

Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición

Foto: *La Cabina*, Antonio Mercero, 1972, RTVE

FECHA:	5 de diciembre de 2018 – 25 de noviembre de 2019
LUGAR:	Museo Reina Sofía, Edificio Nouvel. Planta 0
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Cortes Generales y Acción Cultural Española (AC/E)
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	Manuel Borja-Villel y Rosario Peiró
COMISARIADO:	Rosario Peiró, Lola Hinojosa, Cristina Cámara y Germán Labrador
ASISTENCIA DE COMISARIADO:	Carla Giachello
COORDINACIÓN:	Carolina Bustamante
EXPOSICIÓN RELACIONADA:	<i>El poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina Sofía.</i> Congreso de los diputados y Senado Del 1 diciembre de 2018 al 2 de marzo del 2019

En el contexto de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución española, el **Museo Reina Sofía** ha organizado junto a las **Cortes Generales** y **Acción Cultural Española (AC/E)**, la exposición ***Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición***.

El origen de este proyecto se remonta a la investigación emprendida en 2008 por el departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía, con el objetivo de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de los 70.

Con esta exposición, que pone el acento en lo participativo, reivindicativo y colectivo, se rememora un periodo en el cual, junto a las demandas civiles en favor de las libertades

democráticas, la justicia social y el autogobierno, surge una nueva estética vinculada a prácticas culturales innovadoras que buscan subvertir el orden franquista y los diseños institucionales que tratan de heredarlo.

EDUARDO ARROYO
Ritual de noche con porras, 1976
Óleo sobre lienzo
351 x 717 cm
Colección del artista

Poéticas de la democracia reúne más de **250 obras** (pintura, vídeo, cine, fotografía, comic, documentos o instalaciones), pertenecientes en su mayor parte a la

colección del Museo Reina Sofía, de artistas de la talla de **Eduardo Arroyo**, **Pilar Aymerich**, **Colita**, **Antonio Saura**, **Juan Genovés**, **Luis Gordillo**, **Mari Chordá** o **Anna Turbau**, entre otros muchos.

Recorrido expositivo: De la Bienal del 76 a lo contracultural

La muestra se articula en torno a dos acontecimientos poco estudiados dentro de la historia del arte español reciente: la **Bienal de Venecia de 1976** y el **surgimiento de la subcultura urbana en España** a mediados de la década de los 70.

Tras el homenaje que la Bienal había dedicado en 1974 a la resistencia chilena contra Pinochet, los responsables de la misma decidieron convocar a la España del tardofranquismo para la siguiente edición, la de Venecia en 1976. Para llevar a cabo el proyecto, el director, Carlo Ripa, encargó la organización de una muestra a una comisión de expertos, liderada por **Tomás Llorens** y **Valeriano Bozal** e integrada por **Oriol Bohigas**, **Alberto Corazón**, **Manuel García**, **Agustín Ibarrola**, **Antonio Saura**, **Rafael Solbes**, **Antoni Tàpies** y **Manuel Valdés**, que se conformó gracias al apoyo del pintor **Eduardo Arroyo**, residente en Italia y miembro de la Comisión de Artes Visuales de la Bienal de Venecia.

Las últimas ejecuciones del Régimen y la muerte de Franco cambiaron la naturaleza de la exposición. El periodo histórico que se abrió impulsó la configuración de una relación entre arte y política diferente, así como la aparición de nuevos agentes implicados. El proyecto de Llorens y su equipo dejaba fuera de la muestra a numerosos artistas, muy

conocidos en el momento, pero incluía a los propios artistas organizadores, lo que desató una tormenta de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El comité de comisarios organizó una muestra militante de izquierdas que bajo el lema *España. Vanguardia artística y realidad social (1936-1976)* pretendía transformar el relato histórico oficial construido por 40 años de dictadura.

EQUIPO CRÓNICA
Paredón 2, 1975
Acrílico sobre lienzo
150 x 150 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
© Equipo Crónica (Manolo Valdés), VEGAP, Madrid, 2012

La primera sala con la que arranca la exposición del Reina Sofía reconstruye, 42 años después, el espacio principal de la muestra veneciana recuperando obras de la época que allí estuvieron presentes, como *Ronda de noche con porras*, de **Eduardo Arroyo**; *La mujer*, de **Alberto Corazón**; *Amnistía*, de **Agustín Ibarrola**; *Venecia*, de **Eusebio Sempere**; *El abrazo*, de **Juan Genovés**; *Dos pueblos dos miradas*, de **Andreu Alfaro**; una serie de serigrafías, de **Antonio Saura**, o varios cuadros de la serie *Paredón*, de **Equipo Crónica**, entre otros.

A continuación, una sala de carácter documental intenta retratar la Bienal, desde su gestación a su instalación, a través de un conjunto de materiales: textos, carteles, manifiestos, fotografías, vídeos del archivo de la Bienal o el plano de **Bohigas** del pabellón italiano. Se completa con obras de **Picasso**, **Renau**, **Miró**, o la escultura de **Alberto**, *Reclamo de alondra*. También se pueden ver documentos relativos a otras manifestaciones artísticas de programas organizados en paralelo a la Bienal: **música**, cine, poesía y representaciones teatrales de varias compañías como **Els Joglars**, **Tábano**, o la de **Nuria Espert**.

En las siguientes salas se recuperan otras obras presentes en Venecia como *Sí, sí entraremos en el Mercado Común* de **Eduardo Arroyo**, varias piezas de la *Serie Mussolini* de **Manolo Millares** o serigrafías de **Juan Genovés**. Artistas que mostraron una línea antifranquista y de corte social y marxista, como Josep **Albert Ràfols-Casamada** con *Morir pel Vietnam*, **Antoni Tàpies** con *Paja prensada en X* y *Cadira i roba* o **Luis Gordillo** con *Cabeza roja* y *Mano en ojo*, por ejemplo, también están representados en estas salas.

JOAN MIRÓ
Aidez l'Espagne (Ayudad a España), 1937
Póchoir y papel Velin d'Arches
29,3 x 21 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El espacio denominado *Reducción Conceptual* incluye la instalación de **Grup de Treball**, compuesta de documentos facsímiles y recortes de prensa relativos a la Bienal.

Contracultura frente a institucionalidad

La segunda parte de *Poéticas de la democracia* se centra en las corrientes culturales que emergen durante la llamada Transición española, cuando surge una contracultura

juvenil y ciudadana que cuestiona el lugar y las funciones de las instituciones existentes y de los dispositivos ideológicos que las sostienen, de la familia a la cárcel, de la escuela al ejército, de la iglesia a la fábrica y del partido a la psiquiatría o a la sociedad de consumo.

Las nuevas formas de organización de la sociedad civil (asociaciones vecinales, agrupaciones de barrio, movimientos soberanistas, feministas, ecologistas y pacifistas, etcétera) dan lugar a nuevas prácticas estéticas contraculturales que proporcionan lenguajes y estrategias comunicativas a estos espacios.

Toma auge la red de información alternativa basada en medios de comunicación paralelos –revistas como *Ajoblanco* o *Vindicación Feminista*, fanzines, radios libres, pintadas, documentales, adhesivos, murales, performances, *détournements*–. Es el momento del cine militante de grupos como Colectivo de Cine de Clase o Colectivo de Cine de Madrid.

La poesía, la música, el teatro independiente, el cómic, los *collages*, pero también la ficción, el cine y las artes plásticas, suponen nuevos vehículos para la exploración de las ansiedades y esperanzas propias de este periodo.

En este contexto se inscriben las obras que conforman el segundo bloque de la exposición y que comienza en una sala que se abre con la proyección de *La Cabina* de **Antonio Mercero** y que lleva por título ***La crisis de la masculinidad***. Carteles de la época, las fotografías de la serie de **Alberto Schommer** sobre los líderes de los partidos políticos, o las fotografías de **Lluís Casals**, ilustran esta crisis del “personaje político”. La sala se cierra con la instalación de **Carlos Pazos**, *Ni se compra ni se vende*, que pone en tela de juicio el modelo de familia tradicional que ha dominado hasta ese momento.

PILAR AYMERICH PUIG
Manifestación organizada por la Coordinadora Feminista para pedir excusas para los delitos de la mujer con el lema «Fem Navidad
Solidaria en crisis». 1977. Copia impresa: de autora, años 60/decadencia del comunismo de plaza sobre papel.
22 x 40,5 cm.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El espacio expositivo denominado ***La calle es nuestra, estética de la protesta*** reivindica la calle como un teatro de la democracia que pasa a ser un espacio de expresión público y centro de multitud de actividades, que se visualizan en las manifestaciones, las protestas callejeras, los activismos vecinales, los grafitis, las performances, etc. Esta ocupación de la calle se refleja en el trabajo de fotoperiodistas como **Pilar Aymerich** y **Anna Turbau** o en las fotografías de **Manel Armengol**.

Jóvenes artistas entre los que se encuentra **Ceesepe**, **Raimundo Patiño** o **Salvador Costa i Valls** están representados en la sala ***La juventud en transición***, donde se muestra a un nuevo tipo de ciudadano y se encuentra de repente con un amplio abanico de libertades. Es el momento también de los espacios alternativos de creación; la cultura se expande por bares, festivales disidentes, pisos francos o ateneos, ajenos a toda institucionalidad. Es el contexto de películas como *Deprisa, deprisa* de **Carlos Saura** o

la obra de **Ocaña**. En estos lugares proliferan el cómic, la música, los fanzines y nuevas revistas como *Ajoblanco* o *Euskadi Sioux*.

La sala dedicada al “**vampirismo**” está relacionada con la autodestrucción, la droga, los excesos nocturnos y la proliferación de una gran multitud de tribus urbanas que ocupan los espacios de la ciudad. Se refleja en los óleos y litografías de **Victor Mira**, en los dibujos y collages de **Ceesepe**, en las fotografías de **Alberto García-Alix** y en la película *Entre tinieblas*, de **Pedro Almodóvar**, que se proyecta en la sala, y cuyo cartel, realizado por **Iván Zulueta**, también se expone.

Esta exposición presta especial atención al **Movimiento Feminista** que en estos años de la Transición adquiere gran protagonismo. Se proyecta la pieza realizada por la *Cooperativa Cinema Alternatiu* sobre *Les Jornades Catalanes de la Dona* (1976) junto a un gran número de carteles relativos a dichas jornadas. Obras de **Mari Chordá**, los foto-libros *Anfifemina* y *Obrera* de **Colita**; la serie de fotografías sobre las cárceles de mujeres de **Pilar Aymerich**; el cómic de **Elsa Plaza**; libros y revistas como *Vindicación feminista* de **Lidia Falcón** o el número de la revista *Cuadernos para el diálogo* dedicado a *Las Mujeres*, de **Isabel Vilar** o el *Bar-Biblioteca La-Sal* situada en el *Raval*, son un claro ejemplo de la nueva iconografía que reclamaba el movimiento feminista para su difusión.

MARI CHORDÁ RECASSENS
La gran vagina, 1988
Cera sobre papel
41 x 33 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Donación de la autora 2017

La “**anormalidad democrática**” es el título de una de las salas de la muestra en la que se intenta llamar la atención acerca de los ciudadanos que no eran considerados como tales: los que no participaron en la aprobación de la Constitución, los apartados de la sociedad y considerados peligrosos o los que quedaron excluidos de la norma jurídica.

ANTÓN PATIÑO PÉREZ
Esquizoide, 1978
33 x 21 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Como denuncia de estas situaciones figura la serie de fotografías de **Anna Turbau** sobre el Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, los dibujos de ‘**Toto**’ **Estirado** o el cómic *Esquizoide* de **Antón Patiño**. Se acompañan estas obras de algunos ejemplares de revistas (que empiezan a publicar sobre la psiquiatría y la “despenalización” de la locura), y de la instalación **El Mental**, compuesta por dos proyecciones con 160 diapositivas de 35 mm. y una grabación en audio.

Finaliza el recorrido expositivo con la sala **1978**, que gira en torno al Referéndum sobre la Constitución, tanto en sus manifestaciones a favor como en contra. Se exhiben en este espacio fotografías, libros, carteles y pintadas pidiendo el Sí o el No en el Referéndum, junto con varias versiones de la Carta Magna.

CORTES
GENERALES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

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

