

Exposición 19 de febrero – 25 de agosto, 2025

Edificio Sabatini, Planta 4

Huguette Caland

Una vida en pocas líneas

Self-Portrait in Smock [Autorretrato en bata], 1992. Colección particular

Huguette Caland. Una vida en pocas líneas es la primera gran retrospectiva europea dedicada a Huguette Caland (Beirut, Líbano, 1931-2019), artista cuya vida y obra abarcaron décadas, continentes y medios, desafiando las convenciones estéticas y sociales de su tiempo. A través de casi 300 obras, entre dibujos, pinturas, esculturas y trabajos en múltiples medios, esta exposición ofrece una sugerente y completa narrativa en torno al lenguaje plástico y la trayectoria vital de Caland, dos ámbitos íntimamente ligados en lo que fue para la artista su inquietud fundamental: la experiencia del yo en su encuentro con los otros y con los lugares vividos.

A este respecto, destaca el autorretrato *Self-Portrait in Smock* [Autorretrato en bata, 1992], donde una Caland desprovista de rasgos faciales se identifica como artista gracias a su bata de pintora en la que quedan impregnadas, además de pinceladas, lo que parece un número de teléfono manuscrito: «El medio que he utilizado para el arte ha sido sobre todo mi propia vida».

Las obras de Caland, que comprenden múltiples formatos, permiten rastrear una existencia que la llevó de su Líbano natal, al utopismo parisino y más tarde a la escena artística de Venice, en California, antes de regresar a Beirut. Caland supo emparejarse de estos diferentes ambientes y, al mismo tiempo, crear un vocabulario propio de formas y configuraciones pictográficas con el que desafió la estabilidad de lo lingüístico, así como otros binarismos fundacionales del arte y el pensamiento occidentales: abstracción y figuración, masculino y femenino, figura y fondo, lo singular y lo colectivo.

Hija del primer presidente del Líbano tras la independencia del país en 1943, Bechara El Khoury, Caland inició su carrera artística en 1964, tras el fallecimiento de este, con el lienzo monocromo *Soleil rouge / Cancer* [Sol rojo / Cáncer], así titulado para representar simultáneamente un excitante nuevo comienzo y el cáncer que había devorado a su padre. Las obras de esta primera etapa muestran ya algunos de los motivos que poblaron su pintura durante décadas, como las referencias autobiográficas,

Soleil rouge / Cancer [Sol rojo / Cáncer], 1964. Colección particular

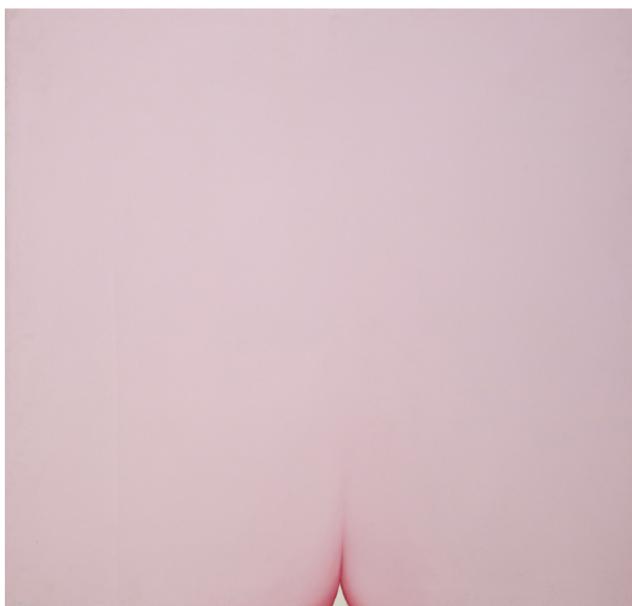

Exit [Salida], 1970. Huguette Caland Estate

el alfabeto árabe, el motivo del punto de cruz, los puntos, las rallas y los dramáticos ejes verticales y horizontales. Un ejemplo es *Exit* [Salida, 1970], donde una multitud abigarrada de rostros coloridos, y otras partes del cuerpo, más o menos reconocibles del entorno de la artista se aprisionan unos contra otros, sin apenas resquicios para respirar.

En 1970 Caland se instaló en París en busca de una mayor libertad creativa y de nuevos estímulos. Allí desarrolla la que es seguramente su serie más célebre: *Bribes de corps* [Retazos de cuerpo], donde erotiza volúmenes o fragmentos que insinúan, a veces de manera literal, pechos colgantes, nalgas hinchadas, labios y escotes de sexo ambivalente. Dichos volúmenes conforman un paisaje erótico de carne con vibrantes campos de color y líneas delicadas que se expanden, desbordan, retraen, mutan o se retuercen. Los historiadores y críticos de arte han interpretado a menudo este conjunto de obras como una respuesta atenta y lúdica a los binarismos de género y sus lógicas, pero podría considerarse también como una exploración de diferentes sistemas de identificación y referencialidad.

Hacia el final de esta década, la exuberancia lúdica presente en obras previas es sustituida por figuras más amenazadoras y menos seductoras. En *Madame* [Señora] y *Monsieur* [Señor], ambas de 1980, las ambivalencias sexuales de los anteriores *Bribes de corps* cristalizan en formas faciales que remiten a su vez a otras partes del cuerpo, quizás más internas y menos evidentes. Este devenir hacia derroteros más lúgubres se ha relacionado con el empeoramiento de la situación política en el Líbano. En *Guerre incivile* [Guerra incivil, 1981], una de las pocas obras de Caland con referencias expresas a eventos históricos concretos, asistimos a una representación de la guerra civil libanesa en la que las alusiones al cuerpo combinan referencias al placer y la sensualidad con miembros amputados y rostros agonizantes. Asimismo, a finales de los años ochenta, tras un viaje por la región francesa de Lemosín junto a su amante, el escultor rumano George Apostu, Caland se interesó también por el paisaje, el cual entendió como un cuerpo y para cuya representación

Self-Portrait (Bribes de corps) [Autorretrato (Retazos de cuerpo)], 1973.
Colección particular

Guerre incivile [Guerra incivil], 1981. Colección particular

combinó las líneas sinuosas de algunas de sus primeras obras realizadas en Beirut con las suaves ondulaciones de los *Bribes de corps*, como muestra el lienzo *Landscape (Limousin)* [Paisaje (Lemosín), 1984]. Por su parte, en la pareja *Espace blanc I y II* [Espacio blanco I y II], también de 1984, la artista profundiza en su exploración de la relación dinámica entre figura y fondo, deshaciendo las jerarquías atribuidas a la figura para subrayar el espacio blanco del lienzo.

De su estancia en París, sobresale asimismo su incursión en el diseño de moda con la creación de *Nour* («Luz», en árabe), una colección para el Atelier de Pierre Cardin que incluía prendas árabes, *abayat* y caftanes, y artículos para el hogar inspirados en la cultura islámica. Antes de estas creaciones, Caland ya había diseñado los caftanes *Foule* [Multitud] o *Miroir* [Espejo], ambos de 1974, en los que había bordado las provocativas bocas, pechos y otras formas anatómicas presentes en sus pinturas, entrelazando una vez más su vida —vestía estas prendas en público— y su práctica artística. El mismo atrevimiento lo encontramos en dos series de 1992 que tienen como protagonista al vello púbico: *Homage to Pubic Hair* [Homenaje al vello púbico] y *Christine*.

También en la capital francesa, Caland se embarcó en un proyecto alejado de sus inquietudes y lenguajes habituales: la serie *L'argent ne fait pas le bonheur; mais il y contribue largement* [El dinero no da la felicidad, pero contribuye enormemente], compuesta por 366 pequeños lienzos de formato cuadrado pintados entre 1994 y 1995. En estas obras, fruto de un encargo de la filial parisina del banco Safra National Bank, Caland transforma la precisa linealidad de sus dibujos eróticos y las pulidas superficies de sus pinturas sensuales en registros más ásperos y a menudo *kitsch*. Detrás del humor de estos trabajos, tanto de la palabra escrita como de la imagen, podemos encontrar, entre otras cuestiones, una crítica política y económica al papel desempeñado por la moneda en el fracaso de tantas aspiraciones nacionales, así como una reflexión más personal sobre la relación entre la práctica artística y el dinero.

L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue largement : Il est possible de s'amuser avec l'argent [El dinero no da la felicidad, pero contribuye enormemente: es posible divertirse con dinero], 1994. Huguette Caland Estate

Instalada en Venice, California, a finales de la década de 1980 y ante la incomprendión e indiferencia de una escena artística con otros intereses y predominantemente masculina, Caland dio de nuevo un giro a su producción. En una serie de autorretratos de comienzos de los años noventa, comenzó a incorporar por medio del *collage* fragmentos de cartas de su archivo epistolar, dando un protagonismo central al lenguaje escrito y fundiendo de nuevo la esfera personal —su correspondencia, su relación con su entorno— con su práctica artística.

De esta investigación plástica sobresale la magistral pieza monocroma *Nude Letters* [Cartas desnudas, 1991], donde lo escrito resulta ilegible y, casi como una consecuencia lógica

de esta deriva, encontramos la serie *Silent Letters* [Cartas silenciosas], en la que la escritura se depura hasta quedar reducida a composiciones abstractas lineales y contenidas; alejadas de las explosiones coloridas y las reminiscencias biomórficas de sus etapas anteriores. Estas cartas «mudas» pueden leerse como una forma de reconciliarse con una escena que no parecía dedicar demasiada atención a su trabajo y, en un sentido más general, como una forma de enfrentarse a sistemas patriarcales más amplios.

