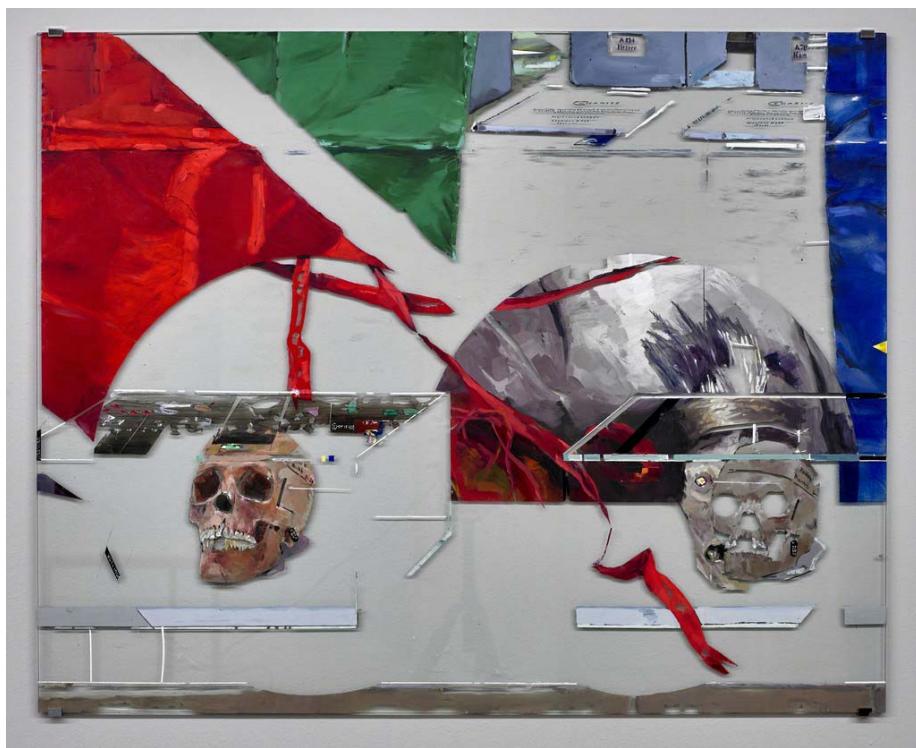

Dierk Schmidt. Culpa y deudas

DIERK SCHMIDT
Untitled (Human Remains in Berlin), 2014/2015
(Sin título (restos humanos en Berlín))
Óleo y conta sobre cristal
80 x 100 cm
Cortesía del artista y la Galería Kow, Berlín

FECHAS:	9 de octubre de 2018 – 10 de marzo de 2019
LUGAR:	Palacio de Velázquez. Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
COMISARIADO:	Lars Bang Larsen
COORDINACIÓN:	Patricia Molins y Leticia Sastre

El Palacio de Velázquez del Parque del Retiro acoge la primera retrospectiva en España del artista **Dierk Schmidt** (1965, Unna, Alemania), organizada por el Museo Reina Sofía, titulada **Culpa y deudas**, y que reúne un amplio conjunto de obras creadas desde la década de los 90 hasta la actualidad.

La trayectoria del artista alemán está ligada desde sus inicios a la **crítica social, política e institucional**. Schmidt se vale de lo estético y lo visual para abordar, por ejemplo, las **omisiones y violencias de los relatos coloniales**, uno de los temas centrales de su obra junto a la necesidad de **restitución de objetos expoliados** y la legislación internacional al respecto, la **manipulación en los discursos museográficos** o la **condición artificiosa y espectacular de la política televisada**.

La obra de Schmidt parte del género de la **pintura histórica** en la línea de artistas como **Théodore Géricault, Öyvind Fahlström, Richard Hamilton o Allan Sekula**. En sus proyectos de investigación, Schmidt utiliza de modo prioritario la pintura para explorar los límites de lo visible. Aun así, esta nunca llega a ser un instrumento artístico autosuficiente, sino que se complementa con textos e intervenciones en la arquitectura, de manera que sus obras no se captan solo con la mirada, sino también a través de la lectura y la experiencia física.

Su forma de trabajar se basa en una constante investigación tanto sobre los acontecimientos que se producen en el mundo como sobre la materialidad de la pintura, empleando una **extensa variedad de medios (vidrio, plástico o lienzos) y técnicas** con las que multiplica los distintos significados de sus trabajos.

Culpa y deudas

Esta exposición, que supone la presentación más completa de su obra hasta la fecha, toma su título de las primeras traducciones alemanas del clásico de **Dostoievski, Culpa y expiación** (1866), luego traducida como *Crimen y castigo*. Schmidt comparte el tema de la novela, que trata del poder y sus abusos y de su vínculo con dilemas éticos y económicos, y aborda, como Dostoievski, la cuestión de la expiación individual en el entorno colectivo de la culpabilidad del Estado.

Vista de la exposición DIERK SCHMIDT. *Culpa y deudas*, en el Palacio de Velázquez. Octubre, 2018
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

El Palacio de Velázquez es el marco donde se articula *Culpa y deudas* a partir de dos ejes de obras subjetivas y objetivas. Las obras que se derivan de la experiencia personal o de una subjetividad localizada se encuentran

en las salas del ala izquierda del Palacio y los proyectos basados en la investigación objetiva se agrupan en las salas de la derecha. En medio, en el vestíbulo principal del edificio, varias obras de investigación e impugnación establecen una relación entre ambos extremos.

Schmidt, siempre atento a los contextos en los que desarrolla su práctica, ha realizado una intervención en la arquitectura del Palacio, **Holes in the main hall** (Agujeros en la sala, 2018). El artista ha practicado varios agujeros en una de las paredes interiores, de forma que si el visitante mira a través de ellos, la vista que tendrá de El Retiro no

será muy distinta de la que encontraban los visitantes de las primeras exposiciones que albergó este lugar, que fue construido con motivo de la *Exposición nacional de minería, artes metalúrgicas, cerámica, cristalería y aguas minerales* en 1883, y que acogió también la *Exposición general de Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos* en 1887. De esta manera, la exposición establece una relación histórica entre la institución dedicada al arte contemporáneo y los marcos institucionales de la modernidad colonial e industrial.

Frente a la entrada principal del Palacio de Velázquez encontramos una nueva serie que Schmidt ha creado específicamente para esta exposición ***Focus on a Showcase Concerning the Archaeologist Julio Martínez Santa-Olalla*** (Foco sobre una vitrina relativa al arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla, 2018), que muestra una vitrina del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y diversos objetos de la colección perteneciente al arqueólogo, fruto de las expediciones que realizó en la década de los 40 en el Sahara español, que el Estado adquirió en 1975.

Schmidt representa la vitrina del Sáhara que hay en el MAN pintada sobre cuatro placas de vidrio dispuestas de forma horizontal sobre el suelo, donde se abren a lo largo y ancho del eje central del edificio. La pieza funciona, así, como un espejo de la arquitectura del Palacio de Velázquez y refleja la estructura del techo.

Colonialismo y restitución

a una nueva definición y legitimación del colonialismo.

Los dos conjuntos del proyecto, ***Salzburg Series*** (Serie de Salzburgo, 2005) y ***Kassel Series*** (Serie de Kassel, 2007) están formados por grandes pinturas sobre lienzo de formato vertical que tratan de traducir, en abstracto, la relación entre estructura y texto. Sobre un fondo de cartografías que delimitan sitios y territorios se ha añadido texto y símbolos en silicona.

Uno de sus proyectos de investigación más importantes es ***Die Teilung der Erde—Tableaux zu rechtlichen Synopsen der Berliner Afrika-Konferenz*** (El reparto de la Tierra – Paneles sobre la sinopsis jurídica de la Conferencia de África en Berlín, 2005-2007). Compuesto por dos grupos de imágenes, el trabajo aborda la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde trece Estados europeos, más EE. UU., acordaron repartirse África, dando lugar

Los sistemas jurídicos y económicos, las políticas transnacionales y la violencia estructural dirigida hacia el continente africano están representadas a través de un sistema de diagramas y códigos cromáticos, con símbolos que explican los efectos reales de estas abstracciones sobre los territorios y poblaciones.

Con cinco paneles y cinco grabados de la Conferencia de Berlín, sacados de periódicos de la época, la *Serie de Salzburgo* parte de la Conferencia y analiza sus consecuencias hasta llegar a la demanda presentada en 2001 por el Organismo para las Reparaciones del Pueblo Herero (HPRC) para la compensación económica por la «guerra de exterminio» que el Estado alemán llevó a cabo entre 1904 y 1908 contra los pueblos nama y herero del África del Sudoeste alemana (la actual Namibia).

Por su parte, la *Serie de Kassel*, presentada en la Documenta 12 en 2007, se compone de catorce paneles y se creó a partir de una investigación llevada a cabo durante una estancia de Schmidt en Namibia. Esta serie resulta más fácil de descifrar en la medida en que la información que estaba en catálogos y folletos se integra en los paneles.

En la exposición se pueden ver dos imágenes de políticos sacadas de los medios de comunicación y pintadas en estilo figurativo que rompen la forma de representación de ambas series. Una de ellas, perteneciente a la *Serie de Salzburgo*, es un óleo del presidente ruso, **Vladimir Putin**, hablando con **Alpha Oumar Konaré**, presidente de la Comisión de la Unión Africana, durante la cumbre del G7+1 celebrada en Escocia en 2005. La otra, incluida en la *Serie de Kassel*, es un retrato de la antigua ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo **Heidemarie Wieczorek-Zeul** en la que aparece llorando en público mientras se disculpa por la responsabilidad del Estado alemán ante los pueblos herero y nama.

DIERK SCHMIDT
Untitled (Claims-Nefertiti vs Treasure of Troy), 2013
Sin título (Demandas - Nefertiti vs Tesoro de Troya)
Óleo y cinta adhesiva sobre metacrilato
25 x 15,3 cm

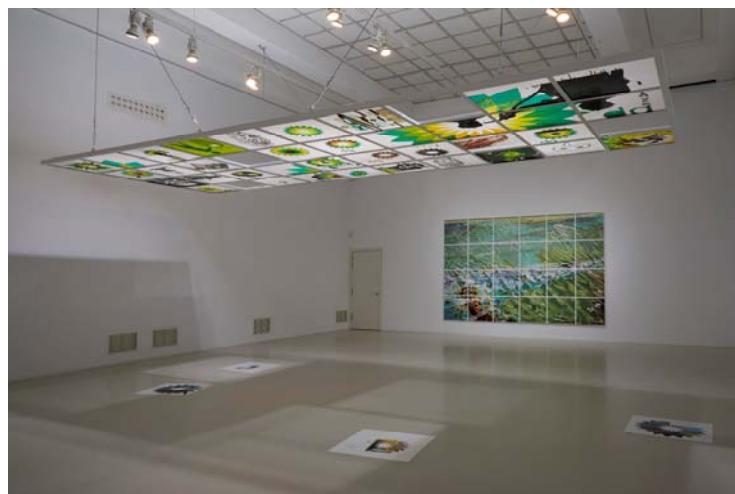
Los dispositivos museográficos son motivo de atención en la serie ***Broken Windows 2.0*** (Vitrinas Rotas 2.0, 2013) y ***Broken Windows 6.3*** (Vitrinas Rotas 6.3, 2014-2016) donde el artista apela a este soporte omnipresente en los museos para aludir a la descontextualización y fetichismo del objeto etnográfico, al empobrecimiento de la experiencia. Además, estos vidrios pintados por Schmidt retienen la condición de marcos y encuadres mediante rasguños y perforaciones, “remitiendo a las prácticas coloniales de saqueo o a iniciativas de resistencia y restitución”.

Broken Windows 6.3 consta de expositores vacíos que representan la función abstracta de la vitrina sin los objetos que normalmente tiene asociados. Las pinturas de *Broken Windows 2.0* están hechas sobre cristal acrílico sobre los que Schmidt ha pintado la vitrina vacía, la pared del museo con el impacto de la bala de la Segunda Guerra Mundial o el Neus Museum, con el busto de Nefertiti.

Estas dos series de *Broken Windows* representan cuadros históricos a los que, en apariencia, se ha quitado toda sustancia histórica, y donde las vitrinas vacías, con dibujos de roturas, agujeros y fragmentos de texto, cuestionan la legitimidad de los objetos que deberían albergar.

En la siguiente sala dos obras reflejan la destrucción del medio ambiente y la sustracción de imágenes. La serie de *Image Leaks – On the Image Politics of Resourdes* (Filtración de imágenes - Sobre la política de imagen de los recursos, 2011-2014) trata del vertido de crudo en 2010 de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, propiedad de BP, y de la operación que la compañía puso en marcha para controlar la imagen pública de la posterior contaminación del golfo de México. Para *Images Leaks*, Schmidt pintó unas hojas de vidrio con alquitrán y betún de base oleosa, creando de este modo un cuadro que se instala encima de las cabezas de los visitantes de la sala.

Por su parte, *Seascape* (Marina, 2011) pintado también con alquitrán, entraña con la tradición de las «marinas» y muestra la superficie contaminada del océano con unos magníficos efectos de reflejos y los colores del arco iris.

Vista de la exposición DIERK SCHMIDT. *Culpa y deudas*, en el palacio de Velázquez. Octubre, 2018
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

La crítica institucional, otro de los focos de atención de Schmidt, se ha materializado en acciones junto al colectivo activista *Artefakte// anti-humboldt*, y se puede ver en obras como *Berliner Schlossgeister* (Fantasmas del Palacio de Berlín, 2002-2004), en la que denuncia la contradicción que implica la reconstrucción por las autoridades alemanas de un palacio imperial del siglo XVIII para convertirse en la sede del Humboldt Forum, el museo universal de las culturas del mundo.

Uno de los casos más importantes del trabajo del grupo *Artefakte//anti-humboldt* fue el regreso en 2011, de veinte cráneos herero y nama a Namibia. Esta acción se representa en otra de las obras de Schmidt pintadas sobre vidrio: *Untitled (Human Remains in Berlin)* (Sin título (Restos humanos en Berlín, 2014-2015). Se trata de una fusión o superposición de imágenes de la ceremonia de restitución, en 2011, de las calaveras herero y nama con el cuadro del artista berlínés Hans Looschen *Altperuanische Gräberfunde* (Hallazgos de tumbas en el antiguo Perú, 1905).

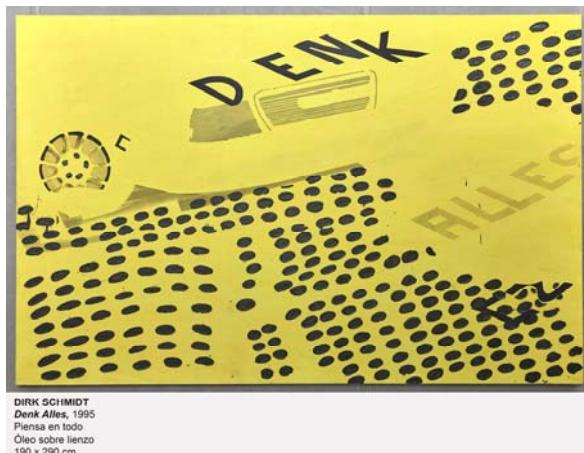
Las salas del ala izquierda del Palacio acogen las obras más tempranas y “subjetivas” de la producción de Schmidt. En ellas se abordan cuestiones como la crítica

capitalista, la precariedad del trabajo, la alienación o la artificiosidad de los debates televisados.

Las obras de la serie **McJob** (Trabajo basura, 1997-2002) abordan la cuestión del trabajo; en concreto, la del trabajo alimenticio del artista: pintar. Pintadas sobre láminas de plástico transparente los cuatro cuadros se inspiran “literalmente en la falta de fundamento, con espacios en blanco que las abren a la pared que tienen detrás: una imagen de la emergencia económica que fragmenta el espacio social, los cuerpos individuales y el tiempo” en palabras del comisario **Lars Bang Larsen**. “La inestabilidad de las láminas de plástico”, continua, “insinúa la precariedad y el carácter efímero de lo que se gana como, por ejemplo, pintando vagones de tren con pintura tóxica”.

Mediante la exposición de procesos audiovisuales de edición e incongruencias ópticas en las imágenes, Schmidt cuestiona el concepto de subjetividad visual del espectador, fomentando la crítica y análisis de lo que se está viendo. En **I Know Something . . . You Don't Know . . . "When opinion becomes an occasion for calculation"** (Sé algo... que tú no sabes... “Cuando la opinión se convierte en una oportunidad para hacer cálculos” 2001–2006) crea una versión ficticia de un programa real de debate político de la televisión alemana con el fin de examinar las cualidades del espectáculo y la artificialidad que caracterizan a la de las economías dominantes del mundo.

La pintura sobre lámina de plástico **IBM Sticks on Hollerith** (IBM se ciñe a Hollerith, 2007) muestra una escena de investigación de las conocidas como “tecnologías Hollerith”, que los nazis emplearon para coordinar el Holocausto. Schmidt amplía esta historia y la lleva a los debates contemporáneos acerca del pago de indemnizaciones por parte del Estado y de la industria a las víctimas de trabajos forzados.

Finalmente, el tríptico **Denk Alles—o.T.—Laufweg** (Piensa en todo – Sin título – Sal corriendo, 1995) reúne elementos opuestos y los hace coincidir: abstracción y concreción, monocromo y figurativo, lleno y vacío, maquinal y accidental, disolución y formación. Según el comisario “es como la plasmación del diálogo entre las diversas formas, fuerzas y argumentos que se desarrolla en la

cabeza del artista y que define el motor político-estético de su proyecto”.

Con la colaboración de:

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa

