

Paul Thek

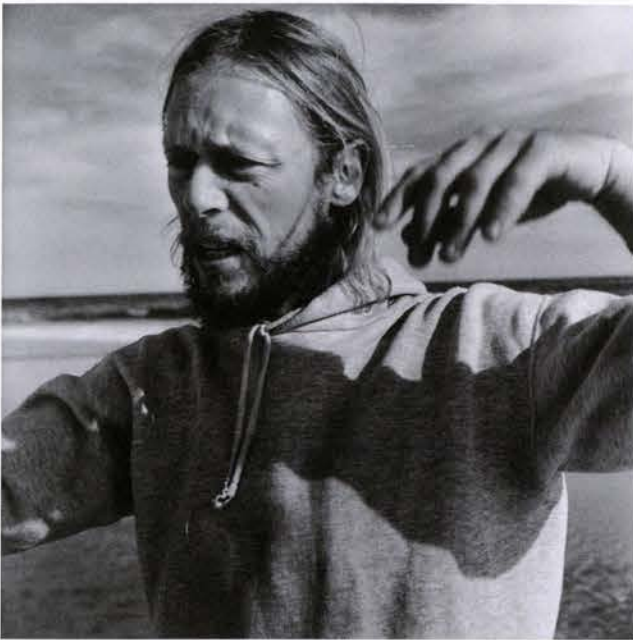
6 de febrero – 20 de abril de 2009

Paul Thek

Paul Thek (Brooklyn, Nueva York 1933 - Nueva York 1988), es un artista de culto injustamente ignorado, cuyas obras se encuentran entre las fuentes centrales de la revolución artística de los sesenta, con gran influencia en creadores coetáneos y de generaciones sucesivas, lo que llevó a Susan Sontag a dedicarle su famoso *Contra la Interpretación* (1966). Su concepción de la vida y la creación artística desde una perspectiva marcadamente nómada le encaminó a residir entre Europa y Estados Unidos, pasando largas temporadas en lugares tan diversos como Roma, Ponza, Ámsterdam, Essen, París, Vermont o Nueva York, donde fallece prematuramente víctima del SIDA a los 54 años.

Esta exposición ofrece una amplia mirada antológica de la obra del artista desde 1962 hasta su muerte, en la que se hace patente su heterodoxia respecto a la utilización de los medios artísticos: dibujo, pintura, fotografía, escultura, instalación, y su desbordamiento de las categorías, las corrientes y los códigos dominantes de la vanguardia. Se trata de la retrospectiva más completa de su producción, que reúne más de 300 obras, en su mayoría pertenecientes a colecciones privadas, y ha sido organizada por el ZKM | Museum für Neue Kunst Karlsruhe y Sammlung Falckenberg Hamburg, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Paul Thek, tras una estancia en Roma durante los años 1962 y 1963, en la que había realizado la serie de pinturas **Television Analyzations** (Análisis de la Televisión), presentando partes del cuerpo humano a la manera en que el “ojo mecánico” de la cámara de cine y televisión registra la reali-

Paul Thek, fotografiado por Peter Hujar, 1975
Kenny Schachter / The Peter Hujar Archive /
Matthew Marks Gallery, Nueva York

dad, regresa a Nueva York, donde crea, entre 1964 y 1967, sus conocidos **Technological Reliquaries** (Relicarios Tecnológicos). También llamados *Meat Pieces* (Piezas de Carne), representan trozos de carne y partes del cuerpo humano, ejecutados con gran realismo en cera y contenidos en urnas de plexiglás, como si fuesen relicarios de la era tecnológica. Para este trabajo, Thek se inspiró en una visita a las catacumbas capuchinas de Palermo, donde los restos de los cuerpos son utilizados para decorar espacios. Con los *Relicarios Tecnológicos* el artista se contrapone al minimalismo generalizado en el Nueva York del momento. En palabras del artista: “Yo quería volver a decir algo con emoción sobre el lado feo de las cosas. Yo quería restituirle al arte la crudeza de la carne».

Paul Thek comienza a crear obras en las que el cuerpo humano representa distintos *alter ego* del artista, como en **The Tomb** (La Tumba), realizada en Nueva York en 1967, donde en un zigurat rosa un molde de su cuerpo representa su propio entierro.

En 1968 Thek es invitado a exponer en la Galerie M.E. Thelen, de Essen (Alemania). Las obras que crea en Roma para esta exposición, sillas y cajas de madera con piezas de carne realizadas en cera, sufren daños considerables durante su transporte y decide convertir el proceso de restauración en parte de la exposición, trabajando en la galería a la vista del público. De este modo, a raíz de un accidente, surge su primer *work in progress* (obra en proceso), que llevará por título **A Procession in Honor of Aesthetic Progress: Objects to Theoretically Wear, Carry, Pull or Wave** (Una procesión en honor del progreso estético: Objetos para llevar teóricamente puestos, cargar en la mano, arrastrar o agitar).

Así es como Thek considera la vida y el arte: trabajos en curso, instalaciones de duración limitada con materiales inestables y efímeros.

Ese mismo año crea en Ámsterdam su obra **Fishman** (Hombre-pep), de nuevo un *alter ego* a partir de un molde de su cuerpo, aunque en este caso el artista muerto resucita simbólicamente. Utiliza la imagen de un submarinista para describir su papel como artista, mientras los peces que

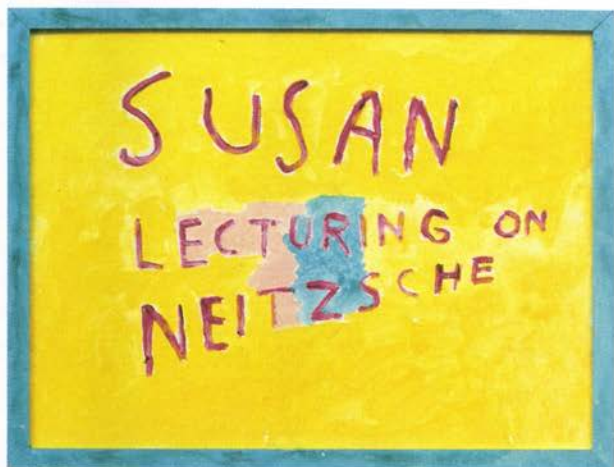
La Corazza di Michelangelo /
La coraza de Miguel Ángel,
ca. 1963
Cera y acrílico sobre yeso
40 x 30 x 20 cm
Sammlung Falckenberg,
Hamburgo
Fotografía:
Bettina Haneke

Tar Baby / Bebé de alquitrán, 1975-1976. Bronce, 33 x 36 x 4 cm
Sammlung Falckenberg, Hamburgo
Fotografía: D. James Dee / Alexander and Bonin, Nueva York

cubren su cuerpo desnudo simbolizan a sus amigos y futuros colaboradores, con quienes realizará hasta 1973 distintos *work in progress* (obras en proceso) para diversas instituciones europeas.

El humor está presente en muchas de sus obras y hasta en el juego de palabras con que denomina a su grupo de amigos y colaboradores: **The Artist's Co-op** (La Co-operativa del Artista), ya que *coop* significa “jaula pequeña”, como la de un gallinero, y es así como él considera las cooperativas de artistas del Nueva York de finales de los sesenta. Con The Artist's Co-op realiza para diversos museos de Ámsterdam, Estocolmo o Lucerna, entre otros, una serie de *environments*, ambientes artísticos efímeros que ocupan el espacio de la sala y en los que el público forma parte activa, que el artista define como **Processions** (Procesiones). Estos “ambientes” los construyen siempre en torno a Navidad y Pascua, con sus connotaciones simbólicas de muerte y renacimiento, poniendo énfasis en el proceso de creación, lo

Susan Lecturing on Nietzsche /
 Susan pronunciando una conferencia sobre Nietzsche, 1987
 Acrílico sobre cartón entelado, marco artístico y pintura, 33 x 43 cm
 Watermill Center Collection, Nueva York
 Fotografía: Alexander and Bonin, Nueva York

que les confiere un marcado carácter ritual. En ellos, las figuras de **The Tomb**, **Fishman**, y **Chicken Coop** se van reelaborando de modo diverso en cada presentación.

Entre 1973 y 1976 Paul Thek realiza en Roma la obra **The Personal Effects of the Pied Piper** (Efectos personales del flautista de Hamelín), formada por pequeñas figuras y objetos de bronce, en la que el flautista es un nuevo *alter ego* de Thek que se presenta como una figura mesiánica y salvadora. Esta obra marcará el final de los *environments* o ambientes con The Artist's Co-op, acabando con la versión suiza de 1973, en la que Paul Thek muestra los objetos del flautista como si fueran hallazgos arqueológicos, pruebas de la presencia de Thek en Europa.

Después de una larga permanencia en Europa, Thek regresa a los Estados Unidos y se dedica sobre todo a la pintura. La práctica pictórica es una constante a lo largo de su carrera. Le sirve para mitigar la tensión que le producen las obras colectivas y con ella se siente libre de obligaciones, aproximándose al medio con humor iconoclasta. Títulos irónicos y textos absurdos le sirven para cuestionar las convenciones y caprichos del mundo del arte. Durante 1979 y 1980 realiza las obras que conformarán la instalación **Small Paintings**

para la Brooks Jackson Gallery de Nueva York. Se trata de una serie de pinturas de pequeño formato con marcos dorados y lámparas de visera. Thek cuelga los cuadros en la sala a la altura de los ojos de una persona sentada, coloca sillas doradas y añade una mesita redonda con unas orquídeas. Se trata de humanizar, de nuevo con humor, el frío y blanco espacio expositivo de la galería.

Los últimos años de su vida están dedicados a la pintura de vistas desde su ventana y a cuadros de colores radiantes, donde con frecuencia incluye textos de carácter filosófico que expresan sus pensamientos anotados en decenas de cuadernos escritos entre 1979 y 1988, en los cuales se refleja la situación en que se encuentra desde su vuelta a Estados Unidos, sin dinero, sin amigos y con pocas oportunidades para realizar exposiciones.

La obra de Paul Thek está siendo reconsiderada en la actualidad, y por su significación, por su carácter efímero y por el espíritu de colaboración con que fue creada, tiene plena vigencia para la praxis de artistas de las últimas generaciones.

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52,
28012 Madrid

Edificio Nouvel

Plaza del Emperador Carlos V, s/n
28012 Madrid

Tel: 91 774 10 00

Fax: 91 774 10 56

www.museoreinasofia.es

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h.

Domingo de 10,00 a 14,30 h.

Martes, cerrado

Las salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos antes
de la hora de cierre

Esta exposición ha sido organizada
por ZKM | Museum für Neue Kunst
Karlsruhe y Sammlung Falckenberg
Hamburg en colaboración con el
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

Center for Art and Media
Karlsruhe

PHOENIXART

Sammlung Falckenberg

D. Legal: M. 5.465 - 2009

NIPO: 553-09-016-6

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

