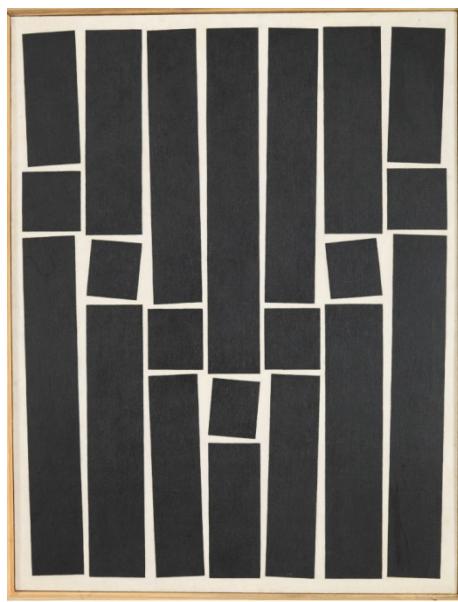

La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros

HÉLIO OITICICA
Pintura 9, 1959
Óleo sobre lienzo
115.9 x 88.9 cm
Colección Patricia Phelps de Cisneros

FECHAS:

22 de enero – 16 de septiembre de 2013

LUGAR:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)

Edificio Nouvel. Planta 0

ORGANIZACIÓN:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
Fundación Cisneros / Colección Patricia Phelps de
Cisneros

COMISARIOS:

Gabriel Pérez-Barreiro y Manuel Borja-Villel

COORDINADORA:

Belén Díaz de Rábago

ACTIVIDADES

Congreso internacional

*Encuentros Transatlánticos: Discursos vanguardistas
en España y Latinoamérica*

Del 11 al 13 de julio 2013

PARALELAS:

Visitas guiadas

*A propósito de... La invención concreta. Colección
Patricia Phelps de Cisneros*

Todos los jueves del 7 de febrero al 18 de abril 2013

Se trata de la primera exposición organizada en Europa y la más completa realizada hasta la fecha de la importante Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC).

El proyecto se enmarca dentro del acuerdo de colaboración firmado entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Cisneros/Colección Patricia Phelps de Cisneros cuyo principal objetivo es incrementar el interés y el conocimiento sobre la importancia de Latinoamérica en la historia del arte moderno y contemporáneo, mediante la realización de una serie de iniciativas culturales organizadas de manera conjunta. Por otro lado, esta muestra viene a confirmar el compromiso del Museo por la escena cultural de América Latina, así como su vocación de *museo del sur*.

Comisariada por Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, y Gabriel Pérez-Barreiro, director de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, la muestra se compone de aproximadamente **doscientas obras** —pintura, escultura, instalación, *collage* y obra gráfica— que dan a conocer un periodo clave de la modernidad latinoamericana (desde los años treinta hasta la década de los setenta); muchas de las cuales nunca se han visto en España con anterioridad y una veintena proceden del MoMa de Nueva York, institución a la que fueron donadas por la Colección Patricia Phelps de Cisneros.

La exposición cobra sentido en el contexto de las nuevas narraciones sobre la modernidad, abandonando la visión dominante hasta hace relativamente poco que consideraba las exposiciones de América Latina ligadas a la visión del *otro* como marginal, en el contexto de la antigua dinámica centro-periferia.

Muchos de los creadores que forman parte de *La invención concreta* explicaron a través de diversos soportes las implicaciones del nuevo lenguaje artístico cargado de distinto significado dependiendo del contexto y del momento histórico.

La muestra nos permite apreciar la gran diversidad de propuestas dentro del periodo comprendido entre la década de los treinta y de los setenta. Hay artistas que concebían la abstracción como un sistema para crear relaciones interpersonales mediante objetos manipulables o algunos para los que las proporciones matemáticas constituyeron una metáfora para la estructura subyacente del universo. Para otros el ritmo visual y la repetición crean efectos ópticos y luminosos, y los hay que se valen del lenguaje para establecer diálogos con la cultura del pasado. Son distintas intenciones, formas diferentes de concebir el arte y su papel en la sociedad.

Esta exposición no incluye sólo obra de artistas latinoamericanos, sino que además están representados artistas europeos y norteamericanos que fueron

especialmente importantes en este contexto, ya que muestran cómo, a partir de relecturas o malinterpretaciones, las diversas manifestaciones de la modernidad latinoamericana, se distancian de la europea o incluso como pueden antagonizar entre sí.