Nude Letters [Cartas desnudas], 1991. Huguette Caland Estate

Prolífica hasta el final de su carrera y ya aquejada de problemas de salud, a principios de los 2000, Caland reflexionó sobre la vejez identificándose con Rocinante, el maltrecho rocín de don Quijote, al que retrata en lienzos de explosivo cromatismo. En estas obras y otras posteriores, los fondos adquieren, mediante signos, puntos y tramas, la apariencia textil del *tatreez*, una práctica de

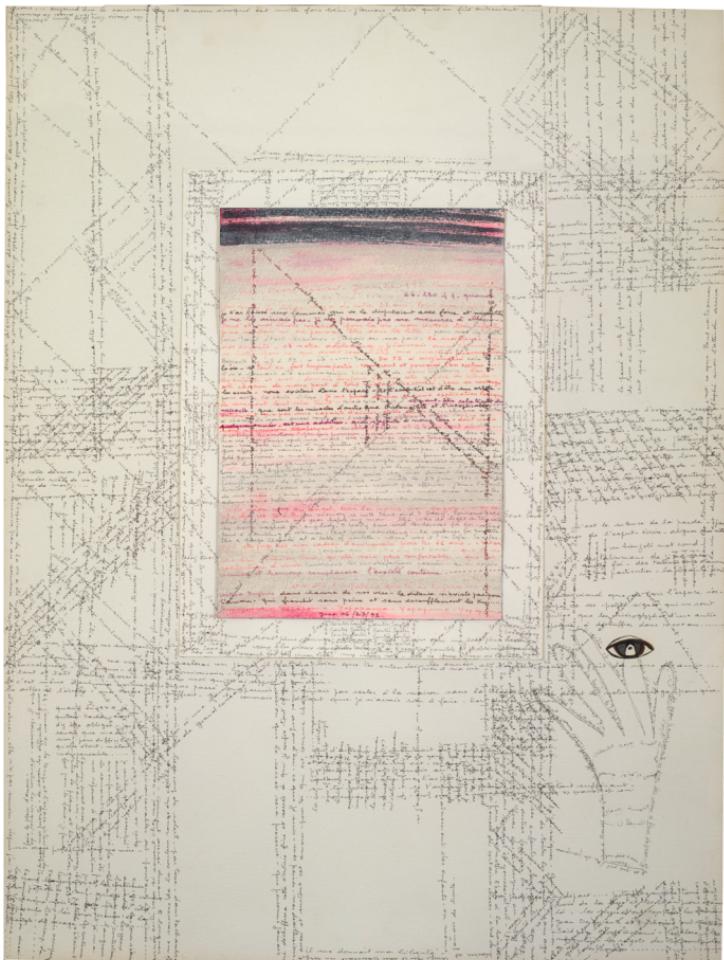
Rossinante Under Cover VI [Rocinante encubierto VI], 2011. Colección de Marguerite Steed Hoffman

bordado palestina con la que Caland entró en contacto a través de Inaash, la ONG que cofundó en 1969 para proporcionar trabajo remunerado a las mujeres palestinas refugiadas en el Líbano y ayudarlas a lograr independencia económica, preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural.

Le grand bleu [El gran azul], 2012. Colección particular

Antes de iniciar el que sería su último viaje, esta vez a su Beirut natal, como si de una premonición o la expresión de un anhelo se tratara, concibió grandes lienzos en los que la casa libanesa, con su inconfundible tejado rojo, se convierte en un motivo recurrente, poblando paisajes fantásticos a medio camino entre el recuerdo y la imaginación. El azul del mar y el barco aparecen también en las obras de esta etapa, como las sencillas composiciones *One boat* [Un barco] y *Two boats* [Dos barcos], de 2011, o el gran lienzo *Le grand bleu* [El gran azul, 2012]: una metáfora de la muerte entendida a la vez como viaje y regreso a casa.

Une vie en quelques lignes [Una vida en pocas líneas], 1992. Colección particular. Fotógrafo: Mansour Dib. (Esta obra no se encuentra expuesta debido a la situación que atraviesa el Líbano; sin embargo, su importancia es capital para este proyecto al que da título).

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Exposición

Comisariado

Hannah Feldman

Dirección de proyecto

Teresa Velázquez

Coordinación

María del Castillo Cabeza
Camino Prieto Cadenas

Gestión

Natalia Guaza

Apoyo a la gestión

Nieves Fernández

Registro

Iliana Naranjo Rodríguez

Restauración

Responsable
Silvia Montero

Equipo

Irene García
Begoña Juárez
Mikel Rotaeché
Virginia Uriarte

Coordinación de mobiliario

Beatriz Velázquez
Nieves Sánchez

Diseño

Gonzalo Macías Carcedo

Transporte

SIT Grupo Empresarial S.L.

Montaje

Rehabilitaciones REES, S.L.

Seguro

HOWDEN IBERIA, S.A.U

Iluminación

Toni Rueda
Urbia Services

Sede principal

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

Tel. (+34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Horario

De lunes a sábado y festivos
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

Todas las imágenes:
© Cortesía de Huguette Caland Estate
NIPO: 194-25-003-3

Organiza:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

En colaboración con:

