

James Lee Byars.
Perfecta es la pregunta

Vista de la exposición *James Lee Byars, Perfecta es la pregunta* en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía). Madrid, 2024. En primer plano: *The Door of Innocence, 1986*. Al fondo: *The Figure of Question is the Room, 1986*. Toyota Municipal Museum of Art © The Estate of James Lee Byars, courtesy Michael Werner Gallery, Nueva York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

FECHAS:	10 de mayo de 2024 - 1 de septiembre de 2024
LUGAR:	Palacio de Velázquez, Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN:	Pirelli HangarBicocca, Milán, y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COMISARIADO:	Vicente Todolí
COORDINACIÓN:	Ana Uruñuela y Beatriz Velázquez
ITINERANCIA:	Pirelli HangarBicocca, Milán: (12 octubre, 2023 – 18 febrero, 2024)

Tras su paso por el Pirelli HangarBicocca de Milán, llega al Palacio de Velázquez **James Lee Byars. Perfecta es la pregunta**, una exposición que reúne un conjunto significativo de obras del estadounidense **James Lee Byars** (Detroit, 1932 - El Cairo, 1997), uno de los artistas conceptuales y performativos más llamativos de la segunda mitad del siglo XX.

JAMES LEE BYARS. Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. *The Golden Tower with Changing Tops*, 1982. © The Estate of James Lee Byars. Courtesy Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

La muestra está formada por una selección de diecisiete obras. Se tiene en cuenta el planteamiento metodológico del artista a la hora de abordar el montaje de sus propias exposiciones. En particular, se ha considerado la marcada simetría del Palacio de Velázquez, que pone de relieve la monumentalidad y la simplicidad geométrica de las piezas. Se presentan trabajos de gran formato realizados en materiales como mármol, seda, pan de oro y cristal, que combinan con geometrías mínimas, como prismas, esferas o cilindros, para proponer juegos de referencias entre forma y contenido.

De este modo, la exposición recorre la trayectoria de James Lee Byars desde la década de 1980 en adelante, y entre las obras expuestas destacan las esculturas *The Golden Tower with Changing Tops* (1982), un tótem dorado de casi cuatro metros de altura que recoge las investigaciones del artista en torno a lo inmutable; *The Door of Innocence* (1986-1989), una escultura de mármol dorado en forma de anillo que simboliza el tránsito y la transformación, y *The Tomb of James Lee Byars* (1986), donde el

artista encapsula metafóricamente en una esfera de arenisca los conceptos intangibles de espiritualidad y pureza, los cuales contrastan con este material poroso y estratificado.

Cabe destacar también la instalación en la zona central del Palacio de *Red Angel of Marseille* (1993), compuesta por mil esferas de vidrio rojo dispuestas sobre el suelo, que dibuja una figura antropomorfa reducida a su esencia. La connotación angelical sugerida por el título invita a reflexionar sobre los vínculos entre lo material y lo divino.

JAMES LEE BYARS. *Red Angel of Marseille*, 1993. Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. FNAC 99316, Centre National des Arts Plastiques. En depósito en el Centre Pompidou, París. © The Estate of James Lee Byars. Courtesy Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía.

JAMES LEE BYARS. *The Capital of the Golden Tower*, 1991. Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. © The Estate of James Lee Byars, courtesy Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

James Lee Byars. *Perfecta es la pregunta* se centra en los principales temas tratados en toda la obra de Byars, como la búsqueda de la perfección, el cuestionamiento plural como material artístico, la duda como planteamiento existencial o la finitud del ser humano. Es una invitación a reflexionar sobre el potencial del arte para desencadenar experiencias estéticas especialmente atentas a las entidades físicas y espirituales.

JAMES LEE BYARS. *The Unicorn Corn*, 1984. Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. © The Estate of James Lee Byars, courtesy Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

El arte performativo de James Lee Byars

La exposición se completa con algunas piezas anteriores como *Self-Portrait* (ca. 1959), que permiten apreciar el uso del humor por parte del autor, además de con un espacio en el que el público encontrará extensa documentación y audiovisuales sobre sus acciones. En este sentido, la muestra recuerda la desaparecida instalación *La esfera de oro* que el artista presentó en Granada en 1992, y para cuya inauguración organizó una acción en colaboración con el artista y poeta Miguel Benlloch (Granada, 1954 - Sevilla, 2018). Benlloch desarrolló, a partir del devenir posterior de la obra, su instalación *O donde habite el olvido* (2000), también presente en la exposición.

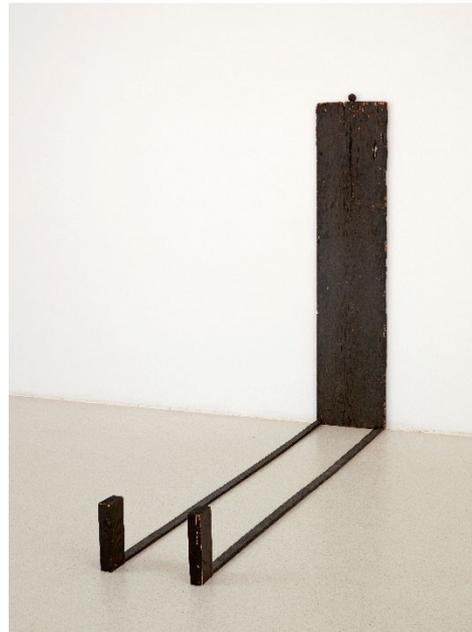
Las *performances* históricas del artista serán reactivadas el sábado 29 de junio, siendo realizadas de nuevo por un grupo de *performers* tras una colaboración entre el *Estate* del artista, Pirelli HangarBicocca y el Museo Reina Sofía. Entre las piezas que el público podrá ver por primera vez se encuentran *Four in a Dress* (1967), *Breathe (Two in a Hat)* (1968); *Ten in a Hat* (1968); *Be Quiet* (1980); *Your Presence Is the Best Work / A Presence Is the Best Work* (1992) y *Five Points Make a Man* (1994).

Además, entre el material documental expuesto, se incluyen numerosos libros y correspondencia, que para Byars conformaban una extensión de su práctica artística.

Una de las figuras más enigmáticas del arte del siglo XX

Considerado como uno de los artistas más inclasificables del siglo pasado, James Lee Byars, a través de su práctica artística, logró establecer una original poética basada en un cuestionamiento de todo aquello que sobrepasa los límites de la lógica en una búsqueda de la perfección y la belleza mediante el empleo de las formas más simples. Su obra abarcó la escultura, la instalación, la *performance*, el dibujo, la palabra o el montaje de sus propias exposiciones, que el artista concebía como instalaciones en sí mismas.

Nacido en Detroit, Estados Unidos, una de las características que influenciaría en el trabajo y la trayectoria de James Lee Byars fue su contacto con otras culturas. Entre 1958 y 1967 vivió durante largos periodos en Japón, quedando notablemente influenciado por esa cultura. En la década de los setenta realizó numerosas estancias en Europa, especialmente en Alemania, Bélgica y Suiza. Posteriormente, residió y trabajó en Italia, en la ciudad de Venecia, donde estuvo establecido casi toda la década de los años ochenta.

JAMES LEE BYARS. *Self-Portrait*, 1959. Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), 2024. © The Estate of James Lee Byars, courtesy Michael Werner Gallery, New York, London and Berlin. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Vista de la exposición en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Esta convivencia con otras culturas estuvo reflejada en su obra, en la que combinó un profundo conocimiento del arte y la filosofía occidentales con motivos, conceptos y símbolos de la cultura oriental, como elementos del teatro *noh* y el budismo zen. El resultado fue una visión única de la realidad a través de un trabajo que gira, bajo una reflexión mística, estética y existencial, en torno a las formas de representación y desmaterialización de la figura humana, así como a las ideas de ciclicidad y perfección.

Según el propio artista, el arte logra trascenderlo todo y requiere transitar conceptos y contextos. La experiencia estética no resulta del mero encuentro de las obras con el espectador, sino que se da en las formas en las que este advierte el sentido de pertenencia de los objetos a un escenario determinado, lo que activa el engranaje preciso para la vivencia de un momento perfecto en el que la belleza nace y se desvanece.

Byars buscó a menudo la implicación del público a través de acciones temporales o intervenciones a gran escala en las que planteaba diferentes preguntas de manera directa o indirecta. Desde su muerte, este aspecto suscita interrogantes sobre las conexiones tanto visuales como simbólicas que se establecían de forma clave entre una obra y la presencia del artista, conocido por sus gestos, rituales e indumentaria.

La primera retrospectiva del artista en nuestro país tuvo lugar en 1994 en el IVAM de Valencia y estuvo comisariada por Kevin Power y programada por Vicente Todolí, comisario de su última exposición en vida en la Fundación Serralves en Oporto en 1997, quien también está a cargo de la presente exposición que el público ha podido disfrutar en el Pirelli HangarBicocca de Milán, y ahora en el Palacio de Velázquez hasta el próximo 1 de septiembre.

Vista de la exposición *James Lee Byars. Perfecta es la pregunta* en el Palacio de Velázquez (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid, 2024. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía.

Actividades relacionadas

Con motivo de esta exposición, el Museo Reina Sofía va a llevar a cabo una serie de actividades relacionadas bajo el programa denominado **Materia viva. Nuevas aproximaciones a lo matérico**. Estas arrancarán el próximo 23 de mayo con **Vínculo de vínculos: códigos sagrados**, recorrido guiado con la artista Laura Mema y la comisaria y profesora de arte Claudia Rodríguez-Ponga en el Palacio de Velázquez.

Esta actividad, que se repetirá el 30 de mayo, es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción mediante correo en actividades.culturales@museoreinasofia.es hasta el 18 de mayo (encuentro del 23 mayo) y hasta el 25 de mayo (encuentro del 30 mayo), indicando datos personales (nombre y apellidos).

Además de las visitas para conocer la exposición de James Lee Byars, el 26 de junio tendrá lugar la conferencia **Materia-Idea-Mandala** a cargo de Ignacio Gómez de Liaño en el Auditorio 200 del edificio Nouvel. La entrada será gratuita, pudiéndose obtener entradas en la página web del Museo.

El programa de actividades cerrará el 29 de junio con una *performance* en el espacio de la exposición, el Palacio de Velázquez, en el que tendrá lugar “reactivaciones” de la obra performativa de James Lee Byars y Miguel Benlloch.

Madrid, 9 de mayo de 2024

Exposición organizada por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, y Pirelli HangarBicocca, Milán.

Pirelli HangarBicocca

Para más información:

DEPARTAMENTO DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA
prensa@museoreinasofia.es
(+34) 91 774 10 05 / 10 36
www.museoreinasofia.es/prensa

Material de prensa

