

René Daniëls

Una exposición es siempre parte de un todo mayor

René Daniëls (Eindhoven, Países Bajos, 1950) comenzó a explorar de un modo personal, tras terminar sus estudios artísticos en 1976, las posibilidades de la pintura como medio, vinculando las artes visuales y su nutrida historia con la literatura y la vida cotidiana. La ambigüedad y los dobles sentidos tienen un papel crucial en su trabajo, de ahí que se evidencie un parentesco con el de predecesores como Francis Picabia, René Magritte, Marcel Duchamp y Marcel Broodthaers. Sin duda, Daniëls se veía a sí mismo más como heredero de estos artistas que como contemporáneo de los pintores neoexpresionistas que adquirieron fama durante el periodo en el que desarrolló la primera parte de su singular obra y a quienes los comisarios de exposiciones y críticos lo asociaron ocasional e inadecuadamente.

Exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y el Van Abbemuseum Eindhoven

vanabbemuseum

René Daniëls

Una exposición es siempre parte de un todo mayor

Grammofoon
(Tocadiscos), 1978
Óleo sobre lienzo
141,7 x 111,7 cm
Van Abbemuseum,
Eindhoven

Expuso en importantes muestras internacionales como Westkunst (1981) o Documenta 7 (1982) y tuvo una retrospectiva en el Van Abbemuseum de Eindhoven en 1986. Un año más tarde, cuando tenía treinta y siete años y era ya uno de los pintores holandeses más notables de su generación, Daniëls sufrió un derrame cerebral que le ha impedido trabajar durante mucho tiempo. Los cientos de dibujos, esbozos y notas, así como más de noventa cuadros que se encontraban en distintas fases de realización en su estudio, quedaron entonces al cuidado de la René Daniëls Foundation. El Van Abbemuseum de Eindhoven grabó, documentó y conservó aquel material a petición de la fundación. La ri-

queza de imágenes, ideas y referencias cruzadas de aquellos trabajos es inmensa y en esta muestra tienen un papel fundamental para observar la obra de Daniëls bajo una nueva luz.

A través de una extensa selección de pinturas, *gouaches* y dibujos, además de numerosos materiales procedentes de la René Daniëls Foundation, la exposición proporciona una perspectiva de la polifacética naturaleza y complejidad de la obra de este artista en el marco de la cultura *underground* de las décadas de 1970 y 1980, como el *punk*, la *new wave* y la *no wave*, que para él fueron decisivos, y en el contexto neoliberal y comercial del mundo (del arte) en aquella época. En contraste con la mayoría de pintores de su generación, la obra de Daniëls podría concebirse como alegórica, en el sentido más amplio del término, de acuerdo con la acepción de Walter Benjamin en muchos de sus escritos. Para Benjamin, la alegoría es un concepto con implicaciones simultáneamente filosóficas, religiosas, estéticas, políticas e históricas, que, en efecto, son muy significativas en la obra de Daniëls.

Aunque la realización de bocetos y textos fue siempre una actividad importante para este artista, el objetivo final es la pintura. Lo demás es trabajo preparatorio, un proceso para

llegar a sus complejos cuadros de múltiples capas. Al presentar una selección de este «trabajo preliminar», la exposición atisba y desvela en parte el proceso de creación y las numerosas fuentes de inspiración que lo caracterizan. Ante todo, el artista siempre procuró que su obra se mantuviera abierta a la interpretación en tantos niveles como fuera posible y sorprender a los observadores permitiendo que descubriesen su complejidad por ellos mismos, poco a poco.

The Most Contemporary Picture Show (La exposición más contemporánea), 1983
Óleo sobre lienzo
130 x 100 cm
Bonniefantemuseum, Maastricht

A pesar de que en un primer momento estuvo influido estilísticamente por pintores como Polke y Baselitz, fue Duchamp quien tuvo un papel fundamental en su crecimiento como artista. Daniëls afirma que «[...] el logro de Duchamp se basa más, sin duda, en la expansión de los posibles modos de hacer arte. [...] de usar todo lo que la vida nos ofrece. De usar lo que antes era tierra de nadie entre la literatura, el arte visual y la vida». Y es precisamente esa «tierra de nadie» la que explora con su trabajo.

En sus primeras obras, Daniëls recurría a las pinceladas expresionistas, pero a partir de principios de la década de 1980 sus cuadros se caracterizan por capas transparentes de pintura finamente aplicadas, dejando, a menu-

do, trozos de lienzo sin pintar. Las obras parecen estar inacabadas, como si se invitase al espectador a concluir las mentalmente y a descubrir una y otra vez nuevos significados en las mismas. Muchos de sus títulos son nombres poéticos y enigmáticos, lo que añade otro estrato de complejidad y ambigüedad a su obra. De esta manera, Daniëls deja literalmente que las palabras y las frases penetren en el mismo lienzo, ampliando aún más las cualidades poéticas y los posibles significados de su obra. La literatura, el arte visual y la vida cotidiana –tríada que él consi-

René Daniëls

Una exposición es siempre parte de un todo mayor

dera relevante en su trabajo– tienen desde entonces un papel principal.

En sus obras de 1985 a 1987 aparecen muros abstractos de supuestos espacios de exposición que adoptan la forma de pajaritas y que a menudo incluyen cuadros de color, como si fueran pinturas que cuelgan de los muros de una imaginaria galería. Dichos diagramas espaciales podrían verse, igualmente, como escenarios en los que tienen lugar representaciones o actos, y en su mayoría están caracterizados por la falta de acción: en el espacio sugerido se espera que ocurra algo, con lo que Daniëls añade la implicación de cambio y oportunidad a sus lienzos. Lo que no es visible se vuelve tan importante como lo que sí lo es.

Uno de sus últimos grupos de obras, antes de su enfermedad, se denomina *Lentebloesem* (Flor de primavera) y lleva la idea del espacio abstracto, como motivo, aún más lejos. Las pinturas consisten en campos monocromáticos que incluyen ramas rojas, blancas o marrones –o redes de calles–, flanqueadas por frases y palabras. Parecen planos de planta o mapas, y las palabras junto a las líneas pintadas remiten a lugares, tiempos y objetos. La primera pintura de la serie contiene los títulos de todas las obras que realizó en los más de diez años transcurridos desde que fuera un estudiante de arte hasta el momento en el que realizó esta singular pieza.

Aux Déon, 1985
Óleo sobre lienzo
100 x 130 cm
Colección particular

En 2007, después de casi veinte años sin trabajar, René Daniëls empezó de nuevo a pintar cuadros, aunque de pequeño formato. A primera vista, estas imágenes parecen estar muy alejadas de los lienzos hábilmente pintados de mediados de los años ochenta, lo que por supuesto es comprensible. Pero también podrían interpretarse como el regreso a la claridad y la inmediatez de las obras de

Lentebloesem (Flor de primavera), 1987
Óleo sobre lienzo
100 x 120 cm
Colección
Stedelijk Museum,
Amsterdam

finales de los setenta y principios de los ochenta. Lo que ha cambiado es la forma, en parte debido a las limitaciones físicas del artista, que ahora tiene que pintar con la mano izquierda y encontrar un nuevo lenguaje con el que expresar sus ideas, un lenguaje quizá básico, pero no superficial. Su obra sigue siendo enigmática y llena de dobles sentidos.

Desde el principio, Daniëls ha perseguido criticar la visión unilateral mediante la cual los historiadores a menudo aíslan la obra de arte de la sociedad, ubicándola únicamente dentro de la tradición y de la propia Historia del Arte. El trabajo de Daniëls adopta así una posición singular dentro de las artes visuales de finales de la década de 1970 y 1980, y aunque su carrera internacional diese un giro inesperado en 1987, su trabajo ha sido objeto de numerosas exposiciones y sigue vigente hoy en día, influyendo a jóvenes generaciones de artistas.

La clave del sentido de su obra la ofrece el propio Daniëls: “En lo que a mí respecta, si hubiera un secreto no lo desvelaría. Pero indudablemente la obra es una extensión de una herencia cultural en la que uno mantiene una relación jovial con la realidad y el significado profundo que ella encierra”.

Roland Groenenboom

Nota: Todas las frases de René Daniëls que figuran en este folleto están extraídas de entrevistas publicadas en el libro *René Daniëls: Las palabras no están en su sitio*. Roland Groenenboom (ed.), Róterdam: Nai Publishers, 2011.

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha
(esquina plaza del
Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

Fax (34) 91 774 10 56

Horario Museo

De lunes a sábado
de 10:00 a 21:00 h
Domingo
de 10:00 a 14:30 h
Martes, cerrado

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

www.museoreinasofia.es

René Daniëls

Una exposición es siempre
parte de un todo mayor

20 octubre 2011 – 26 marzo 2012

Palacio de Velázquez

Parque del Retiro

Horario Palacio de Velázquez

De octubre a marzo
Lunes a sábado
de 10:00 a 18:00 h
Domingos y festivos
de 10:00 a 16:00 h

Imágenes

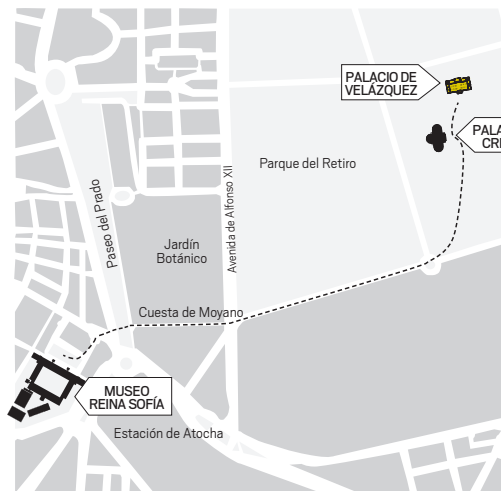
© René Daniëls, VEGAP, Madrid, 2011

Actividades

Conferencia
21 de octubre, 19:30 h
Edificio Nouvel, Auditorio 200

Encuentro: René Daniëls

Roland Groenenboom
y Dominic van den Booger
en conversación

Colabora:

