

Ida Applebroog. *Marginalias*

Exposición IDA APPLEBROOG. *Marginalias*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mayo, 2021
Vista de sala
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

FECHAS:	2 de junio de 2021 – 27 de septiembre de 2021
LUGAR:	Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini. 1ª Planta
ORGANIZACIÓN:	Museo Reina Sofía
COMISARIADO:	Soledad Liaño
ACTIVIDADES	Recorrido por la exposición comentado por la comisaria, Soledad Liaño, y lectura de textos de Ida Applebroog por la actriz Nuria Mencía. Martes 8 de junio, en dos pases, 17.30 y las 19.00.

La exposición ***Marginalias***, organizada por el Museo Reina Sofía, es **la mayor y más exhaustiva retrospectiva dedicada a la artista Ida Applebroog** (Nueva York, 1929) hasta la fecha, abarcando más de cinco décadas de su dilatada trayectoria. Las **más de 200 obras y ocho instalaciones** que presenta abordan de forma crítica cuestiones que le han preocupado a lo largo de su vida, como la indefinición de los límites entre lo privado y lo público, las violencias que subyacen tras las relaciones patriarcales normalizadas, el creciente proceso de medicalización de las sociedades avanzadas o la insensibilización del dolor ajeno que asume el discurso mediático, entre otras.

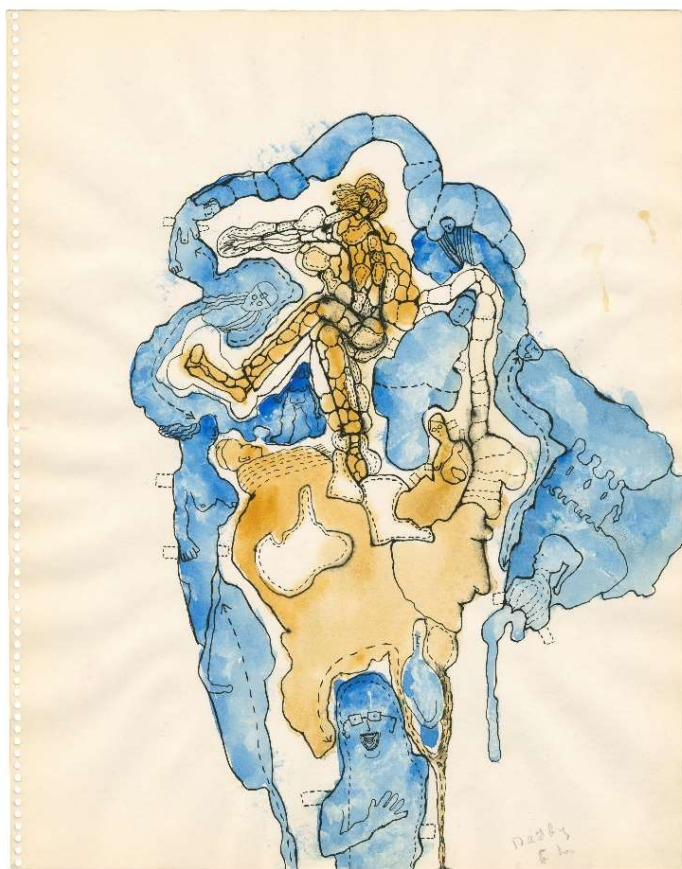
Applebroog se sirve de una **amplia gama de medios y materiales** -dibujos, acuarelas, pinturas, esculturas, libros de artista, instalaciones, etc.- para llevar a cabo sus obras sin renunciar al humor y la ironía, indagando con crudeza en los vicios atemporales de nuestra sociedad. Obras en las que **lo teatral y lo performativo juegan un papel fundamental** y reclaman un espectador activo que se implique en su interpretación a partir de su propia vivencia.

Su posicionamiento como **pionera del feminismo**, su propuesta del **objeto como elemento performativo** y la **variedad de su producción** son los pilares de una práctica que comenzó como estudiante en el Art Institute de Chicago, ciudad a la que llegó en 1956 desde su Nueva York natal, donde estuvo matriculada en el New York State Institute of Applied Arts and Sciences

Tras un intenso y enriquecedor periodo de doce años en Chicago, que Applebroog recuerda

como la etapa más enriquecedora y feliz de su vida y que le dejará huella en su querencia por la figuración y la temática del cuerpo, se estableció en San Diego, California, con su marido y sus cuatro hijos. Fueron años difíciles que precipitaron una depresión profunda, y en última instancia, una crisis nerviosa que le llevó en 1969 a ingresar en el Mercy Hospital de San Diego. Los meses de convalecencia le permitieron una introspección que le ayudó a perfilar su verdadera identidad.

En 1974 regresó a Nueva York y se asoció al colectivo feminista Heresies -en 1992 también se integraría en la Women's Action Coalition (WAC)- participando de forma activa en esta organización junto con, por ejemplo, **Mimi Shapiro, Judy Chicago o Lucy Lippard**, con quienes ya había tomado contacto durante su etapa anterior en Chicago. En este contexto, sus obras adoptan un enfoque

IDA APPLEBROOG
Mercy Hospital, 1969
Tinta, lápiz y acuarela sobre papel
Varias dimensiones
Colección particular, cortesía de Hauser & Wirth

explícitamente feminista y desarrolla una crítica a la sociedad patriarcal como un síntoma más de una sociedad enferma y sometida.

A este respecto, la comisaria de la exposición, **Soledad Liaño**, señala en el catálogo editado para la ocasión que Applebroog “crítica de forma abierta la sociedad patriarcal encallada dañinamente en nuestro mundo, sin embargo, lo plantea como un síntoma más de una disfuncionalidad estructural global, de la que Ida nos recuerda con insistencia que somos títeres”.

Por otro lado, la **centralidad de lo performativo** se hace visible, por ejemplo, en todos los **teatrillos** que desarrolla la artista entre 1975 y 1977, en los que, teniendo como uno de sus grandes referentes a **Samuel Becket**, presenta una serie de patrones que se repetirán en trabajos posteriores: el pergamino como soporte; el uso de un dibujo simplificado cercano al cómic; el motivo del telón; o la repetición mecánica de escenas, que remiten a las convenciones sociales que atrapan a los personajes. Con estos escenarios pone de relieve la dimensión de ficción que tiene toda experiencia vital y las inercias sociales tóxicas que condicionan la existencia de las personas, según indica Soledad Liaño.

Ya a partir de la década de los ochenta, Applebroog va abandonando el formato más intimista y comienza a crear **grandes lienzos individuales que en ocasiones se plantean como instalaciones de conformación abierta y variable**. En algunas de ellas, retrata a una sociedad enferma, poniendo de manifiesto la preocupación de la artista hacia un mundo medicalizado. El lenguaje y los conceptos clínicos que utiliza subrayan la vulnerabilidad del enfermo, la intercambiabilidad de los roles de médico y paciente, y la inconsistente línea que separa la cordura y la locura.

Vista en conjunto, y como explica Soledad Liaño, “la práctica artística de Ida Applebroog es sobre todo un medio para interactuar con la realidad y hacernos partícipes de una representación maquiavélicamente orquestada de la vida. Nos cede sin embargo la responsabilidad y voluntad de decidir qué rol queremos desempeñar en ella. La versatilidad plástica de su trayectoria se debe a la resistencia de la artista a ser encorsetada en clichés de discursos hegemónicos y unívocos. La obra de Applebroog ofrece enfoques muchos más amplios y coyunturales que retratan la máquina social en toda su complejidad”.

IDA APPLEBROOG
Woman and Three Guns (Mujer y tres pistolas), 1992
Óleo y gel de resina sobre lienzo
163,1 x 71,7 x 7,9 cm
Colección particular, cortesía de Hauser & Wirth

Crisis existencial y definición artística

Cuando Applebroog fue ingresada en el Mercy Hospital durante dos meses a finales de 1969, los médicos la animaron a canalizar su dolencia dibujando. Ese periodo de convalecencia le permitió redefinir su identidad y, por otro, empezar a cimentar su nuevo lenguaje artístico.

Esa terapia poco convencional que le aconsejaron derivó en varios cuadernos de extraordinarios dibujos a tinta china, pastel, grafito y acuarela. Las formas biomorfas que se repiten en *Mercy Hospital Drawings (Dibujos del Mercy Hospital)*, 1969, dejan intuir la obsesión de la artista por hallar en su cuerpo, explicaciones y respuestas a su crisis existencial.

La exposición *Marginalias* toma precisamente como punto de partida una selección de estos dibujos y la instalación *Monalisa (Vagina House)* [*Monalisa (Casa de la vagina)*, 2006-2009], donde la artista revisa y reinterpreta también otros dibujos que realizó de su vagina en los meses siguientes a su paso por aquella institución. En conjunto, suponen un ejercicio de autoconocimiento en el que se atisba, aunque en ese momento no lo buscara de una forma

IDA APPLEBROOG
Monalisa, 2006-2009
Técnica mixta
279,4 x 385,7 x 372,11 cm
Vista de la obra en la exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

consciente, la **reivindicación feminista de transformar lo íntimo, lo doméstico, en político.**

Dichos dibujos permanecieron olvidados en el desván de la casa de Applebroog en Nueva York hasta que fueron recuperados en un inventario de su obra llevado a cabo casi cuatro décadas después.

Tanto el conjunto de dibujos del Mercy Hospital como los de su vagina, pueden concebirse como un ensayo bidimensional de sus grandes esculturas biomorfas en las que comenzó a trabajar inmediatamente después y de las que desgraciadamente no se conserva nada, tan sólo el archivo técnico y fotográfico que puede verse expuesto en una vitrina de la primera sala de la muestra.

La importancia de lo escénico

La siguiente instalación de la exposición, *Galileo Chronology (Cronología de Galileo, 1975)* evidencia cómo lo escénico va cobrando vigencia en la obra de Ida Applebroog al incorporar ya una serie de patrones que frecuentará en trabajos posteriores, concretamente, el uso del telón y del pergamino como soporte manipulable que permite la creación de volumen y sombras propias del aparato teatral, así como un dibujo simplificado cercano al cómic derivado de su

formación en diseño gráfico.

Lo performático y la escena se vislumbran ya en los denominados *stagings* (teatrillos) como fundamentales para una artista que reconoce la influencia del dramaturgo irlandés Samuel Beckett tempranamente, como referencia clave para entender el tiempo como una convención fútil y absurda que nada resuelve.

Estos teatrillos de pergamino derivaron en escenarios de mayor escala que pronto alcanzaron el tamaño de las ventanas reales. En su algunos de ellos, el espectador podrá escudriñar aquí escenas privadas, domésticas, como en *Trinity Towers* (1982) que muestra el drama solitario de los primeros casos de VIH en Estados Unidos desencadenantes de cientos de suicidios

Exposición IDA APPLEBROOG. *Marginalias*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mayo, 2021

Vista de sala

Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

causados por la incertidumbre y la desprotección social.

Además, los *stagings* fueron también la base para los *Performance Books* (*Libros performance*, 1977-1982), una referencia y manifiesto consustancial al trabajo de la artista que se hace eco de la vitalidad de esta práctica muy en boga en los años 70 y para quien el libro constituyó un elemento performativo que funcionaba en dos fases: el circuito de distribución y el de percepción.

Una sociedad enferma y disfuncional

Los dibujos y lienzos que conforman, la instalación *Variations on Emetic Fields* (*Variaciones de*

Campos eméticos, 1990), exhiben, sin escatimar, sarcasmo y humor, el desalentador paisaje de la banalidad social. La sociedad enferma, desestructurada y disfuncional que vemos retratada una y otra vez en la obra de Applebroog en parte refleja – comenta la comisaria de la exposición– una interpretación distorsionada de la medicina y de la ciencia como fábrica de individuos afectados, medicalizados, y, en definitiva, sumisos.

La investigación médica es asimismo el punto de partida de la instalación *Everything is Fine* (*Todo está bien*, 1990-1993), que la artista desarrolló en respuesta a un artículo publicado en el New Yorker sobre los experimentos y abusos a los que fueron sometidos unos monos de las selvas africanas y de Filipinas que sirvieron de cobayas en la investigación de distintos virus, entre ellos el VIH y el Ébola. Como en otras piezas, la artista elude en su formalización todo juicio de valor o posicionamiento, dando aquí todo el protagonismo a los simios.

En este mismo contexto se muestra otra instalación que

Applebroog

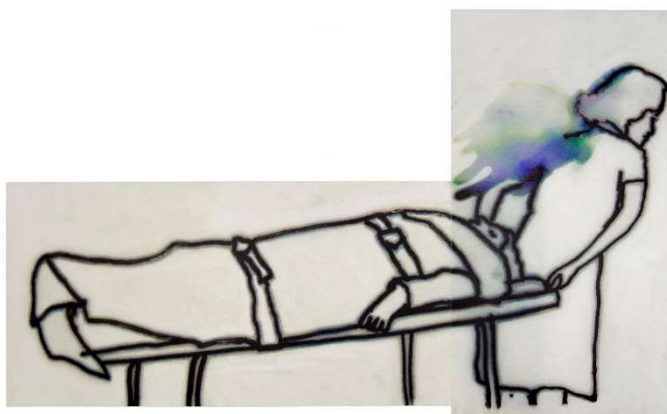
presentó en la

Whitney Biennial de 1993 y que está compuesta a partir de *Marginalias*, título de una serie amplia y abierta de piezas que funcionaba para ella a manera de “notas a pie de página” y que da nombre a la presente exposición del Museo Reina Sofía. En ella se combinan escenas que – según sugiere Liaño– quebrantan la quimera del denominado “american way of life” que anesthesiaba a una sociedad crecientemente distópica y disfuncional y se alude a la omnipresente violencia televisiva y su invasión en la vida diaria.

De forma similar y como reacción de la artista a la frivolidad social, entre 1994 y 1996 Applebroog realiza un conjunto de piezas con el título *Living* (*Vivir*) que el público puede contemplar en otra sala y que constituye una referencia irónica al estilo de vida que profesaba Martha Stewart, autora y presentadora de la televisión estadounidense, que logró un gran éxito con sus consejos sobre decoración, manualidades y cocina como panaceas para obtener la perfección doméstica.

Exposición IDA APPLEBROOG. *Marginalias*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mayo, 2021
Vista de sala con la obra *Everything is Fine*.
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

IDA APPLEBROOG
Catastrophes (Catástrofes), 2012
Tinta Ultrachrome sobre Mylar
194,9 x 318,4 cm
Cortesía de la artista y Hauser & Wirth

Sin abandonar esta línea temática, se presenta la instalación *Catastrophes* (*Catástrofes*), un imponente conjunto de dibujos a tinta realizados por Ida Applebroog a lo largo de 2012 lleno de desasosegantes imágenes que confirman su turbación ante la medicalización de la sociedad. Cual sala de espera de un hospital corriente se distribuyen un conjunto de sillas que invitan a contemplar el discurrir de los

extraños sucesos que acontecen en la sala.

La exposición se cierra con una última instalación, *Angry Birds of America* (*Aves enfadadas de América*), un proyecto iniciado en 2016 que responde al interés de Applebroog por la ornitología, a su permanente cuestionamiento en torno a la investigación científica, e incluso a la situación política de la era Trump. En los últimos cinco años la artista ha dibujado, pintado y modelado pájaros de diversas especies inspiradas en el libro de láminas *Birds of America* realizadas en el siglo XIX por el naturalista estadounidense John James Audubon.

La artista tiene muy presente que los admirables estudios ornitológicos de aquella época se llevaron a cabo con ejemplares muertos de un disparo para reflejar en sus propios dibujos la violencia implícita en este legado. Y esta reflexión sobre la violencia es precisamente la que

da la clave para una lectura más compleja de esta serie. El desaliento y la furia que se desprende de los pájaros muertos o enfadados de Applebroog -expresa Soledad Liaño- refleja un contexto radicalmente distinto al de la floreciente democracia que vivió Audobon cuando acometió su obra.

IDA APPLEBROOG
Portraits (Canary) Retratos (Canario), 2019
127 x 121,9 cm.
Colección particular
Fotografía: Emily Poole

Catálogo

Con motivo de la exposición el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo en castellano e inglés que, además de imágenes y un listado de las obras expuestas, recoge el ensayo de la comisaria Soledad Liaño titulado *Donde las marionetas se esconden*, así como una entrevista realizada por Grace H. Glueck a Ida Applebroog en 2008 en Nueva York.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA EXPOSICIÓN:

Recorrido con la comisaria, Soledad Liaño y la actriz Nuria Mencía

El martes 8 de junio, en dos pases, a las 17.30 y las 19.00, la comisaria de la muestra, Soledad Liaño, realizará un recorrido comentado por la exposición para explicar la experimentación de Ida Applebroog con la escritura, que la artista ha utilizado para reflexionar sobre la violencia y el poder o el discurso de género, entre otros temas. Destacan en este apartado sus diarios, que reúnen ideas y conceptos que vertebran todo su trabajo plástico. Acompañará a Soledad Liaño la actriz Nuria Mencía (Madrid, 1972), ganadora del Premio Max de las artes escénicas en el año 2017, quien recitará algunos fragmentos seleccionados.

Entrada: gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada en la web del Museo a partir de las 10:00 h del lunes 7 de junio.

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

