

Formas biográficas

Construcción y mitología individual

Charles Ray. *The New Beetle [El nuevo escarabajo]*, 2006
Acero pintado y poliuretano acrílico
Cortesía del artista y Matthew Marks Gallery, Nueva York

FECHAS: 27 de noviembre de 2013 – 31 de marzo de 2014

LUGAR: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
Edificio Sabatini. Sala A1

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

COMISARIO: Jean-François Chevrier

**ADJUNTA
AL COMISARIO:** Élia Pijollet

COORDINACIÓN: Belén Díaz de Rábago, Fernando López y Natasha Goffman

**ACTIVIDADES
RELACIONES:**

***Conferencia** de Jean-François Chevrier y posterior **coloquio** con las artistas Ahlam Shibli y Claire Tenu (27 de noviembre, 19:00 h.)

***Ciclo de cine** *Momentos de vida. La biografía en el discurso fílmico (1960-2013)* (A partir del 25 de marzo de 2014)

***Actividad para jóvenes <18** y **Visita-Taller** para alumnos de ESO y Bachillerato

***Visita comentada gratuita para público en general**

La exposición ***Formas biográficas. Construcción y mitología individual***, organizada por el Museo Reina Sofía y comisariada por Jean-François Chevrier, revisa el potencial narrativo del **arte desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días** explorando, como línea argumental de la muestra, las **diversas formas utilizadas por los artistas para construir su identidad y biografía personal**.

Desde Giorgio Vasari, autor de *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos*, la biografía, como relato más o menos verídico de una vida, se ha conformado como parte inherente en la narración de la historia del arte, la cual se ha escrito principalmente como una sucesión de obras y de vidas de artistas. Durante siglos, la práctica común y dominante entre los historiadores ha sido regirse bajo ese esquema: «la vida y la obra». Esta estructura, que aporta coherencia a las diversas relaciones entre las obras y la biografía de los artistas, fue cuestionada de manera sistemática durante la segunda mitad del siglo XX. Partiendo del arte como relato, la exposición intenta analizar cómo los artistas, a partir de él, crean su pasado y una historia propia que es, en todo caso, una construcción.

A través de más de **275 obras**, entre pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, extractos de películas, dibujos y material documental, la muestra **analiza las modalidades en que los artistas, a semejanza de los escritores, se afanaron en transformar la idea del relato biográfico**, que implica una concatenación ordenada de hechos, **y superaron las convenciones de la técnica biográfica al elaborar libremente ciertos elementos de su propia trayectoria vital**.

Construcción y mitología individual

Con este planteamiento, la exposición abre dos líneas de trabajo: la *mitología individual*, que surge cuando el creador conforma su propia historia, su biografía a medida y crea su personaje; y *la construcción*, consistente en buscar los elementos básicos y esenciales de la obra de arte con el fin de articular la biografía del artista. En el primer caso se partiría de la biografía para acercarse a la obra de arte y, en el segundo, de la obra de arte para aproximarse a la biografía.

Estos **dos conceptos** marcan la estructura expositiva y se personifican en la muestra en las figuras de dos literatos: **Gérard de Nerval** y **Franz Kafka**, respectivamente.

La idea de **mitología individual** proviene de la crítica literaria del romanticismo y resurgió en el vocabulario del arte con **Harlad Szeemann** en los años sesenta y setenta para caracterizar la obra del escultor **Étienne-Martin**. Designa, esencialmente, una manera de trascender los datos del registro civil, así como el orden cronológico de la experiencia vivida. La mitología individual es una de las manifestaciones más espectaculares dadas al proyecto de “cambiar la vida”. En esta línea, el poeta **Gérard de Nerval** se erige en la exposición como primer ejemplo de esta noción de mitología individual. Experto en fábulas biográficas y genealogías fantásticas, recurre al seudónimo como primer acto de la reinención biográfica.

El segundo de estos escritores, **Franz Kafka**, reconocido por novelas como *El proceso*, *El castillo* o *La metamorfosis*, alude al concepto de **construcción** en uno de sus múltiples textos

autobiográficos al afirmar: “La escritura se me niega. De ahí mi plan de investigaciones autobiográficas. No biografía, sino búsqueda y descubrimiento de elementos lo más reducidos posible. Ahí es donde me edificaré luego (...)”. En este pensamiento está la raíz de la exposición, pues examina el modelo constructivo de la biografía, tal como se ha aplicado a la actividad artística, a partir de elementos documentales o ficticios.

La exposición

Ambos conceptos, mitología individual y construcción, se entremezclan a lo largo de las **trece salas que componen la muestra**, que arranca planteando el peso de “la habitación”, ese espacio de origen de la biografía que, junto al nombre, define al individuo en sus comienzos. La obra de **Paul Klee**, *Zeichnung zur Zimmerperspektive mit Einwohnern [Dibujo para perspectiva de habitación con moradores]* (1921/24)], preside la sala en la que la idea de la habitación se extiende a ese lugar donde el ser humano nace y muere.

A través de varias obras se muestran dos visiones contrapuestas de ese tránsito entre la vida y la muerte: una más poética, la que refleja la obra *La Mer bleue* (2012), de **Anne-Marie Schneider**; y, otra, enfrentada a ésta, con un enfoque más grotesco, representada en una pintura de **Martin Kippenberger**, *Sin título* (1988). En este espacio también se plantea la relación con la figura paterna como forma de construcción de la vida, a través de las obras *Padre e figlio [Padre e hijo]* (1973) y *Biennale 66* (1962-1966), de **Michelangelo Pistoletto**, y *Podría prestarte algo, pero en eso no te haría ningún favor* (1985), de **Martin Kippenberger**, en la que **Picasso**, a quien siempre admiró, engendra la figura del padre.

Las siguientes salas abordan el concepto de mitología individual partiendo de la visión del poeta romántico francés **Gérard de Nerval**, quien inventó su propia biografía en torno al territorio en el que nació —su nombre es el seudónimo literario de Gérard Labrunie y adoptó el nombre de Nerval a raíz de una inscripción geográfica de su ascendencia materna—. Nerval llegó a construirse una falsa y extensa genealogía, conocida como *La Généalogie fantastique, dite aussi délirante [Genealogía fantástica, también conocida como delirante]* (1841). El original y una reproducción en gran formato se exhiben en la muestra. Enfrentado a esta obra, el cuadro de **Mark Rothko**, *Untitled (Bird & Eagle) [Sin título (Pájaro y águila)]* (ca. 1942), hace alusión a la figura del “pájaro”, motivo recurrente entre los surrealistas y que tradicionalmente representa “el alma”, “el otro”.

La idea de mitología individual planteada en el Romanticismo, la retoman los artistas surrealistas, aunque es a comienzos de la década de los sesenta cuando resurge en el vocabulario del arte para caracterizar la obra del escultor **Étienne-Martin**. Este artista construyó su propia mitología personal sobre la memoria y la metáfora de la casa natal, representada en la obra *Les Demeures [Moradas]*, (1961) y *Abécédaire [Abecedario]*, (1967).

La tercera sala de la exposición aborda la transformación de la biografía a través de la descripción y la idea de lo fantástico como fuerza transformadora de la vida. Para ilustrar esta idea, se recogen los grabados del álbum de *Eaux-fortes sur Paris [Aguafuertes sobre París]*, concebido por **Charles Meryon** a principios de 1850, en el que el artista realiza una

descripción sobria, pero con una cierta visión romántica, de su ciudad de origen. Esta transfiguración del viejo París, fue la matriz del París en el que se inspirarían los surrealistas.

La idea del espacio es muy importante en la exposición y en la sala titulada “Elementos. El espacio de crisis (1)” comenzamos a verlo desde la perspectiva biográfica. Los elementos primarios son fundamentales en este espacio. El concepto de “construcción” queda claramente patente aquí, donde se recoge material documental de **Franz Kafka**, así como trabajos de **Louise Bourgeois** y **Philip Guston**. También se exhibe *Pickpocket [Carterista]* (1959), la película de **Robert Bresson** en la que se ve a un hombre en constante movimiento de un lado a otro, y *Pawn Shop [Casa de empeños]* (2009), de **Jeff Wall**.

A través de varias obras de Munch se plantea en el siguiente espacio la idea romántica del drama de la vida. El drama no es sólo un concepto teatral, existe en la vida en sí. La noción fue introducida en la historia del teatro por el dramaturgo noruego **Henrik Ibsen** con *Espectros* (1882). **Edvard Munch** trabajó en la escenografía de esa obra en 1906 y sus bocetos de decorado para varias escenas se exponen en esta sala. La figura fantasmal se repite en varias de las creaciones que acoge la estancia, como en el cuadro de gran formato *Vertikalschmerz (Dolor vertical)* (1989), de **Günter Brus**; o en las obras de **Alfred Kubin**: *Die Angst (El miedo)* (1899), *Das Pendel (El péndulo)* (1903) y *Der geplagte Mensch (El hombre atormentado)* (1899). El fantasma representa “al otro”, las figuras del pasado con las que vive el ser humano; el drama de la vida consiste en aprender a vivir con ellas.

En la exposición se plantean varios temas de manera recurrente. Hemos visto que uno de ellos es la casa, el territorio y el cuerpo son otros dos conceptos claves en la muestra. El tema de la imagen del cuerpo, tanto la percepción interna que cada uno tiene de uno mismo, como la que proyecta hacia el exterior, inunda las obras de artistas como **VALIE EXPORT**, **Claude Cahun**, **Francesca Woodman**, **Jeff Wall** o **Lygia Clark**, de la que se muestra sus *Estructuras de Caixa de Fósforos [Estructuras de caja de cerillas]* (1964), a través de las cuales se apropia del sentido de la poética y de las cosas simples.

Se establece un paralelismo entre los dos espacios siguientes, en los que se presentan sendas formas opuestas de “Ensamblaje (auto)biográfico”, o la manera en la que los artistas construyen su historia a partir de retazos o elementos. En la primera, el artista y *skater* norteamericano **Ed Templeton**, cuenta su vida a través de múltiples fotografías que llenan la estancia y en las que se refleja el entorno de los suburbios de los que proviene. La cantidad de piezas de la primera sala se contraponen al vacío de la siguiente, donde coexisten únicamente dos obras en las que la figura paterna vuelve a hacerse patente: *(Tête du père de l'artiste (plate et gravée))* (1927), de **Alberto Giacometti**, y la serie *Sr. Cuchillo y Sra. Tenedor* (2009-2010), una instalación a través de la cual **Henrik Olesen** retrata a su familia.

El concepto de teatro, poniendo el énfasis en su aspecto terapéutico y político, se retoma en esta sala donde se muestra obra de varios artistas del Este (dos polacos, **Tadeusz Kantor** y **Alina Szapocznikow**, y el serbio **Tomislav Gotovac**). En 1944, cuando Polonia estaba ocupada por los nazis, el escritor y artista Tadeusz Kantor puso en escena la obra *El regreso de Ulises* en un inmueble que había sido bombardeado: la habitación inhabitable devenía un lugar de recreación y de reconstrucción mitológica. En este apartado de la muestra se plantea la idea del regreso para encontrar un espacio, un lugar. En la sala se proyecta *Wielopole*,

Wielopole (1984), película autobiográfica de Kantor, y se exhiben objetos originales de la escenografía de la obra *El regreso de Ulises*, como una maqueta del teatro en el que se representó. Objetos teatrales como maletas, donde metafóricamente cada uno lleva su biografía, y la voluntad de tener un espacio, están presentes en este apartado.

Los trabajos de **Alina Szapocznikow**, muy poco vistos hasta el momento, utilizan los vínculos familiares como hilo conductor de su trabajo: La artista polaca estuvo recluida en un campo de concentración nazi; fue precisamente en uno de ellos donde murió su madre. La figura materna queda reflejada en la obra *Souvenir I* (1971), mientras que su hermano está representado en la escultura a tamaño natural, *Piotr* (1972).

Cuando en la exposición se habla de “Fronteras humanas”, se hace referencia a las de carácter político, cultural y de género. A ello se dedican dos salas en las que se alude a la memoria biográfica, tanto individual como colectiva. En la primera, se muestra la obra de artistas que restituyen, a través de la imagen, la biografía de otros; es el caso de la colección de fotografías recopilada por **Santu Mofokeng** con el nombre de *The Black Photo Album* (1997). El conjunto de fotografías a color de gran formato realizadas en 2011 y 2012 por **Ahlam Shibli** –serie *Death*– en la población y en el campo de refugiados de Nablus, islote palestino bajo control israelí, recoge numerosos retratos de «mártires» de la causa palestina expuestos en el ámbito doméstico, entre escenas cotidianas. La serie *Trauma* (2009-2010) de la misma artista, toma como punto de partida la conmemoración de la ofensiva de la resistencia contra los nazis en Tulle (Francia) y las posteriores represalias criminales de las fuerzas ocupantes. Shibli desarrolla un trabajo basado en la dimensión documental de la fotografía, agrupada en amplias series sobre los procesos de construcción de una identidad en conflicto. Por su parte el indio **Jyvia Soma Mashe**, a través de sus dos piezas, *How people got their name [Como las personas obtuvieron sus nombres]* (1999) y *Sin título* (1997) habla de memoria colectiva. **Arpita Singh**, con el óleo de gran formato *My Mother* (1993), resume los conflictos que en ese año enfrentaron violentamente a hindúes y musulmanes.

De la española **Maruja Mallo** se exhiben los autorretratos asistidos, realizados en 1929 y 1945, que constituyen un ejemplo de cómo la “auto-puesta” en escena se utiliza en la creación de la mitología individual. Las acciones documentadas de **José Pérez Ocaña** realizadas en los setenta reflejan la libertad para construir de forma retroactiva una biografía elaborada en una situación de marginalidad. Es la frontera de género.

En la última sala de la exposición se encuentra la instalación *Chambre 202, Hotel du Pavot [Habitación 202. Hotel du Pavot]* (1970), de **Dorothea Tanning**, es una obra clave que ha sido prestada por el Pompidou y que reinventa el motivo de la habitación de los amantes, proyectándolo en un espacio quimérico y estático. En 1974, cuando exponía esta pieza en París la artista declaró: “... todo lo que se hace es autobiográfico. Sin embargo, uno de los objetivos de pintar era, para mí, escapar a mi biografía”. Escapar a su biografía es transportarse a un espacio distinto, fuera del espacio terrestre común. Aquí se plantea el concepto de huida de la biografía, del olvido.

Esta instalación se contrapone a la escultura de acero pintada completamente de blanco que representa a un niño jugando sentado en el suelo: *The New Beetle (El nuevo escarabajo)*

(2006) de **Charles Ray** que define un lugar claro, próximo y lejano; en esta ocasión, una habitación abstraída de toda coordenada biográfica.

Artistas presentes en la exposición

Antonin Artaud, Louise Bourgeois, Georges Braque, Brassai (Gyula Halász), Robert Bresson, André Breton, Günter Brus, Claude Cahun, Lygia Clark, Bruce Conner, Joseph Cornell, Camille Corot, Max Ernst, Pepe Espaliú (José González Espaliú), Étienne-Martin, Walker Evans, Marina Faust, Léopold Flameng, Alberto Giacometti, Tomislav Gotovac, Philip Guston, Raymond Hains, Franz Kafka, Tadeusz Kantor, Martin Kippenberger, Paul Klee, Alfred Kubin, Henri Le Secq, Maruja Mallo, Jyvia Soma Mashe, Ludwig Meidner, Charles Meryon, Duane Michals, Santu Mofokeng, Edvard Munch, Célestin Nanteuil, Gérard de Nerval, Ocaña, Henrik Olesen, Michelangelo Pistoletto, Charles Ray, Jean Richer, Gerhard Richter, Mark Rothko, Raymond Roussel, Anne-Marie Schneider, Kurt Schwitters, Ahlam Shibli, Arpita Singh, Alina Szapocznikow, Dorothea Tanning, Ed Templeton, Claire Tenu, VALIE EXPORT, Jeff Wall y Francesca Woodman.

CATÁLOGO

Con motivo de esta exposición, el Museo Reina Sofía ha coeditado con Siruela un catálogo con textos del comisario de la exposición, Jean-François Chevrier, y reproducción de las obras presentes en la muestra.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

CONFERENCIA Y COLOQUIO.

Jean-François Chevrier impartirá una conferencia seguida de un coloquio con dos de las artistas representadas en la muestra, Ahlam Shibli y Claire Tenu. Se Trata de debatir las confluencias y distancias en los acercamientos de ambas artistas al relato de lo biográfico.

Jean François Chevrier. Historiador, crítico de arte y profesor en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, es el comisario de la exposición *Formas biográficas*.

Ahlam Shibli. Artista. Ha expuesto individualmente en la Kunsthalle Basel (Suiza), el Museo de Arte Moderno de Varsovia (Polonia) y la Darat al Funun - The Khalid Shoman Foundation de Amman (Jordania), entre otros lugares.

Claire Tenu. Artista. Residente en la Fundación Giverny en 2012. En 2013 expuso en el centro de arte Le Point du Jour de Cherbourg (Francia) y en la actualidad trabaja con el grupo artístico RADO en un proyecto público (CNAP) iniciado por la asociación Peuple et Culture Corrèze en Tulle (Francia).

Fecha:	27 de noviembre de 2013
Hora:	19:00 h. Conferencia a cargo de Jean François Chevrier 20:00 h. Coloquio con Ahlam Shibli y Claire Tenu, moderado por Jean-François Chevrier
Lugar:	Edificio Sabatini, Auditorio

CICLO DE CINE: *MOMENTOS DE VIDA. LA BIOGRAFÍA EN EL DISCURSO FÍLMICO (1960-2013)*

El cine es el medio privilegiado en la construcción narrativa de la biografía y en la invención identitaria del sujeto. La programación de este ciclo, comisariado por Jean-François Chevrier, traduce la diversidad de situaciones biográficas, individuales y colectivas, tratadas por el cine después del neorrealismo. Al mismo tiempo, los temas de migración y exilio son fundamentales, mostrando una compleja selección de propuestas de distintos contextos.

Entre los cineastas seleccionados: **Luchino Visconti, Ritwik Ghatak, Djibril Diop Mambety, Robert Kramer, Chantal Akerman, Amos Gitai, Rithy Pahn, Pedro Costa, Wang Bing.**

Fecha:	Lunes y miércoles, del 25 de marzo al 30 de abril de 2014
Hora:	19:00 h.
Lugar:	Auditorio Sabatini

PROGRAMA EDUCATIVO

Desarrollado con el mecenazgo de: [Fundación Banco Santander](#), se ha diseñado un programa educativo consistente en actividades para jóvenes < 18 y visitas taller para alumnos de ESO y Bachillerato.

ACTIVIDAD PARA JÓVENES <18

El proyecto desarrollado con jóvenes parte de una revisión del concepto biografía, con el fin de analizar cómo esta puede trascender la propia narración implícita en la etimología del término (bios, vida y grafía, escritura), para llegar a convertirse en un factor impulsor de la creatividad aplicada a las artes plásticas.

Fecha: Sábados, febrero-marzo de 2014
Hora: 11:30 h y 16:30 h
Dirigido a: jóvenes de 13 a 18 años
Requiere reserva previa a través de la página web

VISITA-TALLER PARA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO. **BASADO EN HECHOS REALES**

Tras una visita comentada a la muestra, donde los alumnos tienen la oportunidad de acercarse a la obra de artistas como Alberto Giacometti, Louise Bourgeois o Michelangelo Pistoletto, entre otros, el taller permite a los escolares desarrollar un trabajo de construcción biográfica colectiva, partiendo de sus propias experiencias vitales.

Fecha: 28 de noviembre de 2013 a 27 marzo de 2014 Dos sesiones: una sesión en el Centro escolar (lunes o martes) y una sesión en el museo (miércoles o jueves)
Hora: 10:30 - 13:30 h
Dirigido a: alumnos de ESO y Bachillerato
Requiere reserva previa a través de la página web

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN

El Museo Reina Sofía ha organizado con ocasión de esta exposición, visitas comentadas gratuitas para el público general.

Fecha: Todos los jueves, del 27 de noviembre de 2013 al 31 de marzo de 2014
Hora: 19:15 h
Dirigido a: público general
No requiere reserva

Para más información:
GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA
prensa1@museoreinasofia.es
prensa2@museoreinasofia.es
(+34) 91 774 10 05 / 06
www.museoreinasofia.es/prensa