

**Esther Ferrer. Todas las variaciones son válidas,
incluida esta**

ESTHER FERRER

Piano Satie, 1979/2017

Piano de media cola lacado en blanco y rotulado en negro
103 x 148 x 155 cm

Obra producida para la exposición por el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía

FECHAS:	26 de octubre de 2017 - 25 de febrero de 2018
LUGAR:	Palacio de Velázquez. Parque del Retiro
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
COMISARIAS:	Laurence Rassel y Mar Villaespesa
COORDINACIÓN:	Patricia Molins y Nur Banzi

El Museo Reina Sofía presenta en el Palacio de Velázquez del Retiro una exposición que recorre toda la trayectoria artística, desde finales de los años 60 hasta la actualidad, de **Esther Ferrer** (San Sebastián, 1937), pionera y una de las principales representantes del arte de la performance en España.

Bajo el título ***Todas las variaciones son válidas, incluida esta***, la muestra ofrece una selección de obras que incluye performances e instalaciones, así como una serie de proyectos plásticos, tanto trabajos preparatorios como series acabadas, y documentación de las principales acciones (fotografías y vídeos).

La práctica artística de Esther Ferrer se inscribe dentro de la corriente minimalista y conceptual, iniciada en la década de los sesenta del siglo XX, así como en los feminismos de la época y el arte desmaterializado. Ferrer comienza y desarrolla gran parte de su carrera en el seno del colectivo **ZAJ**, desde 1967 hasta su disolución en 1996. Influenciado por las tendencias **neodadaístas** que emergieron en la década de 1950, visibles en las actividades del movimiento **Fluxus**, el colectivo tiene como uno de sus referentes al compositor estadounidense **John Cage**, figura determinante en la trayectoria, tanto artística como vital, de Esther Ferrer, que le aporta nuevas actitudes en la creación al acentuar la importancia del proceso, el azar, los vacíos o los silencios, características presentes en toda la producción de la artista.

En el marco de la exposición, el Museo ha organizado, con el mecenazgo de Fundación Banco Santander, ***Esther Ferrer/Acciones***, un conjunto de actividades e intervenciones dirigidas por la propia artista. La serie se inicia con *Encuentro con Esther Ferrer*, un acto en el que las comisarias de la exposición, Laurence Rassel y Mar Villaespesa, dialogarán con la artista sobre las claves de su obra. El programa incluye también conciertos, *Le fils des étoiles* (concierto interpretado en la obra *Piano Satie*) y *Concierto ZAJ para 60 voces*, y diversas performances, *El arte de la performance: teoría y práctica (1) y (2)*, *TA, TE, TI, TO, TU* y *Les voy a contar mi vida*. Esta última es una acción inclusiva y multicultural en la que, con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la Lengua de Signos Española, participarán personas de diferentes lenguajes e idiomas.

Más información: (<http://www.museoreinasofia.es/actividades/esther-ferrer-acciones>)

El concepto espacio/tiempo eje vertebral de la exposición

Ferrer otorga a la repetición y al azar la capacidad de potenciar la obra, generando múltiples variaciones que dan paso a la alteridad y lo imprevisible. La muestra recoge estas cuestiones y reflexiona sobre otros aspectos clave de la práctica de Ferrer como la visibilización del proceso creativo en el tiempo/espacio, y la movilización y transformación del cuerpo.

Para ello el Palacio de Velázquez se presenta como un **dispositivo performativo y expositivo** en el que mostrar la idea común subyacente al corpus de obras creado a lo largo de la carrera de la artista: la fragilidad, el movimiento, el ritmo, la iteración, la serialidad, lo aleatorio o la magia de la estructura. De manera simultánea, se va

corporales, o en esa suerte de ejercicio de divertimento crítico que son los *Juguetes educativos*.

La provisionalidad y la fragilidad son otros dos elementos muy importantes en sus proyectos. A Ferrer siempre le ha interesado trabajar con la literalidad del material y los conceptos, “en mi obra lo que ves es lo que es... lo que puede haber detrás lo pone cada espectador”. Un ejemplo sería ese conjunto de piezas, a caballo entre la obra escultórica y la maqueta arquitectónica que Ferrer denomina *Proyectos espaciales*. En estos dibujos y maquetas de pequeñas dimensiones que empezó a realizar a principios de la década de los setenta, la

ESTHER FERRER
Proyectos espaciales, finales de los años 80
Maqueta. Hilo sobre cartón pluma
18 x 30 x 15 cm
Colección particular. Barcelona

artista emplea materiales frágiles y ligados a la vida cotidiana: hilos, clavos, papel, cartón... Algunas de estas maquetas se han llegado a desplegar en el espacio real, deviniendo en instalaciones o acciones. Es el caso de *El hilo del tiempo* o la ya mencionada *Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles*, que concibió originalmente como un proyecto espacial pero que, tras diseñar la maqueta, decidió desarrollar como acción.

Si bien la exposición comprende creaciones desde finales de la década de 1960 — primeras acciones o *collages*— a la actualidad —acción inédita *Diálogo ininterrumpido* o la producción de la obra *Piano Satie*—, su recorrido no sigue una cronología progresiva sino que, en consonancia con el proceder de Esther Ferrer, invita a idas y vueltas entre constelaciones..., a caminar, contar, escuchar, cuestionar, experimentar o vivir las variaciones, las combinatorias, la continuidad, y a poner en movimiento y transformación el cuerpo mientras suena en las salas *Al ritmo del tiempo*.

Participación del público en sus acciones

Durante el periodo expositivo, acorde con el espíritu Fluxus vital en la práctica de Esther Ferrer, se invita al público a hacer “uso” y “activar” algunas de las acciones: *Huellas, sonidos, espacio; Siluetas; Al ritmo del tiempo (1) y (2); Canon para 4 sillas, 1 mesa y 1 ventilador; Un espacio es para atravesarlo; Performance para 7 sillas; Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles; Diálogo ininterrumpido; Espectáculo/ Olucatcepse*. Todos los días, **de 11:00 a 17:00 horas**, el público podrá versionar estas acciones, o dejarse guiar por los mediadores presentes en las salas, siguiendo las partituras, instrucciones de uso de las performances, en las que se indica que “todas las variaciones son válidas, incluida esta”. Las partituras se exhiben junto a fotografías de acciones realizadas por la artista, desde los años ochenta hasta hoy, en diversos museos, centros de arte y festivales de performances de Europa, a modo de documentos, memorias a las que se otorga el estatus de “momento” y el valor potencial para otros posibles “presentes performativos”.

Catálogo

Con motivo de la exposición se ha editado un **catálogo** con numerosos ejemplos de los trabajos de Esther Ferrer que incluye también una conversación de la artista con las comisarias de la exposición, **Laurence Rassel** y **Mar Villaespesa**, textos de **María Salgado**, **Patricia Brignone** y **Arnaud Labelle-Rajoux** y **Carmen G. Muriana**, y una selección de escritos periodísticos de Esther Ferrer.

Nota biográfica

Esther Ferrer empezó a participar en las actividades del grupo ZAJ (con Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan Hidalgo) en 1967, donde se mezcla música y performance con un tratamiento radical. A partir de entonces, y hasta la disolución del grupo en 1996, Ferrer ha realizado performance conjuntamente o de manera individual. Además, ha desarrollado una actividad plástica que incluye instalaciones, fotografías y objetos.

En 1999 fue uno de los dos artistas que representaron España en la Bienal de Venecia; en 2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas; en 2012 con el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco y en 2014 con el premio MAV (Mujeres en las artes visuales), el premio Marie Claire pour l'Art Contemporaine y el premio Velázquez de Artes Plásticas.

En paralelo a su obra artística ha realizado una importante labor teórica, tanto en sus colaboraciones periodísticas para diversas publicaciones (El País, Lápiz, Jano, Egin, etc.), como por medio de cursos y conferencias en universidades europeas y americanas.

Ha expuesto su obra –autónoma o la relacionada con performances (partituras, fotografías, dibujos preparatorios)- en numerosos museos, entre ellos la Staatsgalerie de Stuttgart, el Musee for Samtidskunst de Roskilde (Dinamarca), el Koldo Mitxelena de San Sebastián, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, el MOCARoma, el Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro, ARTIUM (Vitoria), el Centre Georges Pompidou de París, el Centro Galego de Arte Contemporanea de Santiago de Compostela y el MAC/VAL, de Vitry-sur-Seine, Francia.

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