El recorrido

Las obras se agrupan en la exposición según las afinidades de sus autores, dejando al margen la cronología o el lugar de origen de los mismos. El recorrido se compone de once salas y arranca con la que funciona de índice de la estructura general de la exposición. Cinco conjuntos de obras representan otras tantas intenciones artísticas que se van a desplegar a continuación y que constituyen el eje del discurso expositivo. Cada una de ellas se corresponde con los distintos credos estéticos y filosóficos que desarrollaron los artistas, subrayando hasta qué punto la geometría se cargó de diferentes significados dependiendo de los postulados de sus autores.

Physichromie 500 de **Carlos Cruz-Díez** propone en este primer espacio un modelo de inestabilidad y dinamismo en el que el desplazamiento del espectador provoca un cambio constante en la percepción de la obra. Por contraste, el universalismo constructivo de **Torres-García** pone en marcha un diálogo formal y simbólico entre la abstracción y las culturas antiguas. **Geraldo de Barros** utiliza un severo vocabulario formal para crear efectos ópticos dinámicos, conectados con la psicología de la percepción, mientras **Helio Oiticica** y **Lygia Clark** cuestionan el propio estatus del objeto de arte a través de obras interactivas. El último conjunto representa artistas que, como **Raúl Lozza**, conciben la matemática y la geometría como lenguajes específicos, percibidos desde una postura materialista.

La segunda sala, **Diálogo**, exhibe un conjunto de obras que responden de diferentes maneras a la convicción de que el arte es una herramienta de comunicación interpersonal, más que un objeto de contemplación estética. **Lygia Clark**, **Helio Oiticica**, **Lygia Pape** y **Gyula Kosice** defienden que la abstracción tiene la potencia de superar la estética tradicional, logrando la interacción directa y física entre dos sujetos. La intención que subyace en los **bichos de Lygia Clark** y en la **escultura articulada de Kosice** es que las obras fueran manipuladas por el espectador, para generar una infinidad de composiciones posibles. El **Libro de la creación de Pape** narra la creación del mundo a través de composiciones geométricas interactivas. Por otra parte, el interés de Oiticica por las culturas marginales de Río de Janeiro, le lleva a crear obras que dialogan con el cuerpo humano.

Continuando el recorrido, el espectador se encuentra con una reducida sala que acoge la escultura de **Jesús Soto** *Cubo de nylon* (1990), cuya presencia llena el espacio en el que se encuentra, aportando un componente de diversidad.

La quinta sala refleja cómo una de las tradiciones más fuertes dentro de la abstracción geométrica se basa en la idea de que la **geometría** y la matemática son sistemas con un significado inherente. Ello deriva de la filosofía de Platón y Pitágoras, para quienes las formas abstractas señalaban una instancia de perfección ideal. Para los artistas aquí representados la geometría era el orden racional del universo: **Piet Mondrian**, (uno de los principales protagonistas del arte abstracto en América Latina, gracias a la difusión de las imágenes de su obra donde era un ícono) **Josef Albers**, **Tomás Maldonado**, **J. Melé**, **Juan Alberto Molenberg**, **Lygia Clark**... Muchos creadores latinoamericanos refuerzan este principio con un marcado interés por el marxismo y el materialismo dialéctico, cargando las obras de un propósito social y colectivo según el cual la geometría se vincularía con un proyecto universal, antielitista y revolucionario.

El espacio contiguo, dedicado a albergar varios trabajos del venezolano **Alejandro Otero**, da paso a la siguiente sala que reúne un conjunto de obras que generan diferentes situaciones de **ilusión** visual e inestabilidad óptica. A diferencia de otros artistas abstractos, para quienes la naturaleza plana de la superficie pictórica era fundamental, un grupo de creadores latinoamericanos experimentaron con las formas dinámicas a través de una estricta geometría. En muchas obras vemos efectos de rotación o movimiento, o un diálogo activo entre figura y fondo, con un mínimo de elementos formales. **Geco**, **Helio Oiticica**, **Lygia Clark**, **Lygia Pape**, **Luiz Sacilotto** o **Franz Weissmann** ocupan esta sala que da paso a una **monográfica** con las instalaciones medioambientales de **Gego**, que a la vez homenajean y desarman a la geometría.

En el siguiente espacio, que reúne trabajos de **Carlos Cruz-Díez**, **Jesús Soto** o **Pol Bury**, se observa cómo la repetición de elementos en las obras y el desplazamiento del espectador mientras las contemplan, crean vibraciones ópticas virtuales. Para **Jesús Soto**, la sobreposición de retículas crea un efecto de movimiento a medida que cambia la perspectiva desde la cual se observa. En cambio, **Carlos Cruz-Díez** se apoya en el color y en los efectos de reflejo y refracción de la luz con el fin de generar campos de color. Las obras responden a la convicción de que el universo se encuentra siempre en estado de flujo.

Tras atravesar la sala dedicada a mostrar dos obras de **Cildo Meireles**, *Malhas da liberdade* (1976) y *Fio* (1990-1995), el espectador podrá contemplar el universalismo constructivo de **Joaquín Torres-García** que postula una equivalencia entre proporciones y símbolos de diferentes culturas, y los trabajos de **Mira Schendel** cuyo lenguaje y palabras se conectan con su interés por la

espiritualidad y la religión; trabajos de épocas diferentes y de artistas de dos lugares distintos, cuyo trabajo sin embargo comparte una sensibilidad espiritual.

La última sala monográfica se dedicada a **Willys de Castro**, cuyos trabajos intentan desarrollar las facultades de percepción del público jugando con la idea de que nunca se puede tener una experiencia plena de una obra desde un punto de vista estático.

El amplio espacio dedicado a la obra *Citrus 6906 (originalmente Amarillo Sol K7YV68)* (1973-2013), del artista venezolano **Héctor Fuenmayor**, situado al final del recorrido, ayuda a que la experiencia del visitante se transforma radicalmente, permitiéndole reflexionar sobre todo lo visto hasta ese momento. La obra, consistente en una sala vacía con las paredes cubiertas de pintura industrial de color amarillo fue concebida en 1973 para una exposición que se celebró en la Sala Mendoza de Caracas y hace referencia a lo que sucedería después. A pesar de la abundancia de ideas y de la intensidad del debate de las primeras generaciones de la abstracción geométrica, el problema del legado del arte abstracto a partir de 1970 todavía está por resolver.

Programa multimedia: Descubrir y compartir

Dos premisas: descubrir y compartir, están en la base de la utilización de la tecnología y de las redes sociales en esta exposición. Se cuenta con un rico programa multimedia, especialmente creado para esta muestra, que incluye **experiencias interactivas, el teléfono móvil**, con contenido expresamente adaptado a este dispositivo, un **sitio web** interactivo y una **aplicación para iPad**, planteada para tener un enfoque más didáctico. Todas estas iniciativas permiten una experiencia más completa al espectador al tener fácil acceso a gran variedad de contenidos.

A través del teléfono **móvil** el visitante accede a un sitio web con gran variedad de información, que pone a su disposición una “audioguía” bilingüe para recorrer la exposición. Este servicio incluye variada información de apoyo para enriquecer cada obra (vídeos, imágenes, manifiestos relacionados, etc.). Además, pueden conectarse a las redes sociales (Facebook, Twitter o Pinterest, entre otras) a través del sistema móvil, lo que permite comentar las obras, publicar en Facebook, compartir información o seleccionar aquel contenido del que desea disfrutar una vez fuera del Museo.

La exposición cuenta, a partir del día 22 de enero, con su propia **página web** (www.lainversionconcreta.org). Este site ofrece un acercamiento a la muestra de manera interactiva y lúdica, brindando la oportunidad de acceso a las obras de arte expuestas, material de apoyo, así como información sobre los artistas y sus

intenciones. El *leit motiv* de esta página es la participación del usuario, recibiendo de la web respuesta a sus solicitudes y permitiéndole guardar su experiencia de navegación y compartirla a través de las redes sociales.

La **aplicación diseñada para iPads**, descargable gratuitamente desde iTunes, tiene un fin más educativo que las experiencias anteriores, y aporta al usuario mayor contenido, no solo en formato escrito, sino también de audio y vídeo

Catálogo

Con ocasión de la muestra, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo a modo de “libro de ensayo”, que incluye una introducción realizada por la propia **Patricia Phelps de Cisneros**, así como textos de ambos **comisarios** y de destacados especialistas, como **Andrea Giunta, Reinaldo Laddaga u Olga Fernández López** y de artistas contemporáneos como **Txomin Badiola, Jorge Pedro Núñez o Steve Roden**. Además, la publicación incluye reproducciones de las obras presentes en la muestra.

