

La Colección. Vasos comunicantes 1881-2021

Un barco ebrio: eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los ochenta

La Colección muestra en Nouvel 0 muestra más de un centenar de obras a que sitúan al espectador en el momento clave de los años 80, una época en la que, tomando como base la Documenta de Kassel de 1982, arranca lo nuevo y aparecen muchas figuras claves para entender la contemporaneidad a nivel artístico, caracterizada por una ausencia de hegemonías que terminó por traducirse en un eclecticismo de las formas que definieron las prácticas creativas de aquellos años. Fue también el tiempo del auge de las desigualdades sociales, económicas y políticas propiciadas por los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Son, además, los años de irrupción del sida y cuando empieza a gestarse la caída del Muro de Berlín, con una nueva eclosión de los mercados financieros.

FRANZ ERHARD WALTHER
Lugar para el cuerpo, 1985
Lienzo teñido y cosido sobre madera en diez partes
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Donación de la Fundación Museo Reina Sofía, 2020 (Donación de Helga de Alvear)
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

En el caso concreto de España, la joven democracia impulsaba una institucionalización del arte que propició la creación de la feria ARCO o del Centro de Arte Reina Sofía y la celebración de numerosas exposiciones nacionales e internacionales. En paralelo surgieron prácticas descontentas con las instituciones y enfrentadas al impacto social que supuso el sida. Un arte que apostó por actitudes postpunk, nuevas versiones de feminismo y de la subversión de los cuerpos.

La Colección muestra en estas salas algunas de las obras que fueron incluidas en la Documenta 7 de Kassel (1982), comisariada por Rudi Fuchs y donde se dieron cita manifestaciones muy diversas. Junto a piezas de creadores que investigaban lo performativo desde diferentes lenguajes como **Franz Erhard Walther** (1939, Alemania), aparece el arte en vídeo de la norteamericana **Dara Birnbaum**, la escultura de **Bruce Nauman** (1941, EE.UU.) o las pinturas de **Miram Cahn** (Suiza, 1949) y el español **Miquel Barceló** (1957).

En aquella época de expansión económica, surgió en Europa un modelo de política cultural que impulsó la industria cultural. En España, se promovió a nivel institucional el talento artístico local dentro y fuera del país con grandes exposiciones de autores internacionales de la modernidad como

Eduardo Chillida (1924-2002), **Antonio Saura** (1930-1998), **Antoni Tàpies** (1923-2012), **José Guerrero** (1914-1991) y **Esteban Vicente** (1903, España-2001, EE.UU.), entre otros.

En este contexto tuvo una notoria actividad la madrileña galería Fernando Vijande (1981-1987), que organizó múltiples exposiciones y proyectos y a la que se dedica una sala donde se reúnen trabajos de artistas españolas como **Carmen Calvo** (1950) o **Susana Solano** (1946), una selección de piezas que formaron parte de la primera exposición de **Juan Muñoz** (1953-2000) en 1984, junto a la obra de tres creadores claves en la trayectoria profesional de **Fernando Vijande** (1930-1986), como **Luis Gordillo** (1934), **José Luis Alexanco** (1942-2021) o **Zush** (Alberto Porta Muñoz, 1946).

Otra galería de enorme transcendencia por entonces fue Artists Space, de Nueva York, que trabajó con artistas como el cineasta estadounidense **Jim Jarmusch** (1953) o los fotógrafos, también de EE.UU., **Cindy Sherman** (1954), **Louise Lawler** (1947), **James Welling** (1951) o **Lorna Simpson** (1960), que se alejan del uso de la fotografía como simple registro de la realidad para plantear nuevas preguntas sobre la naturaleza de la representación, la singularidad en el arte, el género, la raza y la historia, como se aprecia en las obras que recoge el siguiente espacio.

El cine abre una nueva sala con una ficción documental de **Charles Atlas** (1958, EE.UU.) que conduce al espectador por la subcultura pospunk queer londinense de la década de 1980. Es el momento en el que surge la actitud transgresora del movimiento punk y pospunk y las nuevas generaciones toman la palabra. En paralelo, se registra un creciente empoderamiento de las minorías sexuales con una serie de propuestas artísticas que se valen del cuerpo como herramienta de acción poética y política. El colombiano **Miguel Rojas** (1946) o los integrantes del **Movimiento de Arte Pornô** brasileño advierten de que el confinamiento de la sexualidad a lo privado esconde una manera de disciplinar el cuerpo.

LAS YEGUAS DEL APOCALIPSIS (Pedro Lemebel y Francisco Casas)
Las dos Fridas, 1989 / Copia posterior, 2015
Impresión por inyección de tinta sobre papel Hahnemühle
135 x 120 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Depósito indefinido de la Fundación Museo Reina Sofía, 2015 (Adquirido con fondos donados por Juan Carlos Verme)
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Mientras, en España, la sala de conciertos de Madrid Rock-Ola se convierte en uno de los epicentros de la efervescencia musical y punto de encuentro de distintas tribus urbanas retratadas por el fotógrafo **Miguel Trillo** (1953). La pintura de **Patricia Gadea** (1960-2006) también nace en ese momento de experimentación. En Nueva York, **David Wojnarowicz** (1954-1992) representa la lucha desde el arte contra la estigmatización de la comunidad homosexual y del sida, causante de su prematura muerte.

Ante la renuencia de los gobiernos a reconocer la pandemia del sida, surgieron colectivos a favor de una política no discriminatoria y de cuidados para los seropositivos. Muchos artistas, algunos contagiados por el virus, se involucraron en estas acciones reivindicativas como el escritor y artista chileno **Pedro Lemebel** (1952-2015), que en 1987 funda el colectivo **Las Yeguas del Apocalipsis**, o del brasileño **José Leonilson** (1957-1993), el paraguayo **Feliciano Centurión** (1962-1996) y el

español **Pepe Espaliú** (1955-1993), que protagonizó la acción colectiva *Carrying* en 1992.

La década de 1980 también fue escenario de una corriente de pensamiento feminista, cansada de los debates anteriores sobre la diferencia sexual entre hombres y mujeres, de la que son exponentes las argentinas **Liliana Maresca** (1951-1994) y **Marcia Schwartz** (1955),

Mientras, al otro lado del telón de acero, una serie de artistas buscan alejarse del realismo socialista y repensar la función de la creación de obras, como es el caso del polaco **Edward Krasinski** (1924-2004), la rumana **Geta Bratescu** (1925) o los croatas **Mladen Stilinović** (1947-2016) y **Sanja Iveković** (1949).

La década de los ochenta fue también un periodo muy prolífico para el medio fotográfico. En España, por ejemplo, nació la revista *PhotoVision*, en que la que aparecieron fotógrafos españoles como **Joan Fontcuberta** (1955), **Manolo Laguillo** (1953), **Cristóbal Hara** (1946), **Cristina García Roderó** (1949), **Ouka Leele** (1957) o **Marta Sentís** (1949), de quienes la Colección muestra algunos trabajos. Por otro lado, en la misma época surgió la obra multidisciplinar del colectivo de artistas anónimos malagueños **Agustín Parejo School**, que abordó desde la ironía, temas espinosos para la todavía incipiente democracia española.

Apoyo al arte latinoamericano a través de:

Patrocina: **INDITEX**

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA
prensa1@museoreinasofia.es
prensa3@museoreinasofia.es
(+34) 91 774 10 05 / 11
www.museoreinasofia.es/prensa

