra lienzo también se usa para hablar de una pintura antigua.

A partir de este elemento,
la artista construye una especie de cuadrícula
de líneas, planos y colores.

Los personajes desaparecen,
pero todavía podemos ver
cómo está organizado el espacio del cuadro original.

Cuando miramos la obra original de *Las meninas*,
vemos que el cuadro de Sevilla no es una copia.

La artista explica la obra de otra forma:
transforma el misterio del barroco
en formas geométricas, ritmo y luz.

Así, *Meninas IX* muestra cómo una obra del pasado
puede interpretarse de muchas formas.

Sharon Lockhart

Lugar y año de nacimiento: Norwood, Estados Unidos, 1964
Título de la obra: *Instalación de* La pausa del almuerzo,
«Duane Hanson: Esculturas de la vida», 14 de diciembre de 2002 – 23 de febrero de 2003,
Scottish National Gallery of Modern Art
Año de creación: 2003
Técnica y materiales: Cuatro impresiones cromogénicas enmarcadas. Edición 2/6

Sharon Lockhart fotografía una **instalación** de Duane Hanson,
un artista americano que hacía esculturas
muy realistas de personas corrientes.

Una **instalación** es una obra de arte que ocupa y transforma un espacio. El espacio y todos los elementos forman parte de la obra y, a menudo, el espectador puede interactuar con ella.

Hanson no idealizaba los cuerpos.
Hacía moldes de figuras humanas
para crear esculturas
que parecían personas de verdad.
Pero, al mismo tiempo,
también se notaba que eran artificiales.

Lockhart añade una nueva mirada.
Sus fotos muestran las esculturas
en el momento en que se está montando una exposición.
Además, también hay personas reales instalando las obras.

Esto hace que cueste saber
quién es una persona real y quién es una figura,
y dónde termina la obra de arte y dónde empieza la vida real.

La fotografía parece hecha de forma espontánea,
pero en realidad está preparada
y cada elemento está colocado de forma intencionada.

La obra nos hace pensar que exponer obras en un museo
hace que tengan importancia.
También nos hace ver cómo una copia de un cuerpo puede parecer viva
cuando aparece entre cuerpos reales.

Martin Kippenberger

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Dortmund, Alemania, 1953 – Viena, Austria, 1997

Título de la obra: *Love Me and Leave Me and Let Me Be Lonely* [Ámame y déjame, y déjame estar solo]

Año de creación: 1989

Técnica y materiales: Madera, alambre, papel pintado por Robert Gober, papel maché y espejo

Martin Kippenberger cambia el título
de la canción *Love Me or Leave Me*,
que cantaron Billie Holiday y Nina Simone,
dos cantantes muy famosas del siglo XX (20).

Cuando cambia el título, Kippenberger añade una idea contradictoria.
Es como si amar, abandonar y quedarse
solo pudieran pasar al mismo tiempo.

La obra tiene una estructura de madera que recuerda a un bloc de notas.
Esta estructura está cubierta con un papel pintado
diseñado por el artista norteamericano Robert Gober.

El papel se titula *Hombre ahorcado / Hombre dormido*.
Este título relaciona dos ideas muy distintas:
el descanso y la violencia racial.

Para completar la figura, hay un ciervo colgando de la estructura
boca abajo y recubierto de espejos.
En el otro lado, cuelgan varios rodillos de amasar.

El papel de Gober hace pensar que el amor y la vida privada
no están separados de lo que ocurre en el mundo,
sino que también están marcados por la violencia y el poder.

La obra muestra que lo privado puede convertirse
en una escena pública, rota y llena de emociones inestables.

Txomin Badiola

Lugar y año de nacimiento: Bilbao, 1957
Título de la obra: *WTSHTF 2*
Año de creación: 2004
Técnica y materiales: Fotografía en color

Txomin Badiola crea una escena fotográfica muy preparada.
Se parece más al teatro o al cine que a una foto espontánea.
Hay objetos, cuerpos y estructuras frágiles que crean tensión.
Parece que vemos un fragmento de una historia
que no podemos saber cómo continúa.

WTSHTF son las iniciales de «When the shit hits the fan».
Es una expresión vulgar en inglés
que significa «cuando todo se complica».
Está relacionada con la obra porque en la escena
todo está organizado y, al mismo tiempo,
parece a punto de venirse abajo.

En la imagen aparece la pintura *Impresión de África*, de Salvador Dalí.
Dalí se retrata a sí mismo en el cuadro,
igual que Velázquez hizo en *Las meninas*.
Así, el artista aparece dentro de su propia obra.

Badiola usa este cuadro como un elemento decorativo,
pero también lo utiliza para recordarnos que todas las imágenes
están preparadas de algún modo.
Nunca son completamente naturales ni espontáneas.

Cuando comparamos la obra con Dalí,
podemos entender que *WTSHTF 2*
es una imagen pensada y preparada.
La realidad, el deseo y el poder están organizados
expresamente delante de la cámara.

Peter Gallo

Lugar y año de nacimiento: Rutland, Estados Unidos, 1959
Título de la obra: *El cielo*
Año de creación: 2016
Técnica y materiales: Pintura acrílica, cáscara de huevo y tinta sobre tela y silla

Peter Gallo parte de una obra de Joseph Beuys llamada *Zeige deine Wunde*, que significa «Muestra tu herida».

Beuys usaba objetos sencillos, camillas y herramientas para hablar de una herida personal y social. Él creía que el arte podía hacer visible ese dolor, y convertirlo en una especie de curación.

Gallo lleva esa idea a la pintura.

Por eso, la tela está desgarrada, cosida y marcada, como si fuera una piel herida. Incluso la silla que sostiene la pintura recuerda esa idea de mostrar la vulnerabilidad de Beuys.

En la obra de Gallo ya no hay tanta esperanza de curar o salvar nada. Solo hay una imagen frágil, íntima y llena de dudas.

El cielo del título de la obra no es un lugar perfecto y seguro, sino un espacio frágil y fácil de dañar.

Las referencias al color de **Kazimir Malevich** o de **Rothko** aparecen cortadas por manchas, textos y cicatrices.

Kazimir Malevich fue uno de los primeros artistas en crear arte abstracto.
El **arte abstracto** no representa personas, objetos o paisajes de forma realista. Utiliza formas, líneas y colores para expresar ideas o emociones.

Rothko fue uno de los principales representantes del expresionismo abstracto, un movimiento artístico que expresa emociones mediante formas abstractas, colores y gestos, sin representar la realidad de manera figurativa.

Jeff Wall

Lugar y año de nacimiento: Vancouver, Canadá, 1946
Título de la obra: *Una escena de caza*
Año de creación: 1994
Técnica y materiales: Transparencia en caja de luz

Jeff Wall crea una escena
en la que parece que puede estallar la violencia.

Dos hombres armados avanzan
por un paisaje en las afueras de la ciudad
hacia unas casas adosadas.

La imagen parece la fotografía de un momento real.
Pero el artista preparó la escena con mucho cuidado.

En la película *La caza*, de Carlos Saura, del año 1966,
unos hombres pasan un día cazando.
Esta jornada representa la violencia y los conflictos
que todavía había en España después de la Guerra Civil.

Wall traslada esa tensión a un paisaje actual
situado en las afueras de la ciudad.

Así, la fotografía no muestra solo una amenaza concreta.
También representa el miedo y la desconfianza
que puede existir en la sociedad.

La fotografía es muy grande y está iluminada desde atrás.
Eso hace que la escena sea aún más inquietante.

La obra queda situada entre un pasado político violento
y un presente incierto.

Cindy Sherman

Lugar y año de nacimiento: Glen Ridge, Estados Unidos, 1954
Título de la obra: *Sin título, n.º 228*
Año de creación: 1990
Técnica y materiales: Impresión cromogénica en color

Cindy Sherman se fotografía a sí misma como Judit,
la heroína de la Biblia que le corta la cabeza a Holofernes.

La historia de la Biblia sobre Judit y Holofernes
cuenta que Judit mató a Holofernes
porque era un enemigo de su pueblo.
Por eso, ella es un símbolo de valentía y fuerza femenina.

Este tema ha sido pintado muchas veces
a lo largo de la historia del arte
por artistas como Botticelli y Mantegna en el renacimiento,
Caravaggio y Artemisia Gentileschi en el barroco.

Sherman no menciona ninguna obra en concreto,
pero nos hace recordar todas esas imágenes.
Eso hace que la foto tenga mucha fuerza crítica.

Judit suele representarse como un símbolo de poder femenino.
Pero Sherman exagera su ropa, su maquillaje y la escena
para mostrar que las imágenes históricas también están retocadas.

La cabeza de Holofernes es una prótesis un poco extraña.
Eso hace que la escena parezca aún más artificial.

La artista no intenta que la escena parezca real,
sino que muestra el truco.
Así, pone en duda los modelos tradicionales sobre la feminidad,
el heroísmo, la violencia y la forma de representarlos.

Jonathan Monk

Lugar y año de nacimiento: Leicester, Reino Unido, 1969
Título de la obra: *Lo que se ve se describe, lo que se describe se ve, versión III*
Año de creación: 2007
Técnica y materiales: Óleo sobre tela y vinilo

Monk parte de una pintura de Mark Rothko, pero no la copia.
Rothko fue un pintor abstracto del siglo XX (20).
Quería que sus obras crearan una experiencia
profunda y casi espiritual.

Monk envía postales de esta obra.
Luego, otro artista la describe con palabras.
A partir de esa descripción,
una persona que hace rótulos a mano crea la obra final.

Así, la imagen pasa por varias interpretaciones:
primero, a través de las postales;
después, a través de las palabras de la descripción,
y, finalmente, a través del trabajo manual
de la persona que hace rótulos.

Esto tiene relación con Rothko
porque daba mucha importancia al proceso.
Sus campos de color estaban pensados
para crear una intensa sensación en la persona que los miraba.

Monk nos muestra que las imágenes no se transmiten siempre igual.
Cada vez que alguien describe una obra, puede perderse información.
También puede cambiar su aspecto,
pueden producirse errores o perderse algunos detalles.

La obra convierte la copia en una reflexión
sobre cómo las imágenes circulan, se interpretan
y se transforman cada vez que alguien habla de ellas.

Rodney Graham

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Abbotsford, Canadá, 1949 – Vancouver, Canadá, 2022
Título de la obra: *Collected Papers*
Año de creación: 1988
Técnica y materiales: Cobre y libros

Rodney Graham imita los famosos *Stacks*
de Donald Judd, un artista del minimalismo,
una tendencia artística que busca reducirlo todo a la esencia.

Los *Stacks* de Judd son unos módulos apilados
que parecen formas industriales, sencillas
y que no cuentan ninguna historia.

Judd no quería que sus obras
tuvieran un significado oculto.
Tampoco quería expresar emociones ni hacer comparaciones.

Quería que la obra fuera un objeto
que solo pudiera definirse por el material,
el tamaño y la repetición.

Graham conserva ese aspecto,
pero dentro pone libros de **Sigmund Freud**.

Freud fue un médico neurólogo muy famoso por haber creado el psicoanálisis, un método que analizaba a fondo los sentimientos y deseos que una persona oculta o reprime.

Por eso, la relación con Judd tiene un punto de burla.
Judd no quería dar ningún significado a su obra,
pero Graham la llena con textos sobre el deseo,
el conflicto y el inconsciente,
la parte de la mente que no controlamos.

Sin embargo, los libros no pueden leerse;
están encerrados dentro de la obra.

La obra muestra dos ideas contrarias:
una es el minimalismo, que elimina todo lo innecesario
y no expresa emociones.
La otra es el psicoanálisis de Freud,
que estudia los pensamientos y las emociones
que escondemos dentro de nosotros.

Así, la obra *Collected Papers* nos hace ver
que incluso lo que parece frío y racional
puede esconder deseos, conflictos y emociones.

Pavel Büchler

Lugar y año de nacimiento: Praga, Chequia, 1952
Título de la obra: *Estudio Schwitters*
Año de creación: 2010
Técnica y materiales: 78 altavoces de bocina, mesa y ordenador

Pavel Büchler parte de una obra de Kurt Schwitters
llamada *Ursonate*.
Es una poesía sonora muy importante.

Kurt Schwitters fue un artista y poeta alemán
relacionado con el dadaísmo,
un movimiento artístico de hace unos 100 años.

El dadaísmo rompió las normas del arte
y cuestionó las ideas y costumbres
que se consideraban correctas.

Ursonate estaba formada por sílabas y sonidos sin significado.
La intención era eliminar el significado de las palabras
y dar importancia al ritmo, la voz y los sonidos.

Büchler hace que un programa de voz sintética
lea *Ursonate* en alemán
y la reproduce a través de 78 altavoces.
Así, cambia el sentido de la obra original.

La obra original era una acción radical hecha con la voz.
En cambio, la obra actual crea una confusión de voces mecánicas,
que no van al mismo ritmo y parecen un ritual.

Büchler no copia el espíritu original del dadaísmo.
Muestra que de esa idea solo queda un eco o una resonancia.

Aunque el lenguaje pierda su significado,
sigue creando ruido y nuevas formas de escuchar el pasado.

Miquel Barceló

Lugar y año de nacimiento: Felanitx, 1957
Título de la obra: *Mapa de carne*
Año de creación: 1982
Técnica y materiales: Pigmentos y látex sobre tela

Mapa de carne muestra la fuerza de la pintura de Miquel Barceló cuando empezó a pintar.

En la imagen hay una ciudad en llamas,
con animales, cuerpos, ojos y criaturas deformadas.
Todo se mezcla como si fuera un mapa,
un sacrificio y una visión al mismo tiempo.

La obra se creó hace unos 40 años,
cuando volvió el estilo de pintura figurativa.
Este tipo de pintura
representa figuras y objetos bien definidos.
Era lo contrario del arte abstracto que se hacía en ese momento.

Esta obra también mira hacia el pasado de dos formas.

En primer lugar, los ojos repetidos recuerdan la pintura románica
de la iglesia de Sant Climent de Taüll, en el Pirineo de Lleida.

En esta iglesia hay una pintura del Cordero de Dios
que se hizo hace unos 1.000 años.
Los ojos repetidos tienen un significado simbólico muy claro.

La segunda referencia al pasado
es la forma en que están colocados los cuerpos
y la violencia que se ve en ellos.
Todo ello recuerda al *Guernica* de Picasso,
una obra que denuncia la guerra.

Barceló convierte estas referencias
en un mundo de carne, vísceras y cuerpos rotos.

La obra puede entenderse como una nueva versión, muy dura,
de las antiguas imágenes de sufrimiento.

Richard Hamilton

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Londres, Reino Unido, 1922 – Oxford, Reino Unido, 2011

Título de la obra: *Las meninas de Picasso*

Año de creación: 1973

Técnica y materiales: Grabado al barniz duro, blando y punteado, perforado, *lavis* y aguatinta al azúcar, punta seca y pulido sobre papel Rives

Impreso por el artista y Aldo Crommelynck en el Atelier Crommelynck, París, ed. 81/90. Galería Cadaqués – Huc Malla

Richard Hamilton hizo esta **estampa** como homenaje al pintor Pablo Picasso y al cuadro *Las meninas*, de Velázquez.

La obra crea un juego de relaciones entre las siguientes tres miradas: la del cuadro barroco de Velázquez, la de la serie que Picasso hizo sobre *Las meninas* y la de Hamilton, que es más analítica.

Picasso aparece como si fuera Velázquez, el pintor que aparece dentro del cuadro y organiza la escena. Pero la cruz de la Orden de Calatrava que Velázquez lleva en el pecho se cambia por una hoz y un martillo.

La cruz es un símbolo religioso y de importancia social. La hoz y el martillo hacen referencia al compromiso de Picasso con el **comunismo**.

Una **estampa** es una imagen impresa sobre papel. El artista crea la imagen con una técnica de impresión que permite realizar varias copias.

El **comunismo** es un conjunto de ideas, valores, creencias y principios políticos que defienden una sociedad con menos diferencias entre ricos y pobres. También defienden que la riqueza y los recursos se repartan de forma más igualitaria.

Los personajes del palacio
representan los siguientes estilos y etapas de Picasso:

- el **cubismo**,
- el clasicismo, cuando hacía obras más clásicas,
- el período azul, cuando usaba el color azul para pintar personajes tristes,
- y el período rosa, cuando usaba tonos rosados para representar escenas más alegres.

El **cubismo** es un movimiento artístico que representa personas y objetos con formas geométricas.

Hamilton no lo reproduce todo de forma completa.
Lo que hace es combinar la pintura clásica de Velázquez con la historia de la pintura moderna.

Incluso se retrata en el espejo del fondo,
donde Velázquez había pintado a los reyes.
Lo hace porque quiere que reflexionemos sobre los siguientes temas:

- quién es el autor de la obra,
- qué se transmite de un artista a otro,
- cómo se representan la persona que mira y la persona que es mirada.

Eduardo Arroyo

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Madrid, 1937 – 2018
Título de la obra: *Muerte del poeta Miguel Hernández*
Año de creación: 1966
Técnica y materiales: Óleo sobre tela

Eduardo Arroyo utiliza el estilo artístico de Joan Miró,
y lo hace para criticarlo.

Joan Miró fue un artista catalán
que pintó de 1912 a 1983.
Era famoso por sus formas poco tradicionales
y porque quería expresar emociones y libertad,
en lugar de representar las cosas tal y como son.

La obra hace referencia a la etapa de Miró de la década de 1930.
Se nota porque hay formas que parece que tengan vida,
fondos de colores intensos y personajes deformados.

Pero Arroyo da un significado político a la obra
cuando menciona la muerte del poeta Miguel Hernández,
una víctima de la represión franquista.

Arroyo copia el estilo de Miró para llamar la atención sobre lo siguiente:
no quiere negar la fuerza de Miró antes de la dictadura franquista,
pero quiere remarcar que no denunció lo suficiente el franquismo.

El estilo de Miró está relacionado con la libertad y la imaginación,
pero aquí sirve para denunciar la realidad política.

La obra defiende que el arte moderno
también debe mostrar la situación política del momento,
y que hacer referencia a otro artista
puede ser una manera de criticarlo.

Equipo Crónica
Rafael Solbes y Manolo Valdés

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Valencia, 1940 – 1981 / Valencia, 1942
Título de la obra: *El embalaje*
Año de creación: 1969
Técnica y materiales: Acrílico sobre tela

En esta obra, el Equipo Crónica,
un grupo de artistas formado en Valencia hace unos 50 años,
usa un fragmento del *Guernica* de Picasso.

El *Guernica* es un cuadro que representa
el bombardeo de la ciudad de Gernika, en el País Vasco,
durante la Guerra Civil española.

Este cuadro es un símbolo de memoria
y de protesta contra la guerra.

El Equipo Crónica modifica el *Guernica*:
cambia su tamaño y su forma,
y le da la vuelta para que parezca un reflejo.
Además, la escena está cubierta por un embalaje rasgado.

Esta referencia al *Guernica* es política y artística.
En 1969, cuando España estaba sometida a la dictadura de Franco,
la obra de Picasso estaba fuera del país,
en el museo MoMA de Nueva York.

Por eso, el *Guernica* se convirtió en un importante símbolo del exilio
y de la memoria contra el franquismo.

El Equipo Crónica convierte esta obra
en una mercancía protegida, censurada
y, a la vez, admirada.

El embalaje esconde una parte de la obra,
y también hace notar que falta algo.

La pieza nos hace pensar en cómo una obra
puede convertirse en un símbolo político.

También nos muestra cómo el patrimonio artístico
puede ser manipulado por el poder, por el dinero
y por la memoria histórica.

Equipo Crónica
Rafael Solbes y Manolo Valdés

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Valencia, 1940 – 1981 / Valencia, 1942
Título de la obra: *Aquelarre*
Año de creación: 1969
Técnica y materiales: Acrílico sobre tela

Aquelarre toma una escena de *La romería de San Isidro*, una de las pinturas negras de Francisco Goya.

Goya fue un pintor y grabador español muy famoso e innovador. Las pinturas negras son obras oscuras e inquietantes que Goya pintó al final de su vida, y son una crítica de la sociedad española.

En la escena hay una fiesta popular, convertida en una imagen oscura de la España de ese momento, donde dominaban la violencia, la superstición y las ideas irracionales.

El Equipo Crónica transforma esa imagen con el estilo **pop**.

La imagen de Goya, que es oscura, se convierte en un cartel, como si fuera un anuncio. La obra sigue teniendo un significado político aunque parezca sencilla.

Los artistas introducen elementos de otras obras de arte, como la bombilla del *Guernica*, el cuadro de Picasso que denuncia la guerra.

También añaden unos claveles rojos y una especie de brazalete con los colores de la bandera española.

El **arte pop** es un movimiento artístico que utilizaba imágenes populares y de la vida cotidiana, como anuncios, para hacer crítica de la sociedad y del consumo.

Así, Goya y Picasso aparecen como símbolos
que representan España en la época franquista.
También nos muestran que el arte del pasado
puede seguir hablando de conflictos
que todavía existen hoy.

Thomas Hirschhorn

Lugar y año de nacimiento: Berna, Suiza, 1957
Título de la obra: *Vitrina mural (Goya)*
Año de creación: 2008
Técnica y materiales: Cuatro cabezas de maniquí, impresos, cinta adhesiva marrón, cartón, plexiglás y luces de neón.

Thomas Hirschhorn utiliza materiales sencillos y cotidianos, como cartón, cinta adhesiva, fotocopias o plástico.

En la obra *Vitrina mural (Goya)*,
el artista utiliza esta estética precaria
para hablar de Francisco Goya,
un artista muy importante de la historia del arte.
Sobre todo, destaca la mirada crítica de Goya
sobre la violencia, la guerra y la sociedad.

Poner imágenes de Goya en la obra no es solo un homenaje.
La intención es mostrar a Goya como un artista actual,
y no solo como una figura del pasado.

Para ello, Hirschhorn coge fragmentos
de textos e imágenes de Goya
y los pone en una vitrina.

Esta vitrina parece un archivo, un escaparate
y un lugar donde comparar ideas.

Normalmente, una vitrina sirve
para conservar y ordenar objetos.

Pero aquí se convierte
en un espacio inestable y lleno de cosas.

La obra dice que el pasado no debe guardarse
solo como un objeto de museo.
También puede servir para reflexionar sobre los conflictos actuales.
Por ejemplo, puede hablar de las guerras
o de la gran cantidad de imágenes
que vemos en las redes sociales,
en la televisión o en internet.

SMACK
Ton Meijdam, Thom Snels y Béla Zsigmond

Lugar y año de nacimiento: Geldermalsen, Países Bajos, 1973 / Tilburg, Países Bajos, 1978 / Budapest, Hungría, 1975

Título de la obra: *SPECULUM*

Año de creación: 2019

Técnica y materiales: Tríptico. Animación en vídeo multicanal 4K
Colección de los artistas, con la colaboración
y producción de SOLO Contemporary y Onkaos

Duración: 3 minutos

SPECULUM es un tríptico digital que reinterpreta
la pintura *El jardín de las delicias*, de Hieronymus Bosch.

Hieronymus Bosch era un pintor holandés de estilo flamenco
muy famoso de hace más de 500 años.

La obra está dividida en las siguientes tres partes,
igual que la pintura original:

- el Edén,
- el paraíso terrenal,
- y el infierno.

Pero el colectivo SMACK cambia esa idea y la acerca a la actualidad.

En la obra actual dominan las redes sociales,
la vigilancia, el consumismo y la adicción a la imagen.

Todo ello sustituye la moral religiosa de la obra antigua.

Para entender la obra es importante recordar la pintura de Bosch,
donde hay criaturas fantásticas y escenas de placer descontrolado.
Las escenas están representadas con un tono provocador y de burla.

En la obra actual vuelven a aparecer estas ideas
con vídeos en bucle, selfis, *hashtags*, cámaras
y cuerpos atrapados en acciones repetitivas y sin control.

El jardín ya no habla de pecados religiosos.
Ahora habla de cómo la tecnología puede influir en nuestra vida.
Ahora el pecado es exponerse demasiado,
querer ser el centro del mundo y perder el control.

Con una animación 3D muy realista,
el colectivo SMACK nos muestra
que las imágenes extrañas e inquietantes de Bosch
nos ayudan a entender los problemas del mundo digital actual.

Richard Hamilton

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Londres, Reino Unido, 1922 – Oxford, Reino Unido, 2011
Título de la obra: *Cadaqués Portfolio 2, "4 Franco 1/1"*
Año de creación: 2006
Técnica y materiales: Impresión con chorro de tinta
Donación de Franco Bombelli. Galería Cadaqués – Huc Malla

Richard Hamilton tenía una relación muy estrecha con Marcel Duchamp.
Tanto es así que hace unos 60 años reconstruyó la obra de Duchamp titulada *La novia desnudada por sus solteros*, conocida como *El gran vidrio*.

En la obra *Cadaqués Portfolio 2*, Hamilton también recupera otra importante obra de Duchamp: *Desnudo bajando una escalera número 2*.
Esta obra es famosa porque convirtió el movimiento en una imagen fija y dividida en muchas partes.

Hamilton aplica esta idea a una fotografía hecha en su casa en Cadaqués, en la que sale una mujer que parece duplicada mientras baja por una escalera.

Además, se añade otra referencia al estudio del movimiento: las **cronofotografías** del fotógrafo Eadweard Muybridge.

Dentro de la casa hay elementos de diseño, como muebles diseñados por Antoni Gaudí.

Las **cronofotografías de Eadweard Muybridge** son una serie de fotos captadas de forma consecutiva que muestran las diferentes fases del movimiento de una persona o animal.

La obra es un homenaje a muchas cosas,
como, por ejemplo, las siguientes:

- el movimiento moderno,
- Duchamp,
- la arquitectura,
- el diseño,
- y personas relacionadas
  con los recuerdos de Hamilton.

Rachel Harrison

Lugar y año de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos, 1966
Título de la obra: *Kuros bajando una escalera*
Año de creación: 2008
Técnica y materiales: Madera, malla de alambre, poliestireno, cemento, acrílico, grafito, una manzana y nueve peras falsas

Rachel Harrison une dos referencias de épocas muy distintas.
Una es un **kuros** griego tradicional.
La otra es el *Desnudo bajando una escalera número 2*,
de Marcel Duchamp.

El *kuros* representa a un joven idealizado.
Se ve de frente y tiene una postura equilibrada.

Un **kuros** es una escultura griega antigua que representa a un joven de pie, desnudo y de frente.

En cambio, en la pintura de Duchamp,
el cuerpo no se ve de forma clara.

El artista divide el movimiento
en formas geométricas superpuestas.

Así, en una sola imagen,
vemos diferentes momentos del movimiento,
como si fueran fotogramas de una película.

Rachel Harrison mezcla el *kuros* ideal y el modelo de Duchamp
y los transforma en una escultura desdibujada
apoyada en una escalera.

Esto relaciona la obra con la idea de antimonumento.
Es decir, una obra que no quiere parecer grande, perfecta ni heroica.

Antes, estas figuras servían para mostrar proporción y belleza.
En cambio, ahora vemos una masa desgastada,
casi como una ruina.

Además, las frutas falsas
añaden una referencia al **bodegón**,
y nos hacen pensar que el tiempo pasa
y las cosas se deterioran o mueren.

Parece que la figura esté a punto de tropezar.
Harrison convierte la historia del cuerpo heroico
en una escena inestable, cómica y frágil.

El **bodegón** es un cuadro o una escultura que representa objetos sin vida, como frutas, flores, libros o recipientes.

Estos objetos son los protagonistas de la obra y pueden expresar ideas y emociones.

A menudo, recuerdan el paso del tiempo y que la vida tiene un final.

Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati y Gilles Aillaud

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Madrid, 1937 – 2018 / Bresso, Italia, 1938 – Milán, Italia, 2022 / París, Francia, 1928 – 2005

Título de la obra: *Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp* [Vivir y dejar morir o el fin trágico de Marcel Duchamp]

Año de creación: 1965

Técnica y materiales: Óleo sobre tela

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Este gran **políptico** representa
la muerte violenta de Marcel Duchamp.
Está hecho como si fuera un cómic, con mucho drama,
o una fotonovela, una historia contada con fotos.

Un **políptico** es una obra de arte hecha con varios paneles.

Arroyo, Recalcati y Aillaud muestran a Duchamp
como una figura muy importante del arte moderno.

En esta obra lo hacen morir de forma simbólica.

Con esta muerte simbólica quieren poner en duda
la importancia de Duchamp
dentro de la historia del arte.

La obra se creó en un momento
de un gran compromiso político.
Los tres autores creían que Duchamp
no estaba suficientemente comprometido
con la política.

La referencia al pasado son tres obras de Duchamp:
El gran vidrio, *Fuente* y *Desnudo bajando una escalera*.
Estas piezas eran símbolos de la **vanguardia**.

La **vanguardia** es un término que se utiliza para definir el conjunto de movimientos artísticos del siglo XX (20) que querían romper con el arte tradicional y crear nuevas formas de expresión.
Por ejemplo,
el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo.

Los tres artistas transforman estas piezas de Duchamp
en escenas que cuentan historias.
Las obras dejan de ser tan experimentales.

Por eso, podemos entender que los tres artistas
quieran «matar» a uno de los grandes nombres del arte moderno.
Al mismo tiempo, también le hacen un homenaje.

Quieren poner en duda que Duchamp fuera tan importante
solo porque todo el mundo lo consideraba
una autoridad en el mundo del arte.

El políptico muestra que la historia del arte reciente
también puede ser un espacio de debate y de conflicto político.

Sherrie Levine

Lugar y año de nacimiento: Hazleton, Estados Unidos, 1947
Título de la obra: *Los solteros (a partir de Marcel Duchamp)*
Año de creación: 1990
Técnica y materiales: Hierro y vitrinas de cristal y madera

Sherrie Levine hace una nueva versión de *El gran vidrio*,
una obra de Marcel Duchamp.

Esta obra es abstracta,
tiene un gran simbolismo y muchos significados.
Duchamp hace que parezca una máquina
y una escena simbólica sobre el amor y el deseo.
Utiliza la idea de una boda con una novia,
solteros y otros personajes.

Levine convierte las figuras de los solteros
en esculturas de hierro y los encierra dentro de vitrinas de museo.
Así, parecen objetos arqueológicos
o instrumentos de un antiguo laboratorio científico.

Levine hace referencia a Duchamp de forma directa,
pero también con diferentes significados.
Por un lado, parece que haga un homenaje
a una obra muy importante del arte moderno.
Por otro, la presenta con un tono humorístico.

La artista transforma los símbolos de la obra original en objetos de museo.
Así, la obra nos hace pensar en qué sucede
cuando el arte y el artista que antes era rebelde
pasan a considerarse un mito cultural.

También pone en duda qué papel tiene el autor.
Crear quizás significa coger una idea de otra persona,
cambiarla y mirarla de otra forma.

Marcel Duchamp

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Blainville-Crevon, Francia, 1887 – Neuilly-sur-Seine, Francia, 1968

Título de la obra: *La Boîte-en-valise*

Año de creación: 1936 – 1968

Técnica y materiales: Caja de cartón que contiene 68 réplicas y reproducciones en miniatura
Colección privada, Barcelona

Con *La Boîte-en-valise*
Marcel Duchamp revisa su obra
y la convierte en un museo portátil.

La Boîte-en-valise en castellano
significa «la caja en una maleta».

Es decir, crea una caja
que funciona como un pequeño museo.
Dentro pone reproducciones
y miniaturas de obras suyas anteriores.

Es como si el pasado de un artista se pudiera guardar,
transportar y volver a exponer de otra forma.

Duchamp hace referencia a su propia obra,
y no a la de otros artistas.

La obra es como un pequeño repaso
de todo lo que el autor había hecho
a lo largo de su carrera artística.
También es una reflexión
sobre qué es original y qué es una copia.

Cuando Duchamp hace copias de sus obras
en diferentes tamaños y materiales,
pone en duda la idea de que haya una obra única.
También cuestiona si el artista debe crear siempre cosas nuevas.

Su viaje al pasado no es para recordar
con nostalgia lo que hizo.
Busca transformar sus obras en una obra nueva.

La caja nos enseña que una obra puede sobrevivir
como recuerdo, como copia, como archivo
y como objeto que genera interés.

Julião Sarmento

Lugar y año de nacimiento y de muerte: Lisboa, Portugal, 1948 – 2021
Título de la obra: *Phicares*
Año de creación: 2014
Técnica y materiales: Acetato de polivinilo, pigmento, esmalte al agua, yeso acrílico y grafito sobre tela de algodón

En *Phicares*, Julião Sarmento hace una obra
pensando en *El gran vidrio* de Marcel Duchamp.

El gran vidrio es una obra que habla del deseo
de una forma muy simbólica.
La novia y los solteros no se encuentran nunca.
Están atrapados en un mundo de máquinas, deseo y pensamientos.

Sarmento mantiene esta tensión,
pero cambia mucho la imagen original.

El cambio más grande es que pone la estructura vertical en horizontal,
por lo que parece un paisaje.
Además, las grietas y signos de Duchamp
aparecen de una forma más humana,
con elementos vegetales y formas que parecen labios.

Sarmento no explica a Duchamp,
sino que lo hace revivir desde su propio mundo artístico,
que trata temas como el deseo, el vacío y la memoria.

Incluso el título, que es el nombre de una constelación de estrellas,
refuerza la idea de una obra misteriosa y relacionada con el universo,
tal y como eran las obras de Duchamp.

Concha Jerez

Lugar y año de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria, 1941
Título de la obra: *Retrato mental de Marcel Duchamp I*
Año de creación: 1988
Técnica y materiales: Técnica mixta

Concha Jerez hace un «retrato mental» de Marcel Duchamp utilizando las letras de su nombre.

En lugar de representar su cara,
desmonta las letras de su nombre
y las convierte en signos que casi no pueden leerse.
Así, invita a pensar en cómo era Marcel Duchamp,
en su personalidad y en su aspecto físico.

Este retrato puede cambiar con el tiempo,
porque cada persona puede añadir
nuevos conocimientos sobre Duchamp.

El soporte de vidrio ayuda a conectar con Duchamp porque recuerda a su obra *El gran vidrio*.
También recuerda las **puertas y ventanas cegadas** que Duchamp usaba en algunas obras.

Las **puertas y ventanas cegadas** son puertas o ventanas que están tapiadas o cerradas.

No permiten pasar, mirar a través de ellas ni dejar entrar la luz.

Pero Jerez no copia ninguna de sus obras.
Ella transforma el nombre del artista
en un objeto visible y sonoro.

Esta referencia a Duchamp hace que la obra sea un homenaje crítico.
Duchamp ponía en duda qué es una obra de arte y quién es el autor.

En esta obra, él queda reducido
a un conjunto de palabras y pensamientos mezclados.
Así, la obra también muestra que un retrato no puede reflejar del todo
la identidad de una persona.

Robert Gober

Lugar y año de nacimiento: Wallingford, Estados Unidos, 1954
Título de la obra: *Sin título*
Año de creación: 1985
Técnica y materiales: Yeso, madera, alambre, acero y esmalte

Robert Gober presenta unos lavabos que se relacionan con *Fuente*, una obra de Marcel Duchamp que era un urinario.

Cuando Duchamp presentó esta pieza en 1917,
hace más de 100 años,
provocó sorpresa y escándalo en el mundo del arte.

En ambos casos, un objeto cotidiano
pierde su función habitual
y pasa a formar parte de una obra de arte.

Esta idea se llama ***ready-made***.

Pero Gober no utiliza lavabos fabricados.
Los hace a mano, con yeso y pintura
que imita la porcelana.

Esta diferencia es muy importante.
Nos ayuda a entender cómo cambia
el significado del objeto cotidiano.

En *Fuente*, Duchamp ponía en duda
quién es el autor de una obra
y qué papel tiene el museo.

En cambio, los lavabos de Gober
no están acabados ni tienen tuberías.
Hacen pensar en una limpieza imposible,
en una sensación de suciedad.

Un **ready-made**
es un objeto cotidiano
fabricado en una
fábrica.

El artista lo presenta
como una obra de
arte, sin cambiarlo
demasiado,
y le da un significado
y una función nuevos.

Marcel Duchamp
introdujo esa idea
en la historia del arte.

Además, Gober hizo estas obras
en un momento marcado por la pandemia del **sida**.

Muchas personas relacionaban el sida
con el miedo, el rechazo e ideas equivocadas
sobre la suciedad.

La obra también nos hace pensar
en la vida doméstica y en el cuerpo,
y en las marcas que pueden dejar en ellos
el deseo, el miedo y la pérdida.

El **sida** es una enfermedad muy grave producida por un virus que hace que las personas que lo tienen se queden sin defensas del cuerpo y cojan muchas otras enfermedades.

Jorge Pardo

Lugar y año de nacimiento: La Habana, Cuba, 1963
Título de la obra: *Sin título*
Año de creación: 2015
Técnica y materiales: MDF lacado, madera de haya, alfombra encontrada

Jorge Pardo combina elementos diferentes
como el diseño, la arquitectura
y los objetos cotidianos.

El fondo de la obra viene de una moqueta
que diseñó el artista John Baldessari
para una exposición dedicada a la influencia de René Magritte.

René Magritte fue un pintor belga
que hacía obras provocadoras para cambiar la visión de la realidad.

La moqueta tiene las nubes típicas de las pinturas de Magritte.
Sobre este paisaje, Pardo pone un crucifijo de madera
que creó para una iglesia de Alemania.

La cruz puede hacer pensar en la religión cristiana.
Pero también parece una especie de avión que vuela entre las nubes.
Por eso, la obra puede tener más de un significado.

Así, la cruz deja de ser solo un objeto solemne y religioso
y se acerca al diseño y a las imágenes actuales.

Pardo le da nuevos significados: puede ser un objeto espiritual
y también decorativo, útil y cercano a la vida cotidiana.

Robert Mangold

Lugar y año de nacimiento: North Tonawanda, Estados Unidos, 1937
Título de la obra: *Plano curvo / Figura XI*
Año de creación: 1995
Técnica y materiales: Acrílico y lápiz negro sobre tela

Robert Mangold es un pintor vinculado al **minimalismo**.

En esta obra, Mangold parte de un dibujo
del artista Jacopo Pontormo.
Pontormo hizo este dibujo en 1518
para un **luneto** con santa Cecilia.

El **minimalismo** es una tendencia artística que busca reducir los elementos a lo más esencial.

En el dibujo original,
las figuras están organizadas en líneas diagonales
y con formas que transmiten
una sensación de movimiento.

Un **luneto** es un elemento arquitectónico que tiene forma de medio círculo.

Suele situarse sobre una puerta, sobre una ventana o dentro de una bóveda, para dejar entrar la luz.

En cambio, Mangold elimina
todo lo que cuenta una historia.
No copia los personajes
ni el tema religioso del luneto de Pontormo.
Conserva solo una idea más esencial:
la relación entre la superficie plana,
las líneas curvas
y una estructura que hace pensar en un espacio construido.

El cuadro original parece una ventana con vistas.
En cambio, el dibujo de Mangold parece una pintura en un muro.

Por todo ello, la obra nos recuerda
que las formas del pasado pueden volver,
pero sin repetir los personajes ni los símbolos.
Vuelven transformadas en diferentes tamaños,
líneas que crean tensión y una sensación de profundidad.

Didier Vermeiren

Lugar y año de nacimiento: Bruselas, Bélgica, 1951
Título de la obra: *Sin título. La llamada a las armas*
Año de creación: 1992
Técnica y materiales: Escayola y hierro

Didier Vermeiren nos muestra
un cubo blanco de **escayola**,
abierto por la parte de arriba
y con marcas de líneas a los lados.

La **escayola** es un material blanco, parecido al yeso, que se utiliza para hacer moldes, esculturas y elementos decorativos.

Parece un objeto geométrico.
Pero en realidad es el molde de un **pedestal**.
En concreto, es el molde del pedestal
de la escultura *La llamada a las armas* de Auguste Rodin,
un innovador escultor francés de hace unos 100 años.

El título menciona la escultura, pero no se ve.

Un **pedestal** es el soporte de una escultura o de una columna.

Eso es lo más importante de la obra de Vermeiren.
Porque el artista hace que nos fijemos en el pedestal,
la parte que queda debajo de la escultura.

Así, da más importancia al pedestal que a la escultura.
También cambia la tradición que dice que la obra
es más importante que el soporte.

La referencia a Rodin nos hace pensar
en una manera de hacer arte que no sigue las tradiciones.
Donde antes había un monumento, un cuerpo y una escena heroica,
ahora encontramos un vacío y una obra en proceso.

La obra nos plantea las siguientes preguntas:

- ¿qué sostiene a una escultura?
- ¿y qué pasa cuando el soporte se convierte en el protagonista?