Artistas presentes en la exposición

JOSEF ALBERS
Bottrop, Alemania, 1888 - New Haven, Estados Unidos, 1976

GERALDO DE BARROS
Chavantes, Brasil, 1923 – São Paulo, Brasil, 1998

MAX BILL
Winterthur, Suiza, 1908 – Berlín, Alemania, 1994

POL BURY
Haine-Saint-Pierre, Bélgica, 1922 – París, Francia, 2005

LYGIA CLARK
Belo Horizonte, Brasil, 1920 – Río de Janeiro, Brasil, 1988

WALDEMAR CORDEIRO
Roma, Italia, 1925 – São Paulo, Brasil, 1973

CARLOS CRUZ-DIEZ
Caracas, Venezuela, 1923

WILLYS DE CASTRO
Uberlandia, Minas Gerais, Brasil, 1926 - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1988

HERMELINDO FIAMINGHI
São Paulo, Brasil, 1920-2004

HÉCTOR FUENMAYOR
Caracas, Venezuela, 1949

GEGO [Gertrud Goldschmidt]
Hamburgo, Alemania, 1912 – Caracas, Venezuela, 1994

ALFREDO HLITO
Buenos Aires, Argentina, 1923-1993

GYULA KOSICE
Kőszeg, Eslovaquia, 1924

JUDITH LAUAND
Pontal, Brasil, 1922

RAÚL LOZZA
Alberti, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1911 – Buenos Aires, Argentina, 2008

TOMÁS MALDONADO
Buenos Aires, Argentina, 1922

MATEO MANAURE
Uracoa, Monagas, Venezuela, 1926

CILDO MEIRELES
Río de Janeiro, Brasil, 1948

JUAN MELÉ
Buenos Aires, Argentina, 1923-2012

JUAN ALBERTO MOLENBERG
Buenos Aires, Argentina, 1921

PIET MONDRIAN
Amersfoort, Países Bajos, 1872 – Nueva York, Estados Unidos, 1944

HÉLIO OITICICA
Río de Janeiro, Brasil, 1937-1980

ALEJANDRO OTERO
El Manteco, Estado Bolívar, Venezuela, 1921 – Caracas, Venezuela, 1990

LYGIA PAPE
Nova Friburgo, Río de Janeiro, Brasil, 1927 – Río de Janeiro, Brasil, 2004

CÉSAR PATERNOSTO
La Plata, Argentina, 1931

RHOD ROTHFUSS
Montevideo, Uruguay, 1920-1969

LUIZ SACILOTTO
Santo André, Estado de São Paulo, Brasil, 1924 – São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Brasil, 2003

MIRA SCHENDEL
Zúrich, Suiza, 1919 – São Paulo, Brasil, 1988

JESÚS SOTO
Ciudad Bolívar, Venezuela, 1923 – París, Francia, 2005

JOAQUÍN TORRES-GARCÍA
Montevideo, Uruguay, 1874-1949

FRANZ WEISSMANN
Knittelfeld, Austria, 1911 – Río de Janeiro, Brasil, 2005

Actividades paralelas a la muestra

➤ **Congreso Internacional. *Encuentros Transatlánticos: Discursos vanguardistas en España y Latinoamérica***

El objetivo de este congreso es investigar el intercambio artístico e intelectual entre España y Latinoamérica y reflexionar sobre la noción de vanguardia en relación con la experiencia y el discurso de la modernidad entre las décadas de los veinte y los setenta. La formación de una vanguardia política y estética en el contexto de las primeras y segundas vanguardias (o 'neo-vanguardias') así como el papel que los intercambios entre España y Latinoamérica tuvieron en la creación y construcción de dicha noción, serán las líneas rectoras de la reflexión que guiará este encuentro.

A través de ponencias marco y comunicaciones, las cuatro diferentes sesiones en las que se articulará el congreso (*Encuentros entre España y Latinoamérica; Museografía, representación y narrativas curatoriales; Genealogías y discursos de la vanguardia; y Modernidad y modernismo(s): desplazamientos y divergencias*) presentarán las investigaciones más recientes, contribuyendo así a un mejor conocimiento de las relaciones e intercambios entre España y Latinoamérica.

Fecha: 11-13 julio 2013

Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)

Organización: Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC; Facultad de Humanidades y Artes, St. Louis University (Madrid); Colección Patricia Phelps de Cisneros y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

➤ **Visitas Guiadas. A propósito de... La invención concreta. Colección Patricia Phelps Cisneros**

Dentro del programa *A propósito de...*, cuyo objetivo es explicitar las líneas discursivas de la exposición, incidiendo en su contenido crítico y buscando la contaminación mutua entre la esfera pública y la estrictamente artística, tendrán lugar estas visitas guiadas a la exposición.

Fecha: todos los jueves del 7 de febrero al 18 de abril de 2013

Hora: 19:15h

Lugar: punto de encuentro. Edificio Sabatini

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

(0034) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html