

La Colección. Vasos comunicantes 1881-2021

Dispositivo 92. ¿Puede la Historia ser rebobinada?

La planta 0 del edificio Sabatini se acerca al arte producido en los años noventa, una época en la que tienen lugar muchos de los cambios que explican el mundo actual. Con el colapso del bloque socialista, las políticas económicas de libre mercado se expanden y provocan movimientos antiglobalización y altermundistas, como el iniciado por el EZLN en 1994 en Chiapas, México, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el viejo continente, el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, indica un sesgo similar por parte del proyecto europeo. Mientras, en España, los fastos del 92 reflejan el entusiasmo de una economía basada, en parte, en la especulación inmobiliaria, que finalmente estallará en 2008.

En este contexto, la Colección hace referencia a la Expo de Sevilla, que conmemoraba la colonización de América y que se concibió para festejar la entrada definitiva de España en la modernidad. Sin embargo, sirvió también para visibilizar las sombras del legado colonialista. La primera sala dedicada a esta temática alude, a través de planos y maquetas, como la de El Palenque, del arquitecto **José Miguel de Prada Poole** (1938, España), a las edificaciones empleadas en la Expo, que anticiparon teorías actuales sobre la relación entre la obtención de recursos naturales en Latinoamérica y el desarrollo de la crisis del clima, como la arquitectura bioclimática, que ganaría relevancia en las siguientes décadas.

En contraste, diversas fotos, carteles y folletos recogen las acciones de numerosos grupos ecologistas que denunciaban la devastación ambiental provocada a nivel global por el modelo productivo capitalista, así como las grandes operaciones urbanísticas de la Expo 92.

Frente al carácter complaciente y optimista que adquirieron los fastos institucionales, algunos de sus actores asumieron un rol crítico. Fue el caso de la comisaria **Mar Villaespesa** y la empresa de producción cultural **BNV**, que emprendieron el proyecto Plus Ultra para hacerse eco de los debates sobre identidad cultural y representación que empezaban a surgir en la época y para poner también el foco en la atención que el sistema del arte comenzaba a prestar a las prácticas colaborativas. Asimismo, reivindicaron el espacio público y el monumento más allá de su consideración como

PATRICIA ESQUIVIAS
Cardón cardinal
Acuarela de Lilli Hartmann tejida por Jorge Damián y José Flores en
Guadalajara, México

simples vestigios históricos. En esa línea, también se recogen aquí obras de artistas españoles como **Curro González** (1960) o los colectivos **Agustín Parejo School** y **Juan Delcampo**.

La celebración del quinto centenario del descubrimiento de América generó respuestas diversas dentro de España, pero también fuera. Así, junto a la historia de dominación de la conquista se refleja la otra historia de la resistencia protagonizada por comunidades que han sostenido dialécticas alternativas a la modernidad occidental.

En Latinoamérica, por ejemplo, las protestas se formalizaron muchas veces en acciones reivindicativas, pero también en exposiciones como *La Conquista*, que reunió a un grupo de artistas en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires en 1991. En ella, **Liliana Maresca** (1951-1994, Argentina) presentó *Ecuación-El Dorado*, una instalación concebida como efímera que se ha reconstruido en una sala siguiendo los planos originales, y que cuestiona la conexión entre riqueza y desposesión.

INES DOUJAK

Pieza de la instalación *¡Viva el cuchillo!*, 2010

Conjunto de elementos escénicos formado por una proyección de vídeo sobre un libro de piel de serpiente, un traje con máscara sobre alma de metal labrado, una grabación sonora y dos folletos desplegados, con los que se puede activar una performance

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

El siguiente espacio presenta una selección de obras incluidas en la exposición *Principio Potosí* -organizada por el Museo Reina Sofía en 2010- junto el archivo que reúne la vasta investigación que rodeó el proyecto y que revisa la pervivencia de la explotación colonial en centros de poder económico del mundo contemporáneo (Moscú, Pekín, Londres, Dubái). De aquella muestra, que pretendía analizar el papel que jugó el arte en el origen y la expansión del proceso de acumulación tras la conquista de América, se muestran obras de **Sonia Abián** (1966, Argentina) **Ines Doujak** (1959, Austria), **Marcelo Expósito** (1966, España), **Harun Farocki** (1944, República Checa- 2014, Alemania) o de **María Galindo** (1964, Bolivia), del colectivo *Mujeres Creando*.

Los efectos del colonialismo, pero en este caso en África, son revisados también a través de la obra de **Dierk Schmidt** (1965, Alemania), que analiza las repercusiones de la Conferencia de Berlín de 1884, en la que participaron las potencias de la época y que sirvió para amparar el saqueo del continente africano. A continuación, **Catarina Simão** (1972, Portugal) narra en su trabajo el proceso de liberación nacional de Mozambique, que tuvo como eje fundamental la

decolonización del saber -o recuperación de la identidad cultural propia- por parte de las poblaciones locales. A su vez, las artistas peruanas **Sandra Gamarra** (1972) y **Daniela Ortiz** (1985) evidencian en las obras que se presentan los procesos de dominio que se siguieron reproduciendo tras la independencia de las colonias.

La violencia en el continente americano es otro de los temas abordados en la Colección: mientras que el colectivo **Mapa Teatro** analiza el caso particular de Colombia, **Gilda Mantilla** (1967, EE.UU.)

y **Raimond Chaves** (1963, Colombia) reflexionan sobre la misma temática en sus trabajos conjuntos sobre la base de una violencia perpetuada hasta el presente en los nuevos estados americanos.

A su vez, la historia de la guerra, la identidad y la emigración son algunas de las cuestiones que aborda el arte contemporáneo salvadoreño, que emerge en medio de la reconstrucción del país a partir de los años noventa y que está representado a través de artistas del país como **Ernesto Bautista** (1987), **Karlos Cárcamo** (1967), **Walterio Iraheta** (1968) o **Abigail Reyes** (1984).

La artista belga **Ana Torfs** (1963), por su parte, aborda la relación entre lenguaje e historia tomando como base las rutas comerciales que fueron vías no sólo de tráfico de mercancías, sino también de intercambio cultural. Frente a ello, la resistencia cultural a la occidentalización también se da cita en esta parte del recorrido de la Colección con los trabajos de una generación de artistas contemporáneos guatemaltecos, profundamente vinculados a su cultura maya, entre los que figuran **Marilyn Boror** (1984), **Edgar Calel** (1987), **Benvenuto Chavajay** (1978), **Antonio Pichillá** (1982) o los hermanos **Ángel y Fernando Poyón** (1976 y 1982), creadores que han pasado a formar parte de la Colección gracias a donaciones realizadas por Mario Cáder-Frech, Julia Borja, José Antonio Llorente o Patricia Phelps de Cisneros

Otro paradigma de la resistencia de la que se ocupa la Colección con la muestra de diversas obras procedentes de México es el zapatismo, que se convertiría en inspiración teórica para el movimiento altermundista en los años 90. Esta doctrina social y política pretendía dar visibilidad a los pueblos nativos, defender la identidad, el territorio y los derechos de los aborígenes, así como los valores de la democracia, la libertad y la justicia. En este espacio se presenta también al colectivo ruso **Chto Delat?** que vincula la actualidad del zapatismo con el centenario del comienzo de la Revolución rusa de 1917.

Las críticas dirigidas al colonialismo, a sus múltiples consecuencias y su vigencia son objeto de atención por parte de otros artistas, como la cineasta israelí **Ariella Aïsha Azoulay** (1962), quien contrapone el cuidado con el que se custodian los objetos culturales en los espacios de exposición de las viejas metrópolis, al trato que se les da a las solicitudes de asilo de personas que viven en las antiguas colonias. mientras los objetos culturales se documentan, a los desplazados, en muchos casos, se les niegan los papeles. El recorrido de esta parte de la Colección se cierra con otras artistas como la hispano-brasileña **Sara Ramo** (1975), **Vivian Suter** (1949, Argentina) que, con sus lienzos indaga en la relación entre humanos y naturaleza, y **Paloma Polo** (1983, España) que, con su trabajo fílmico, investiga las condiciones sociales de los cambios políticos.

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

