

Dossier de Prensa

La Colección

Vasos comunicantes. 1881-2021

Apoyo al arte latinoamericano a través de:

Patrocina:

INDITEX

LA COLECCIÓN. VASOS COMUNICANTES 1881-2021

Abre sus puertas la nueva presentación de la Colección del Museo Reina Sofía. A lo largo de su aún breve historia, de poco más de treinta años, ha habido varias reordenaciones parciales de la misma, algunas veces acotadas a determinadas salas o proponiendo nuevas lecturas de autores o periodos. La propuesta que ahora podrá ver el público supone una relectura integral, que afecta a la Colección al completo, desde el origen de la modernidad de finales del siglo XIX hasta llegar al arte más actual. El resultado es fruto de diez años de investigación y del trabajo de prácticamente todos los departamentos del Museo.

El recorrido se compone de un conjunto formado por cerca de 2.000 obras, agrupadas seis plantas, cuatro del edificio Sabatini (incluida la planta más baja del ala sur que ha sido recuperada como espacio expositivo después de 30 años) y dos de la ampliación de Nouvel, lo que suma en total una superficie expositiva de más de 15.000 m2.

Esta ambiciosa presentación se compone de alrededor de un 70% de obras que se muestran por primera vez en la Colección del Museo. Muchas de ellas han pasado a formar parte de los fondos en los últimos años, fruto de donaciones, compras y depósitos. Su incorporación ha permitido abordar nuevas temáticas, como la condición contemporánea de la emigración, el colonialismo, la ecología, el movimiento 15-M o la identidad de género, así como incrementar de forma significativa la presencia de mujeres artistas, acentuar el papel de la fotografía y el cine, con la inclusión de cientos de videos e instantáneas, e incluir la arquitectura en el discurso expositivo, de manera transversal. En vez de seguir un orden cronológico, las obras se agrupan bajo epígrafes temáticos y se acompañan además de abundante documentación bibliográfica y de archivo, prescindiendo de una lectura lineal, entendiendo el relato desde un punto de vista contemporáneo.

El director del Museo, Manuel Borja-Villel, afirma que con esta nueva presentación “se trata de repensar el modo en que se cuenta el arte desde un lugar situado como es España. Pretendemos que las reflexiones propuestas estén vinculadas al ahora y por ello se abordan temas que preocupan a todo el mundo: los exilios, la crisis o el feminismo”.

Rosario Peiró, responsable del Área de Colecciones del Museo, habla así de cómo se ha desarrollado el discurso expositivo: “A partir de las obras creamos las historias. Hemos construido esta nueva colección intentando destacar algunas obras nuevas y haciendo lecturas diferentes de otras que ya estaban en las salas, o reflejar un panorama que se corresponde con las líneas de fuerza del Museo”.

MARTA MINUJÍN

Amor a primera vista, 2007

Pintura fluorescente, goma laca, hilo y gomaespuma sobre tela de colchón

190,5 x 170,18 x 49,53 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Depósito de Museo Reina Sofía Foundation (USA), 2021

(Donación de Jorge M. Pérez)

LEWIS WICKES HINE
Sin título/Subiendo al tren, 1909 (copia de época)
Celatinobromuro de plata sobre papel
12 x 17 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

El recorrido de esta sección se adentra en los momentos históricos en los que nacieron las vanguardias artísticas, entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. La modernidad está relacionada con la evolución y la consolidación de la ciudad, donde se generan importantes cambios sociales y culturales. Así, el arte más reciente deja atrás los espacios oficiales y busca diferentes formas de difusión y comunicación, como las galerías, las exposiciones, las publicaciones y revistas. Ya en los años treinta, como resultado de los acontecimientos sociales y políticos que se suceden, muchos artistas toman una postura pública y convierten no solo el arte, sino sus emplazamientos, en lugares de transformación.

En la cuarta planta de Sabatini, se muestra el complejo contexto en el que vivieron tanto los creadores que permanecieron en España como los que se exiliaron a consecuencia de la guerra civil, así como las aportaciones realizadas en el terreno cultural y artístico entre 1939 y los años 50 dentro y fuera del país. En la misma planta el espectador podrá encontrar, bajo la denominación de **Doble exposición: el arte y la guerra fría**, una novedosa interpretación del contexto del arte y la cultura en una época en la que Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, se consolida como primera potencia mundial y trata de propagar, con diferentes resultados, su hegemonía cultural más allá de sus fronteras. La sala de Protocolo del edificio Sabatini recrea parcialmente el Laboratorio PLAT de José Val del Omar, creado por el cineasta.

Sala 419. Obra de Louise Bourgeois, *Araña*. Al fondo. Abrazo. de Dorothea Tanning
COLECCIÓN. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mayo, 2021

La parte de la Colección agrupada bajo la denominación de **Los enemigos de la poesía: Resistencias en América Latina**, ubicada en Nouvel 1, se centra en el arte producido entre 1964 y 1987 en aquella área geográfica y en su relación con España. Las transformaciones políticas de la época y la aparición de nuevas prácticas artísticas, como el arte correo, la apropiación de los nuevos medios y de las tecnologías de comunicación de masas, la utilización del cuerpo como herramienta de expresión y crítica social, la intervención en la esfera pública, el cuestionamiento del sistema del arte y de las instituciones, y la redefinición del papel del espectador, favorecieron una serie de intercambios transcendentales para el devenir del arte contemporáneo.

En Nouvel 0, ***Un barco ebrio: eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los ochenta***, profundiza en un momento clave de los **años 80**, marcado por la Documenta de Kassel de 1982, dirigida por Rudi Fuchs y en la que participan artistas muy notables como Hans Haacke y Marcel Broodthaers y donde aparecen muchas figuras clave para entender la contemporaneidad. Son, además, los años de irrupción del sida y cuando empieza a gestarse la caída del Muro de Berlín, con una nueva eclosión de los mercados financieros y lo que eso supone. En España, se promovió a nivel institucional el talento artístico local dentro y fuera del país con grandes exposiciones de autores internacionales de la modernidad, algunos de los cuales están ahora representados. La década de los ochenta también fue escenario de una corriente de pensamiento feminista y periodo muy prolífico para el medio fotográfico, con revistas emblemáticas que acogieron sus trabajos.

COLECCIÓN. Salas del Edificio Nouvel 0.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

MIRIAM CAHN
En la frontera, 2018
Lápiz de color y carboncillo sobre papel
86 x 68,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

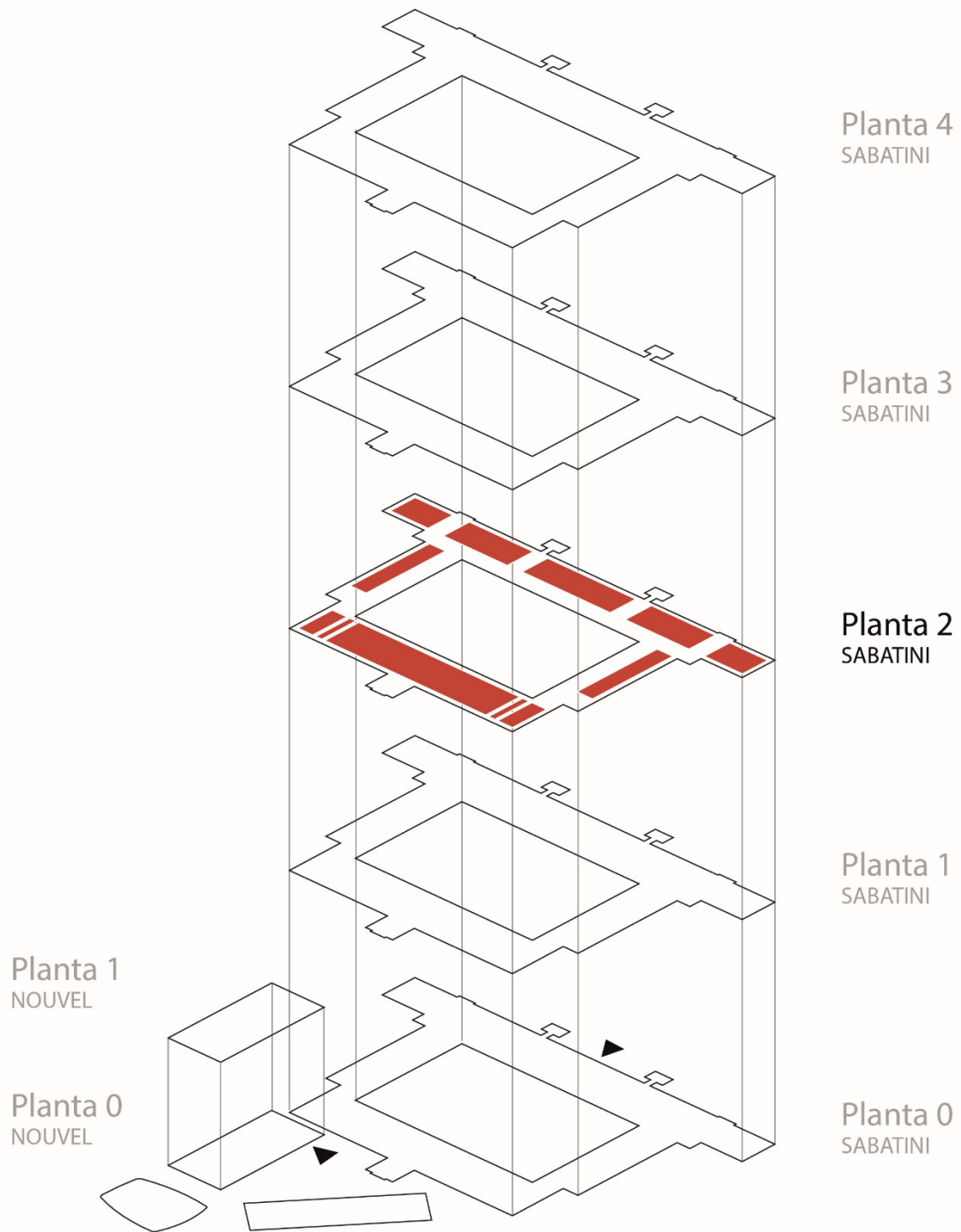
La planta 0 del edificio Sabatini y bajo la denominación ***Dispositivo 92 ¿Puede la historia ser rebobinada?*** Se muestra el arte producido en los años noventa, una época en la que tienen lugar muchos de los cambios que explican el mundo actual. Se hace referencia a la Expo de Sevilla y las operaciones urbanísticas del 92; las denuncias de numerosos grupos ecologistas 92 y el papel crítico ejercido por algunos agentes. También está presente la reivindicación del espacio público, así como reacciones diversas a la celebración del Quinto Centenario. El proyecto Principio Potosí, las repercusiones de la Conferencia de Berlín de 1884, o el proceso de descolonización en distintos países de América Latina, junto a los temas de la identidad y la emigración que aborda el arte contemporáneo salvadoreño están representados en esta parte de la colección. A ellos se une varias obras relacionadas con el zapatismo y los trabajos de una generación de artistas contemporáneos guatemaltecos, profundamente vinculados a su cultura maya. En relación con este

discurso también se expone en la sala de Protocolo del edificio Sabatini una instalación que recrea parte del Museo de Reproducciones Pictóricas de Lima.

Las movilizaciones sociales, la ecología, el urbanismo, los conflictos internacionales, el feminismo, las huellas del progreso y la proliferación de la imagen son algunos de los temas que conforman la Colección de la planta 1 del edificio Sabatini, bajo el epígrafe ***Éxodo y vida en común***. Arranca con las fotografías de la catástrofe ecológica del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en 2002 y

las movilizaciones del 15M, donde las plazas ocupadas de las ciudades se convirtieron en lugar de producción estética. También se exhiben obras de artistas españoles relacionadas con el feminismo como fenómeno global, que ha protagonizado las mayores movilizaciones ciudadanas. La arquitectura está presente en este recorrido analizando la expansión de la construcción en nuestro país y la resistencia vecinal frente al urbanismo depredador. Varios artistas españoles de la última generación presentan alternativas para otra realidad social y hablan de los miedos generados en la sociedad contemporánea por los conflictos internacionales. La huella que el progreso y la acción humana dejan en los territorios, el impacto político y social causado por la proliferación de imágenes y por el uso de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana, la reivindicación ecologista y los paisajes son los temas con los que finaliza el recorrido. En paralelo, formando parte de esta lectura, en una amplia sala de la planta tercera planta del edificio Sabatini se muestra la obra *Küba*, de Kutluğ Ataman (1961, Turquía), reflejo de la vida de los habitantes de los suburbios de Estambul.

Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas

RECORRIDO SALAS

- 201 La santa bohemia. Madrid, París, Barcelona
 - 201.01
 - 201.03 La santa bohemia. Madrid, París, Barcelona
 - 201.04 José Ortiz Echagüe

- 202 La construcción de la ciudad moderna: utopía y revolución
 - 202.01 Ciudades modelo, nueva arquitectura
 - 202.02 Nueva York. Rascacielos y modernidad
 - 202.03 Estridentópolis. Una utopía urbana

- 203 El Madrid moderno y el ultraísmo
 - 203.01 Madrid, ciudad múltiple
 - 203.02 Mujeres en vanguardia

- 204 La nación cubista. Colección Telefónica
 - 204.01 El cubismo, primer lenguaje internacional. Colección Telefónica
 - 204.02 El cubismo, primer lenguaje internacional. Colección Telefónica
 - 204.03 Después del cubismo

- 205 Alta cultura y arte popular. Guernica y los años treinta
 - 205.01 GATEPAC, ciudad y reposo
 - 205.02 GATEPAC, la urgencia de los equipamientos
 - 205.03 Las fotografías documentan España
El cartel. Pintura industrial
 - 205.04 España, mito trágico
 - 205.05 Las paredes hablan
 - 205.06 Realismo y superrealismo en el arte nuevo

- 205.07 Gecé: el inspector de alcantarillas
 - 205.08 La Exposición Internacional de 1937: arquitectura, arte y propaganda
 - 205.09 La Exposición Internacional de 1937: arquitectura, arte y propaganda
 - 205.10 Guernica
 - 205.11 La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular
 - 205.12 Alberto: La romería de los cornudos, 1933
 - 205.13 André Breton. Mago del surrealismo
 - 205.14 La hora universal de la cultura. Gaceta de Arte
 - 205.15 Luis Buñuel: La edad de oro, 1930
 - 205.16 La cámara y el cuerpo. Fotografía internacional en los años 30
 - 205.17 Los proletarios de la cultura. La Barraca y las Misiones Pedagógicas
-
- 206 La indisciplina surrealista
 - 206.01 Dalí, paisajes submarinos
 - 206.02 La revista Documents
 - 206.03 Carl Einstein. Las masas son el artista
-
- 207 Barcelona, ciudad neutral
 - 207.01 Barcelona, ciudad neutral
 - 207.02 Galerías Dalmau
-
- 208 Ciudad y conflicto
 - 208.01 Fotografía social
 - 208.02 Conflicto obrero, vivienda digna
 - 208.03 Pintura y anarquismo
 - 208.04 Armand Guerra: La comuna, 1914
 - 208.05 George Grosz

El Museo Reina Sofía exhibe un recorrido que se adentra en los momentos históricos en los que nacieron las vanguardias artísticas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las salas que se dedican a este relato de la **génesis de las vanguardias** destacan el papel fundamental que desempeñaron diversos **“territorios”**: **la ciudad; las exposiciones y las galerías de arte,** así como **las publicaciones y las revistas;** y los nuevos **espacios ciudadanos de consumo visual,** como los lugares de ocio.

COLECCIÓN. Salas Edificio Sabatini 2
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

El comienzo de esta sección sitúa al espectador en un contexto en el que las ciudades burguesas se están transformando totalmente y son lugar de conflicto en los albores del siglo XX, como refleja la fotografía social de la época a través de los novedosos trabajos de **Lewis Wickes Hine** (1874-1940, EE.UU.) o **Paul Strand** (1890, EE.UU.-1976, Francia) o los proyectos de reforma urbanística emprendidos en España por arquitectos como **Ildefonso Cerdá** (1815-1876).

La preocupación social de los artistas en un momento caracterizado por el auge la agitación anarquista queda patente a través de lienzos de gran formato de autores como **José María López Mezquita** (1883-1954, España); **Ramón Casas** (1866-1932, España) o **Julio Romero de Torres** (1874-1930, España). Su visión se completa con publicaciones de los movimientos obreros o la película de **Armand Guerra** (1886, España-1939, Francia) *La Commune* (1914) sobre La Comuna de París de 1870.

La Colección traslada después al visitante a la España de la Primera Guerra Mundial, durante la cual el país permaneció neutral y sirvió como refugio del conflicto internacional, y en especial ciudades como Barcelona, que acogió a numerosos artistas de la vanguardia europea como **Arthur Cravan** (seudónimo de Fabien Avenarius Lloyd; 1887, Suiza-1918, océano Atlántico). En este contexto adquirió singular relevancia **Galerías Dalmau**, abierta por el pintor y marchante **Josep Dalmau** (1867-1937, España) que introdujo las nuevas tendencias en España con exposiciones de arte cubista -al que se dedica en esta planta otra sala sobre su internacionalización- y surrealista de autores como **Francis Picabia** (1879-1953, Francia), **Rafael Barradas**, (1890-1929, Uruguay), **María Blanchard** (1881, España- 1932, Francia), o **Albert Léon Gleizes** (1881-1953, Francia).

La trascendencia del papel de otras ciudades en el periodo temporal que abarca esta parte de la Colección también queda reflejada en varias salas dedicadas a urbes como París o Madrid, donde la llegada de artistas internacionales como **Robert Delaunay** (1885-1941, Francia) y **Sonia Delaunay** (1885, Ucrania-1979, Francia) o el poeta **Vicente Huidobro** (1883-1948, Chile), ayudó a crear un grupo heterogéneo de creadores que, acostumbrados a trabajar en proyectos interdisciplinarios, acabaron conformando la experiencia ultraísta.

A su vez, Nueva York se convirtió en paradigma de la vida moderna. Debido a sus limitaciones geográficas y al crecimiento demográfico, la metrópoli estadounidense optó por crecer a lo alto, aumentando su altura simultáneamente al desarrollo técnico de su arquitectura. La cultura popular acoge al rascacielos con entusiasmo y este protagoniza el cine, la fotografía y literatura americanas, convirtiéndose en la imagen de lo estadounidense. En el arte, fue documentado exhaustivamente por fotógrafos y cineastas, que emulan, con sus cámaras cada vez más desarrolladas, la modernidad de la misma arquitectura, como ocurre en el caso de **Paul Strand** y **Charles Sheeler** (1883-1965, EE.UU).

Dentro de esta misma temática, otro espacio ilustra el desarrollo en los años 20 el crecimiento en el continente americano de metrópolis como Ciudad de México, Lima o Buenos Aires. Este desarrollo se caracterizó por una falta de planificación y orden en su expansión demográfica y física. En el campo del arte, la brecha entre las ideas modernas y las estructuras conservadoras provocó un fuerte impulso experimental que celebraba efusivamente la modernidad y la conectaba, simultáneamente con las luchas de las clases populares. Algunos artistas eligen la fotografía o el grabado como medio para ensalzar el devenir moderno de ciudades como Buenos Aires, motivo predilecto de fotógrafos y cineastas como la alemana **Grete Stern** (1904-1999) y el argentino **Horacio Coppola** (1906-2012).

Por otro lado, el concepto de las publicaciones como un territorio colectivo de información donde se intercambian ideas y se relacionan unos artistas con otros, se plasma en esta sección con la figura de **Carl Einstein** (1885, Alemania-1940, Francia), uno de los pensadores de vanguardia sobre arte y política más importantes e influyentes del siglo XX. La importante revista de arte surrealista *Documents* editada por **Georges Bataille** (1897-1962, Francia) y publicada en París desde 1929, constituyó un desafío directo al surrealismo defendido por André Breton y en ella se reunió a artistas como **Joan Miró**, **Pablo Picasso** (1881, España-1973, Francia), **André Masson**- quien editó a su vez la revista *Acephale*-, **Hans Arp** (1887-1966, Francia); o **Paul Klee** (1879-1940, Suiza).

La edad de oro (1930), de Luis Buñuel, una película crítica con la burguesía fue exhibida en la importante Exposición Internacional Surrealista de Tenerife de 1935, propiciada también por la revista *Gaceta de Arte* (1932-1936), editada por el crítico canario **Eduardo Westerdahl** (1902-1983, España), a la que acudió **André Breton** (1896- 1966, Francia) y donde se reunieron obras de Duchamp y Giacometti. Otros artistas apoyados por la revista fueron, **Óscar Domínguez** (1906, España-1957, Francia), o **Maruja Mallo** (1902-1995, España).

COLECCIÓN. Salas Edificio Sabatini 2
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Otro aspecto que narra la Colección es el viaje de los artistas desde la ciudad al campo, conectando la cultura intelectual con lo popular, y sitúa al visitante en la época de la República española, que trató de educar y transformar a la gente y al país por medio de la cultura a través del Patronato de Misiones Pedagógicas, que inició una serie de iniciativas culturales por todo el territorio español. También se puso en marcha *La Barraca*, el teatro universitario itinerante creado por **Federico García Lorca** (1898-1936, España) que perseguía la idea de una educación popular, y la Residencia de Estudiantes, que anhelaba los mismos fines.

Este tipo de iniciativas forman parte del viaje del arte español hacia lo popular, que ocurre desde el principio del arte moderno en nuestro país pero que se explicita de manera contundente a finales de los 20 y durante los 30 en figuras como **Alberto Sánchez** (1895, España-1962, Rusia) o **María Blanchard** (1881, España-1932, Francia). Así, las vanguardias históricas privilegiaron una construcción de lo español, en la que la música y el baile flamenco tuvieron un papel fundamental.

En este contexto de los años 30, la arquitectura española se incorpora a la vanguardia europea gracias a los trabajos de un grupo de jóvenes arquitectos, como **José Manuel Aizpurúa** (1902-1936) o **José Luis Vallejo** (1901-1964) que fundan el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (**GATEPAC**) de la que se presenta material de diversos proyectos. La proclamación de la II República abrió la posibilidad para que estos arquitectos pudiesen trabajar para las nuevas instituciones. De este modo, la vivienda masiva que mejorase las condiciones habitacionales existentes; las escuelas, las bibliotecas o los museos que favoreciesen el acceso a la educación y el desarrollo cultural de la sociedad; o los hospitales que garantizaran el acceso a la sanidad, se desvelaron rápidamente como los equipamientos que necesitaba con urgencia el país y que serían la garantía para dotar a las ciudades de una nueva dimensión formal y ética.

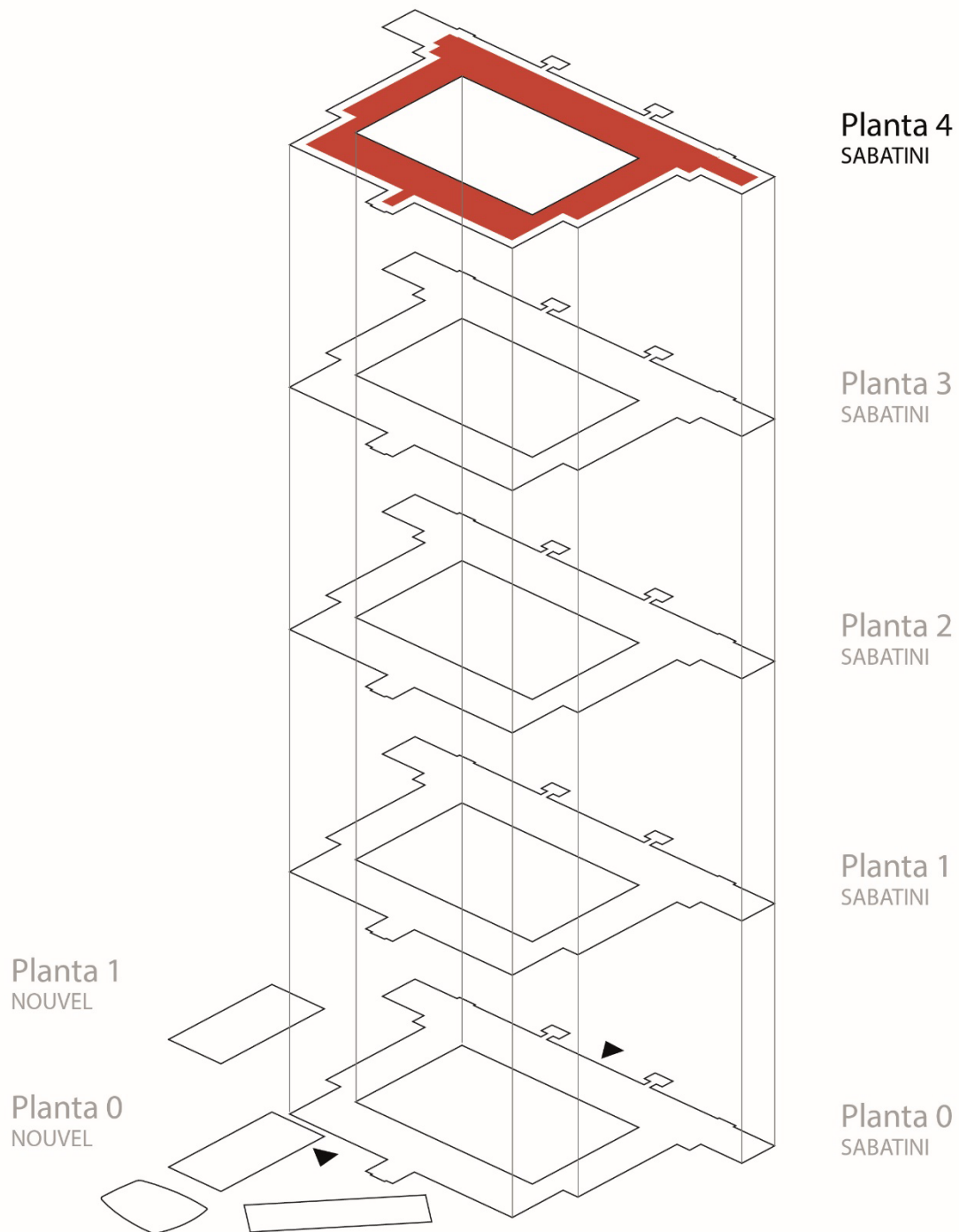
La Colección narra el momento de fuertes tensiones que vive Europa en la década de los 30 y que culmina con la Guerra Civil española, conflicto que se vivió con gran interés en todo el mundo y que provocó la respuesta comprometida de la comunidad artística internacional. Un ejemplo fueron los carteles o las revistas, que constituyeron el medio más importante de difusión ideológica durante la Guerra Civil y que permitieron la experimentación creativa a los artistas de la época. El Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937 fue precisamente concebido como un dispositivo para defender los logros de la República y mostrar y denunciar la situación por la que atravesaba el pueblo español sumido en la Guerra Civil. Dentro y fuera del Pabellón el arte jugó un importante papel tanto con la exposición de obras de arte contemporáneo como con una amplia representación de la cultura y las tradiciones populares nacionales. Allí se reunió obra de los artistas españoles de mayor prestigio dentro y fuera de España, entre otros, **Joan Miró**, **Alberto**, **Julio González** y **Pablo Picasso**, que expuso **Guernica**.

Campo cerrado

Pensamiento Perdido

Doble exposición: el arte y la guerra fría

Los enemigos de la poesía

RECORRIDO SALAS

Campo cerrado

- 400.01 La victoria
- 400.02 El pan y la cruz
- 400.03 Apuesta moderna para la nueva vivienda social
- 400.04 La vanguardia «frívola» en la postguerra
- 400.05 Espiritualidad y abstracción. I Congreso de Arte Abstracto de Santander
- 400.06 Coderch y la nueva imagen de España

El pensamiento perdido

- 401 La retirada y los campos
- 402 Suspiros de España
- 403 Renau en México
- 403 Latinoamérica, una oportunidad
- 404 Francesc Tosquelles. La política de la locura
- 405 DYN y la Exposición Internacional del Surrealismo en México
- 406 Antifascismo y gráfica en México. Taller de Gráfica Popular
- 407 Apátridas y naturales
- 408 El otro exilio: José Guerrero y Esteban Vicente
- 409 La ciudad desnuda
- 423 Max Aub: La gallina ciega, 1971
- 426 Eduardo Arroyo: 25 años de paz, 1965
- 425 Val del Omar. Acariño galaico de la negra sombra

Doble exposición: el arte y la Guerra Fría

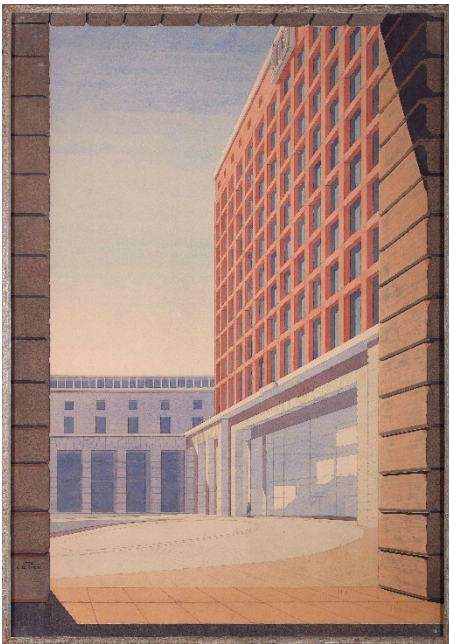
- 410 The American Way of Life. Sala Autric-Tamayo
- 411 The American Way of Life. Sala Autric-Tamayo
- 412 Gil J Wolman: El anticoncepto, 1951
- 413 Richard Hamilton: Hombre, máquina y movimiento, 1955/2012
- 414 Öyvind Fahlström: Ópera, 1952-1953

- 415 La invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros
- 416 1955. El amigo americano. III Bienal Hispanoamericana
- 417 Alba: los artistas libres
- 418 New Images of Man
- 419 El cuerpo y la casa
- 420 1960. Nueva York expone a España
- 421 Masculinidad en exilio
- 422 Rogelio López Cuenca: ... Y coloniales, 2021
- 424 Spain is Different. Turismo y propaganda en el desarrollismo
Sala Autric-Tamayo
- 427 Artistas mujeres y tardofranquismo
- 428 Luis Gordillo. Lo racional y lo sentimental
- 429 Los Encuentros de Pamplona de 1972

Los enemigos de la poesía

- 430 Arte y computación. El Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid
- 431 Marcel Broodthaers: Cinéma Modèle, 1970
- 432 Pense-Bête. Artistas y poetas
- 433 El estudio es la calle
- 434 Pensar a través de los números. El infinito en partes

Campo Cerrado

FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO
Casa Sindical de Madrid. Fachada.
Concurso de Anteproyecto para la Casa Sindical, 1948-1949
Acuarela sobre papel
99 x 88,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

En estos espacios se muestra el complejo contexto en el que vivieron los artistas que permanecieron en España después de la Guerra Civil y hasta los años 50. Se presentan numerosas obras nuevas gracias a la política de adquisiciones emprendida en los últimos años por el Museo. Esto ocurre especialmente en el caso de la arquitectura, de la que se recogen aquí algunos ejemplos de proyectos de reconstrucción impulsados tras la guerra y realizados por **Francisco Cabrero Torres-Quevedo** (1912-2005, España), **Antonio Vázquez de Castro** (España, 1929) o **José Antonio Coderch** (1913-1984, España), cuya familia realizó en 2018 la importante donación de su archivo particular.

Los aspectos de la España del silencio, las prisiones y el hambre se ven reflejados en obras de **José Gutiérrez Solana** (1886-1945, España); **Aurelio Suárez** (1910-2003, España) o **Godofredo Ortega Muñoz** (1899-Madrid, España). En contraste se exhiben algunas expresiones artísticas de la primera modernidad surgidas durante el franquismo, con figuras de referencia como **Salvador Dalí** (1904-1989, España), **Luis Castellanos** (1915-1946) o el fotógrafo **Santos Yubero** (1903-

1994, España). Otras corrientes surgidas en la época fueron la *Escuela de Altamira*, con artistas como **Mathias Goeritz** (Alemania, 1915-México, 1990) o **Pablo Palazuelo** (1915-2007, España) y *Dau al Set*, donde participan creadores como **Modest Cuixart** (1925-2007, España), **Antoni Tàpies** (1923-2012, España), y **Joan Miró** (1893-1983, España).

Pensamiento Perdido

En *Pensamiento Perdido*, se retrata la situación de aquellos que se exiliaron tras la contienda fratricida y sus aportaciones culturales y artísticas entre 1939 y los años 50. Las fotografías de **Robert Capa** (1913, Hungría-1954, Vietnam) de campos de concentración de republicanos en Francia en 1939, dibujados también por **Antonio Rodríguez Luna** (1910-1985, España), abren el recorrido para mostrar el trabajo de artistas que realizan ya su labor fuera de España, como **Josep Renau** (1907, España- 1982, Alemania) o el arquitecto **José Luis Sert** (1902- 1983, España).

También se da cuenta de la importante *Exposición Internacional de Surrealismo* (1940) organizada en México por **André Breton** (1896-1966, Francia), donde se incluyeron obras de artistas exiliados como **Remedios Varo** (1908, España-1963, México), y de autores del país anfitrión como **Diego Rivera** (1886 -1957, México), de quien se exhibe *Les vases communicants* (1939), donada por Vicente Quilis. El país centroamericano también se convirtió en un lugar de acogida para muchos representantes, no solo españoles, de la izquierda europea durante la II Guerra Mundial. Pero el exilio no solo fue político. Muchos artistas se fueron de una España asfixiante y cerrada. Ese fue el caso de **José Guerrero y Esteban Vicente**, artistas que abandonan España, no por razones políticas, sino en busca de otras

experiencias, y de ellos se muestran varias obras de las exposiciones que realizaron en Estados Unidos

Doble exposición: el arte y la guerra fría

Aquí se puede ver una novedosa interpretación del contexto del arte y la cultura estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se consolida como primera potencia mundial y cultural. El paradigma de esta visión la personificaría el matrimonio de arquitectos **Charles Eames** (1907-1978, EE.UU) y **Ray Eames** (1912-1988, EE.UU), que moldearon en los años 40 y 50 el nuevo estilo de la moderna sociedad estadounidense.

La década de los 50 también es el momento del expresionismo abstracto, con figuras como **Adolph Gottlieb** (1903-1974, EE.UU), **Robert Motherwell** (1915 - 1991, EE.UU) o **Morris Louis** (1912-1962, EE.UU).

Vista de la sala 411, con obras de **Charles y Ray Eames**.
COLECCIÓN. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mayo, 2021

Frente al panorama americano, en Europa las experiencias artísticas derivan de las últimas corrientes del surrealismo y su crítica del modo de vida capitalista. Dentro de este contexto se exponen obras de **Richard Hamilton** (1922-2011, Reino Unido) o **Constant** (Constant Anton Nieuwenhuys, 1920-2005, Holanda). Mientras tanto, en Latinoamérica el arte de **Lygia Pape** (1927-2004, Brasil), o el neoconcretismo de **Hélio Oiticica** (1937-1980, Brasil) y **Lygia Clark** (1920-1988, Brasil) trataban de cambiar el mundo a través de la forma. Algunas de las piezas de esta sección han sido donadas o depositadas por miembros de la Fundación Museo Reina Sofía, como **Patricia Phelps de Cisneros** o **Susana y Ricardo Steinbruch**, entre otros.

Otros artistas que participaron en la exposición *New Images of Man*, que tuvo lugar en el MoMA de Nueva York en 1959, como **Leon Golub** (1922-2004, EE.UU) (de quien se presenta una importante donación de Paul Golub, Philip Golub, Stephen Golub y The Nancy Spero and Leon A. Golub Foundation for the Arts depositada de forma indefinida por la Fundación Museo Reina Sofía) o **Francis Bacon** (1909, Irlanda - 1992, España), se centraron más en la crítica de la sociedad de masas. A su vez, **Louise Bourgeois** (1911, Francia - 2010, EE.UU) y **Dorothea Tanning** (1910-2012, EE.UU) fueron algunas de las artistas que mostraron su inquietudes por el rol de las mujeres en la sociedad.

La Colección se ocupa de lo que ocurría en España en aquellos momentos, cuando abandona la autarquía y se involucra en el contexto internacional. Fruto de ello fue la importante exposición "New Spanish Painting and Sculpture" del MoMA de Nueva York en 1960, centrada en los grupos El Paso y Dau al Set, con artistas como **Antonio Saura** (1930- 1998, España), **Antoni Tàpies** (1923-2012, España), **Manuel Millares** (1926 -1972, España), **Eduardo Chillida** (1924- 2002, España), (1935, España) o **Juana Francés** (1924-1990, España).

Tras el fin de la autarquía, España se caracterizó por el desarrollismo y por la campaña propagandística lanzada por el régimen de Franco para conmemorar los XXV Años de Paz desde el

final de la Guerra Civil. Durante el boom turístico y la creciente industrialización se iniciaron proyectos realizados por arquitectos como **Fernando Higuera** (1930- 2008, España) o **José Antonio Coderch** (1913-1984, España). Gracias al grupo AFAL, la fotografía documentó aquella sociedad a través de obras de **Xavier Misserachs**, **Ramón Masats** (1931, España), **Gonzalo Juanes** (1923 - 2014, España), **Francisco Ontañón** (1930- 2008, España) y **Oriol Maspons** (1928- 2013, España), algunas de ellas procedentes de la donación realizada por la familia Autric-Tamayo.

Sin salir del escenario temporal de los 25 Años de Paz, **Eduardo Arroyo** (1937- 2018, España) fue uno de los forjadores de la figuración crítica en España y ya a finales de los 60, el feminismo comenzó a calar en la práctica de muchas artistas, como el desarrollado por **Eulàlia Grau** (1946, España) o de otras autoras pop como **Mari Chordà** (1942, España) o **Isabel Oliver** (1946, España). Esta parte de la Colección incluye también a **Luis Gordillo** (1934, España), quien inició su trayectoria con un nuevo lenguaje pictórico alejado de las propuestas en boga.

Los enemigos de la poesía

Esta sección alberga una sala dedicada a los llamados **Encuentros de Pamplona**, un festival de arte de vanguardia, celebrado en la capital navarra en 1972, que pretendía mostrar lo mejor del arte experimental nacional e internacional. Fue considerado el evento de arte público de mayor escala y trascendencia de la España tardofranquista y en ella participaron el arquitecto **José Miguel de Prada Poole** (1938-2021) y artistas como **Jose Antonio Sistiaga** (1932, España) o **Lugán** (Luis García Núñez, 1929-2021, España).

Otro de los hitos de la época fue la creación del **Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid** en 1966, que supuso la traslación del debate tecnológico al artístico. De aquella experiencia se muestran ejemplos de trabajos de creadores españoles como **Ana Buenaventura** (1942), **Elena Asins** (1940), **Soledad Sevilla** (1944) o **José Luis Alexanco** (1942-2021).

Una sala sitúa al visitante en un contexto en el que a finales de los años 60 y en los 70 se impugnan las nociones de autoría y de obra.

Marcel Broodthaers (1924, Bélgica-1976, Alemania) fue uno de sus exponentes. Los espacios de exposición del arte también fueron cuestionados por entonces por muchos artistas que convirtieron la calle en su espacio de producción. Fue el caso de **François Dufrêne** (1930-1982, Francia) o de **Trisha Brown** (1936-2017, EE.UU.) que, en Estados Unidos, llevó la danza y la performance a ocupar el espacio urbano.

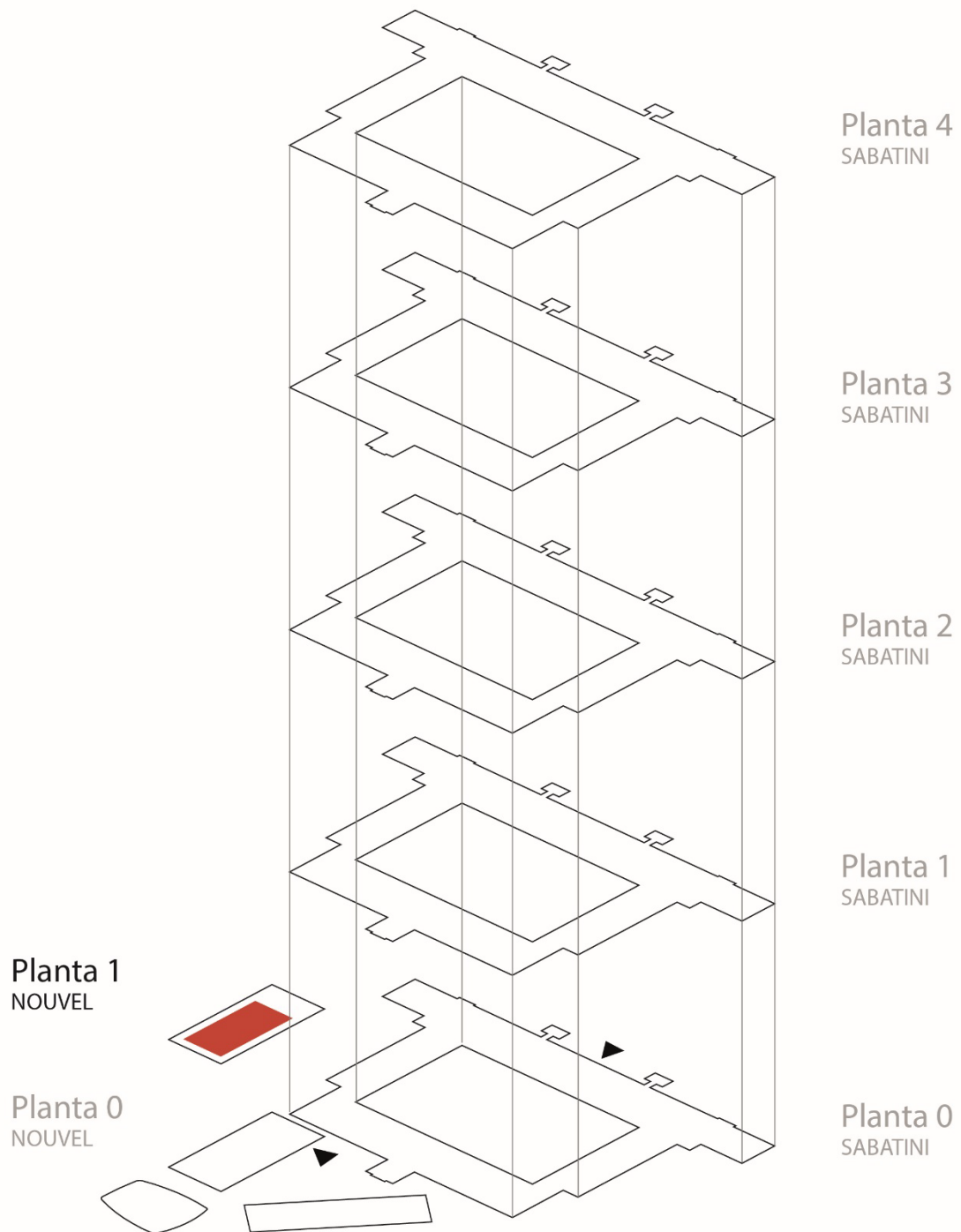
De esta época se recrea parcialmente, en la sala de Protocolo de la planta 1 del edificio Sabatini, el Laboratorio PLAT (1974-1982) de **José Val Del Omar** (1904-1982, España), depósito de Gonzalo

COLECCIÓN. Salas Edificio Sabatini 4
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Saenz de Buruaga y Piluca Baquero. En él se condensa la última obra del cineasta: ensayos, pruebas y fragmentos inacabados que constituyen un entramado de ideas e imágenes que se relacionan y completan entre sí. La poliédrica obra de José Val del Omar está vinculada al medio cinematográfico, tanto a la invención de dispositivos, formatos y patentes, como a la realización de películas visionarias y experimentales que representan esa concepción de arte total que el artista denominó PLAT (Picto Lumínica Audio Táctil).

Los enemigos de la poesía. Resistencias en América Latina

RECORRIDO SALAS

- 104.01 De la sequía a las palmeras
- 104.02 Más allá de lo concreto
- 104.03 Reticulárea
- 104.04 Itinerario del 68
- 104.05 Red de arte postal y prospectivas multimedia
- 104.06 Luis Camnitzer: Masacre de Puerto Montt, 1969
- 104.07 El mapa no es un lugar
- 104.08 Violencia estructural
- 104.09 Para verte mejor, América Latina
- 104.10 Márgenes e instituciones. Envíos de arte chileno

El recorrido se centra en el **arte producido entre 1964 y 1987** en Latinoamérica y en su relación con España, dando cuenta de las prácticas artísticas desarrolladas desde la psicodelia de la *Tropicália* brasileña y el nacimiento de los conceptualismos y de otros lenguajes donde los artistas comienzan a trabajar con la idea de cuerpo y con el proceso, hasta la experimentación en otros campos como el cine y la fotografía.

Elías Adasme. *A Chile* (1979-1980). Impresión digital sobre papel. 175x113 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Gran parte de las obras que se muestran han sido adquiridas en los últimos 8 años gracias a la generosidad de todos los integrantes de la Fundación Museo Reina Sofía, creada en 2012. Entre ellas figuran las donaciones realizadas por Jorge M. Pérez, la Colección Patricia Phelps de Cisneros -de la que también se incluyen algunos depósitos destacados- y otros importantes coleccionistas como María Amalia León de Jorge, Gustavo Nóbrega, Marga Sánchez, Diana López y Herman Sifontes, Silvia Gold y Hugo Sigman, Ricardo y Susana Steinbruch o Juan Carlos Verme. Todo este apoyo ha sido fundamental para el éxito de una de las líneas de trabajo prioritarias del Museo Reina Sofía en los últimos años: la investigación sobre las prácticas artísticas en países de Latinoamérica.

Esta sección se inicia con el arte desarrollado en Brasil desde finales de los años sesenta hasta mediados de los setenta, donde se subrayan las ideas de la experimentación sensorial, la ocupación del espacio público, la desmaterialización de la obra y la participación del espectador.

Partiendo de la obra de **Hélio Oiticica** (Brasil, 1937-1980) y el movimiento tropicalista como referencia, se revisa el trabajo de artistas que proceden del neoconcretismo pero que evolucionan hacia otros movimientos o lo rechazan, como el colectivo **Poema / Processo**. También se muestran piezas de los brasileños **Augusto de Campos** (1931), **Analívia Cordeiro** (1954) y **Regina Silveira** (1939).

TOMÁS GARCÍA ASENSIO
Sin título, 1970
Óleo sobre lienzo
115 x 120 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fuera de Brasil figuran otros artistas que trabajaban en Puerto Rico, un centro importante gracias a la Universidad de Mayagüez, que se convierte en un centro de experimentación desde el que el poeta español **Ángel Crespo** (1926-1995) llama a otros artistas para trabajar allí, como **Tomás García Asensio** (1940). Venezuela y Chile también serán escenario de la experimentación con los ejemplos, respectivamente, de **Jesús Soto** (Venezuela, 1923 - Francia, 2005) y **Gego** (Gertrud Goldschmidt, Alemania, 1912 - Venezuela, 1994), que trabajan en el contexto del arte cinético, y de **Luis Camnitzer** (Alemania, 1937), interesado en la desmaterialización del objeto y de la obra de arte.

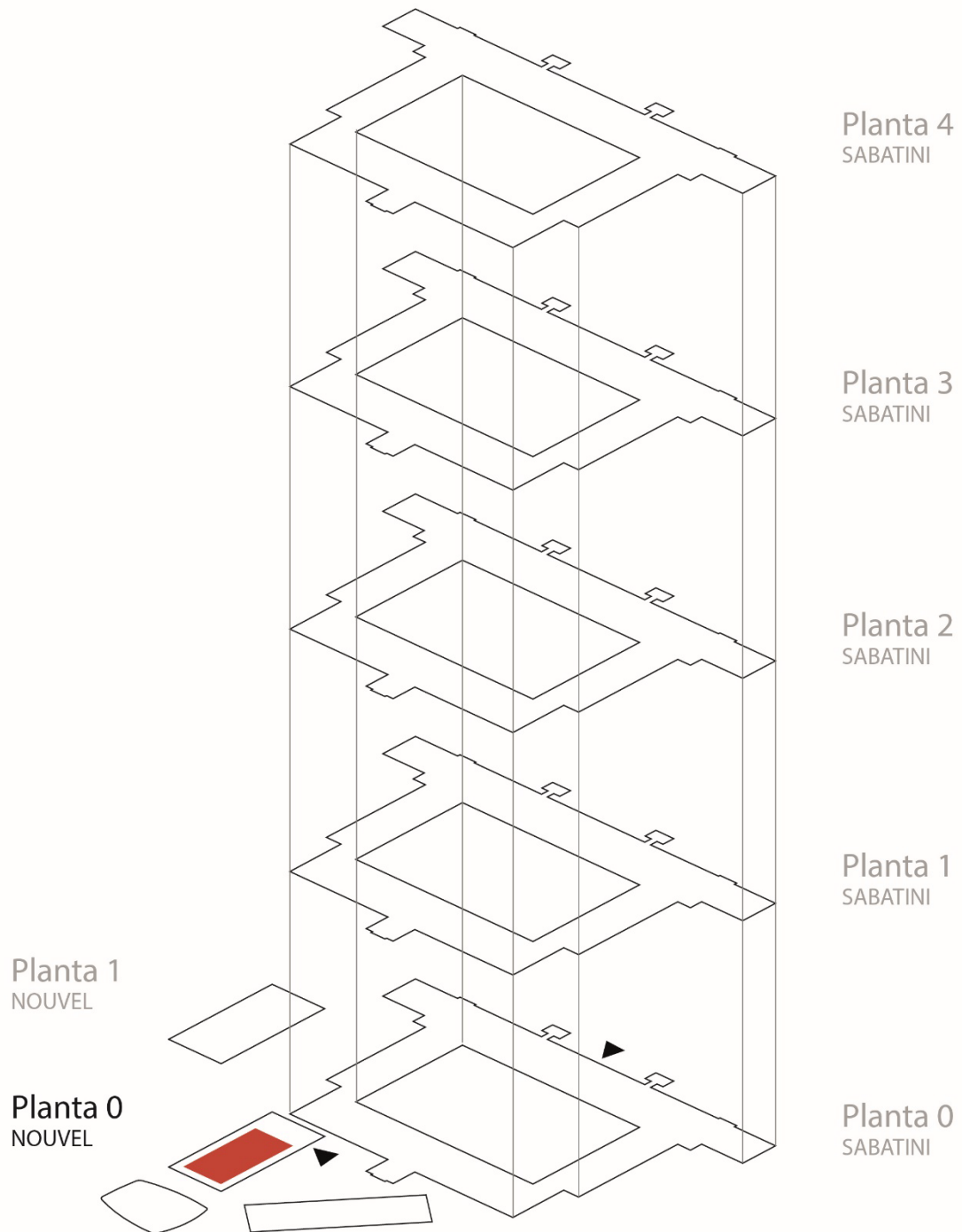
En Argentina fueron importantes el Instituto Di Tella y el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) de Buenos Aires, cuyo promotor

fue **Jorge Glusberg** (Argentina, 1932 - 2012). Los trabajos de los artistas vinculados a estos centros son obras que sin renunciar a la experimentación caminan también hacia un mayor compromiso social, como se aprecia en **Edgardo Vigo** (1928-1997) o **Marta Minujín** (1943). Igualmente relevante fue el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC-USP), cuyo primer director, **Walter Zanini**, promovió el intercambio con otras instituciones.

Los fotolibros latinoamericanos, que han sido objeto de un interés muy especial dentro de la política de las adquisiciones acometida por el Museo, permiten observar trabajos sobre la amplia y diversa realidad cultural de Latinoamérica realizados por **Paolo Gasparini** (Italia, 1934), **Enrique Bostelmann** (México, 1939-2003), **Fernell Franco** (Colombia, 1942-2006) y **Bárbara Brändli** (Suiza, 1932 - Venezuela, 2011).

Respecto al caso de Chile, se destacan dos muestras concretas que se realizaron en la época de Pinochet: la **Bienal de París**, de 1982, en la que la reconocida teórica y ensayista **Nelly Richard** (Francia, 1948) -residente en Chile-fue invitada para mostrar en Europa la denominada *Escena de avanzada*, de la que formaban parte artísticas y colectivos como **C.A.D.A.**, **Carlos Leppe** (1952-2015, Chile) o **Elías Adasme** (Chile, 1955), entre otros, y la exposición **Chile Vive**, de 1987, que fue organizada como un acto de apoyo al país latinoamericano por el Ministerio de Cultura español y en la que participó **Roberto Matta** (Chile, 1911-Italia, 2002)

Un barco ebrio: eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los ochenta

RECORRIDO SALAS

- 001.01 Documenta 7, 1982
- 001.02 La modernidad institucionalizada
- 001.03 Lo propio y lo ajeno: Galería Fernando Vijande, 1981-1987
- 001.04 Debajo de una imagen siempre hay otra
- 001.05 Saludos a los nuevos puritanos
- 001.06 El día del héroe
- 001.07 Carrying. La acción en el SIDA
- 001.08 Sátira, cíborgs y biología
- 001.09 Arte apartamento
- 001.10 PhotoVision: reflexión y debate en la creación fotográfica
- 001.11 Agustín Parejo School: Del lado de la URSS

En este espacio se muestra más de un centenar de obras a que sitúan al espectador en el momento clave de los años 80, una época en la que, tomando como base la Documenta de Kassel de 1982, arranca lo nuevo y aparecen muchas figuras claves para entender la contemporaneidad a nivel artístico, caracterizada por una ausencia de hegemonías que terminó por traducirse en un eclecticismo de las formas que definieron las prácticas creativas de aquellos años. Fue también el tiempo del auge de las desigualdades sociales, económicas y políticas propiciadas

FRANZ ERHARD WALTHER
Lugar para el cuerpo, 1985
Lienzo teñido y cosido sobre madera en diez partes
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Donación de la Fundación Museo Reina Sofía, 2020 (Donación de Helga de Alvear)
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

por los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Son, además, los años de irrupción del sida y cuando empieza a gestarse la caída del Muro de Berlín, con una nueva eclosión de los mercados financieros.

En el caso concreto de España, la joven democracia impulsaba una institucionalización del arte que propició la creación de la feria ARCO o del Centro de Arte Reina Sofía y la celebración de numerosas exposiciones nacionales e internacionales. En paralelo surgieron prácticas descontentas con las instituciones y enfrentadas al impacto social que supuso el sida. Un arte que apostó por actitudes postpunk, nuevas versiones de feminismo y de la subversión de los cuerpos.

La Colección muestra en estas salas algunas de las obras que fueron incluidas en la Documenta 7 de Kassel (1982), comisariada por Rudi Fuchs y donde se dieron cita manifestaciones muy diversas. Junto a piezas de creadores que investigaban lo performativo desde diferentes lenguajes como **Franz Erhard Walther** (1939, Alemania), aparece el arte en vídeo de la norteamericana **Dara Birnbaum**, la escultura de **Bruce Nauman** (1941, EE.UU.) o las pinturas de **Miram Cahn** (Suiza, 1949) y el español **Miquel Barceló** (1957).

En aquella época de expansión económica, surgió en Europa un modelo de política cultural que impulsó la industria cultural. En España, se promovió a nivel institucional el talento artístico local dentro y fuera del país con grandes exposiciones de autores internacionales de la modernidad como **Eduardo Chillida** (1924-2002), **Antonio Saura** (1930-1998), **Antoni Tàpies** (1923-2012), **José Guerrero** (1914-1991) y **Esteban Vicente** (1903, España-2001, EE.UU.), entre otros.

En este contexto tuvo una notoria actividad la madrileña galería Fernando Vijande (1981-1987), que organizó múltiples exposiciones y proyectos y a la que se dedica una sala donde se reúnen trabajos de artistas españolas como **Carmen Calvo** (1950) o **Susana Solano** (1946), una selección de piezas que formaron parte de la primera exposición de **Juan Muñoz** (1953-2001) en 1984, junto a la obra de tres creadores claves en la trayectoria profesional de **Fernando Vijande** (1930-1986), como **Luis Gordillo** (1934), **José Luis Alexanco** (1942-2021) o **Zush** (Alberto Porta Muñoz, 1946).

Otra galería de enorme transcendencia por entonces fue Artists Space, de Nueva York, que trabajó con artistas como el cineasta estadounidense **Jim Jarmusch** (1953) o los fotógrafos, también de EE.UU, **Cindy Sherman** (1954), **Louise Lawler** (1947), **James Welling** (1951) o **Lorna Simpson** (1960), que se alejan del uso de la fotografía como simple registro de la realidad para plantear nuevas preguntas sobre la naturaleza de la representación, la singularidad en el arte, el género, la raza y la historia, como se aprecia en las obras que recoge el siguiente espacio.

El cine abre una nueva sala con una ficción documental de **Charles Atlas** (1958, EE.UU.) que conduce al espectador por la subcultura pospunk queer londinense de la década de 1980. Es el momento en el que surge la actitud transgresora del movimiento punk y pospunk y las nuevas generaciones toman la palabra. En paralelo, se registra un creciente empoderamiento de las minorías sexuales con una serie de propuestas artísticas que se valen del cuerpo como herramienta de acción poética y política. El colombiano **Miguel Rojas** (1946) o los integrantes del **Movimiento de Arte Pornô** brasileño advierten de que el confinamiento de la sexualidad a lo privado esconde una manera de disciplinar el cuerpo.

Mientras, en España, la sala de conciertos de Madrid Rock-Ola se convierte en uno de los epicentros de la efervescencia musical y punto de encuentro de distintas tribus urbanas retratadas por el fotógrafo

Miguel Trillo (1953). La pintura de **Patricia Gadea** (1960-2006) también nace en ese momento de experimentación. En Nueva York, **David Wojnarowicz** (1954-1992) representa la lucha desde el arte contra la estigmatización de la comunidad homosexual y del sida, causante de su prematura muerte.

LAS YEGUAS DEL APOCALIPSIS (Pedro Lemebel y Francisco Casas
Las dos Fridas, 1989 / Copia posterior, 2015
Impresión por inyección de tinta sobre papel Hahnemühle
135 x 120 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Depósito indefinido de la Fundación Museo Reina Sofía, 2015 (Adquirido con
fondos donados por Juan Carlos Verme)
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Ante la renuencia de los gobiernos a reconocer la pandemia del sida, surgieron colectivos a favor de una política no discriminatoria y de cuidados para los seropositivos. Muchos artistas, algunos contagiados por el virus, se involucraron en estas acciones reivindicativas como el escritor y artista chileno **Pedro Lemebel** (1952-2015), que en 1987 funda el colectivo **Las Yeguas del Apocalipsis**, o del brasileño **José Leonilson** (1957-1993), el paraguayo **Feliciano Centurión** (1962-1996) y el español **Pepe Espaliú** (1955-1993), que protagonizó la acción colectiva *Carrying* en 1992.

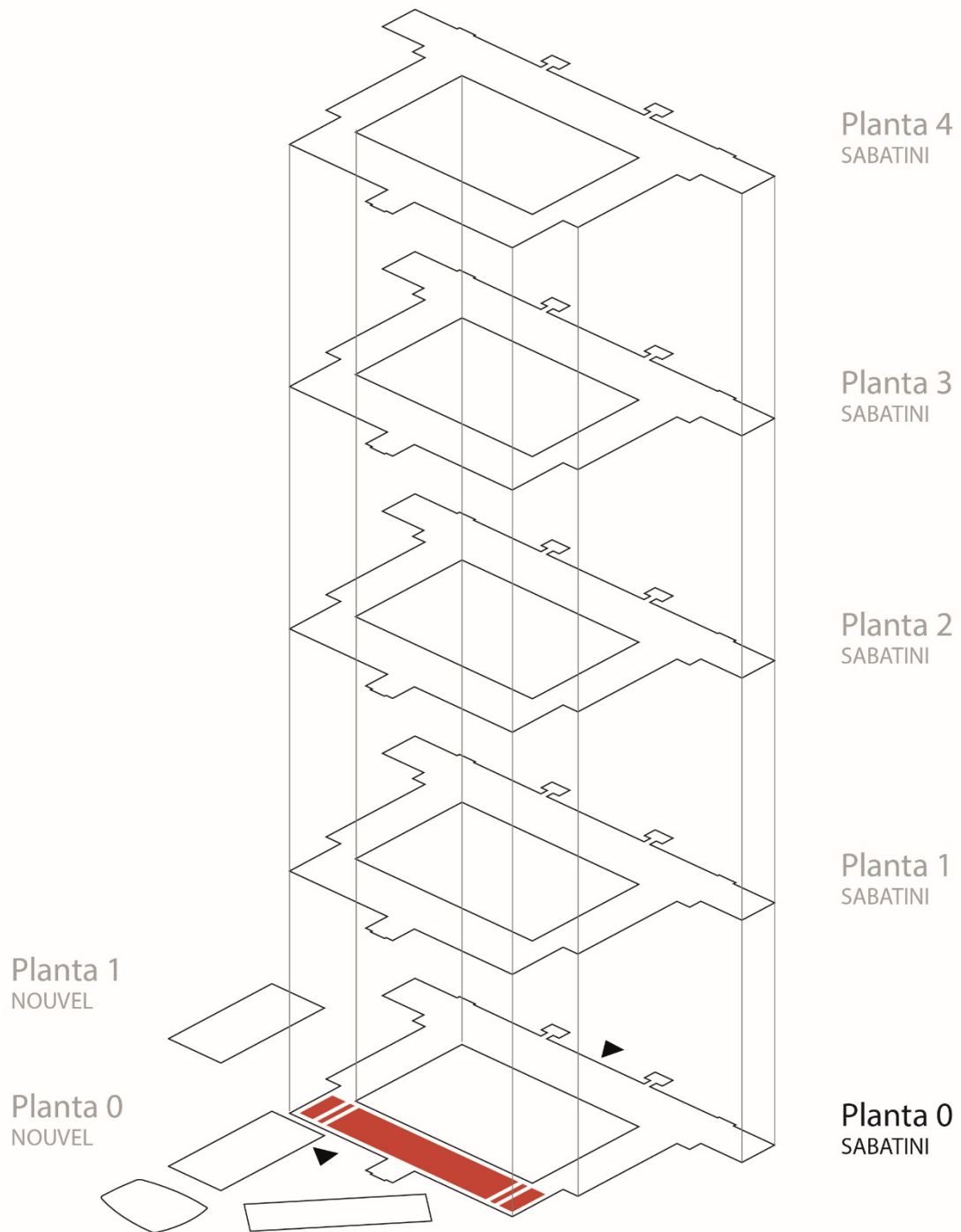
La década de 1980 también fue escenario de una corriente de pensamiento feminista, cansada de los

debates anteriores sobre la diferencia sexual entre hombres y mujeres, de la que son exponentes las argentinas **Liliana Maresca** (1951-1994) y **Marcia Schwartz** (1955),

Mientras, al otro lado del telón de acero, una serie de artistas buscan alejarse del realismo socialista y repensar la función de la creación de obras, como es el caso del polaco **Edward Krasinski** (1924-2004), la rumana **Geta Bratescu** (1925) o los croatas **Mladen Stilinović** (1947-2016) y **Sanja Iveković** (1949).

La década de los ochenta fue también un periodo muy prolífico para el medio fotográfico. En España, por ejemplo, nació la revista *PhotoVision*, en que la que aparecieron fotógrafos españoles como **Joan Fontcuberta** (1955), **Manolo Laguillo** (1953), **Cristóbal Hara** (1946), **Cristina García Rodero** (1949), **Ouka Leele** (1957) o **Marta Sentís** (1949), de quienes la Colección muestra algunos trabajos. Por otro lado, en la misma época surgió la obra multidisciplinar del colectivo de artistas anónimos malagueños **Agustín Parejo School**, que abordó desde la ironía, temas espinosos para la todavía incipiente democracia española.

Dispositivo 92 ¿Puede la historia ser rebobinada?

RECORRIDO SALAS

- 002.01 [no tiene título]
- 002.02 [no tiene título]
- 002.03 [no tiene título]
- 002.04 8° C menos. Arquitectura y clima en la Expo'92
- 002.05 Plus Ultra
- 002.06 [no tiene título]
- 002.07 Liliana Maresca: El Dorado, 1991
- 002.08 Principio Potosí
- 002.09 Dierk Schmidt: La división de la Tierra, 2004-2007
- 002.10 Catarina Simão: Proyecto del Instituto Mozambiqueño, 2014
- 002.11 La invención de la raza
- 002.12 Mapa Teatro: Los Incontados, 2014/2021
- 002.13 Otro mundo posible
- 002.14 Perú. Fantasmas de la historia
- 002.15 Promesas del porvenir
- 002.16 Jengibre, azafrán, azúcar, café, tabaco y chocolate
- 002.17 Hombres de maíz
- 002.18 Ariella Aïsha Azoulay: In-documentados. Deshaciendo el saqueo imperial, 2019
- 002.19 500 años
- 002.20 Una y otra vez
- 002.21 Una y otra vez
- 002.22 ¿Te acuerdas de Filipinas?

La planta 0 del edificio Sabatini se acerca al arte producido en los años noventa, una época en la que tienen lugar muchos de los cambios que explican el mundo actual. Con el colapso del bloque socialista, las políticas económicas de libre mercado se expanden y provocan movimientos antiglobalización y altermundistas, como el iniciado por el EZLN en 1994 en Chiapas, México, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el viejo continente, el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, indica un sesgo similar por parte del proyecto europeo. Mientras, en España, los fastos del 92 reflejan el entusiasmo de una economía basada, en parte, en la especulación inmobiliaria, que finalmente estallará en 2008.

En este contexto, la Colección hace referencia a la Expo de Sevilla, que conmemoraba la colonización de América y que se concibió para festejar la entrada definitiva de España en la modernidad. Sin embargo, sirvió también para visibilizar las sombras del legado colonialista. La primera sala dedicada a esta temática alude, a través de planos y maquetas, como la de El Palenque, del arquitecto **José Miguel de Prada Poole** (1938, España), a las edificaciones empleadas en la Expo, que anticiparon teorías actuales sobre la relación entre la obtención de recursos naturales en Latinoamérica y el desarrollo de la crisis del clima, como la arquitectura bioclimática, que ganaría relevancia en las siguientes décadas.

En contraste, diversas fotos, carteles y folletos recogen las acciones de numerosos grupos ecologistas que denunciaban la devastación ambiental provocada a nivel global por el modelo productivo capitalista, así como las grandes operaciones urbanísticas de la Expo 92.

Frente al carácter complaciente y optimista que adquirieron los fastos institucionales, algunos de sus actores asumieron un rol crítico. Fue el caso de la comisaria **Mar Villaespesa** y la empresa de producción cultural **BNV**, que emprendieron el proyecto *Plus Ultra* para hacerse eco de los debates sobre identidad cultural y representación que empezaban a surgir en la época y para poner también el foco en la atención que el sistema del arte comenzaba a prestar a las prácticas colaborativas. Asimismo, reivindicaron el espacio público y el monumento más allá de su consideración como simples vestigios históricos. En esa línea, también se recogen aquí obras de artistas españoles como **Curro González** (1960) o los colectivos **Agustín Parejo School** y **Juan Delcampo**.

La celebración del quinto centenario del descubrimiento de América generó respuestas diversas dentro de España, pero también fuera. Así, junto a la historia de dominación de la conquista se refleja la otra historia de la resistencia protagonizada por comunidades que han sostenido dialécticas alternativas a la modernidad occidental.

PATRICIA ESQUIVIAS
Cardón cardinal
Acuarela de Lilli Hartmann tejida por Jorge Damián y José Flores en
Guadalajara, México

INES DOUJAK

Pieza de la instalación *¡Viva el cuchillo!*, 2010
 Conjunto de elementos escénicos formado por una proyección de vídeo sobre un libro de piel de serpiente, un traje con máscara sobre alma de metal labrado, una grabación sonora y dos folletos desplegables, con los que se puede activar una performance
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

En Latinoamérica, por ejemplo, las protestas se formalizaron muchas veces en acciones reivindicativas, pero también en exposiciones como *La Conquista*, que reunió a un grupo de artistas en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires en 1991. En ella, **Liliana Maresca** (1951-1994, Argentina) presentó *Ecuación-El Dorado*, una instalación concebida como efímera que se ha reconstruido en una sala siguiendo los planos originales, y que cuestiona la conexión entre riqueza y desposesión.

El siguiente espacio presenta una selección de obras incluidas en la exposición *Principio Potosí* -organizada por el Museo Reina Sofía en 2010- junto el archivo que reúne la vasta investigación que rodeó el proyecto y que revisa la pervivencia de la explotación colonial en centros de poder económico del mundo contemporáneo (Moscú, Pekín, Londres, Dubái). De aquella muestra, que pretendía analizar el papel que jugó el arte en el origen y la expansión del proceso de acumulación tras la conquista de América, se muestran obras de **Sonia Abián** (1966, Argentina) **Ines Doujak** (1959, Austria), **Marcelo Expósito** (1966, España), **Harun Farocki** (1944, República Checa- 2014, Alemania) o de **María Galindo** (1964, Bolivia), del colectivo *Mujeres Creando*.

Los efectos del colonialismo, pero en este caso en África, son revisados también a través de la obra de **Dierk Schmidt** (1965, Alemania), que analiza las repercusiones de la Conferencia de Berlín de 1884, en la que participaron las potencias de la época y que sirvió para amparar el saqueo del continente africano. A continuación, **Catarina Simão** (1972, Portugal) narra en su trabajo el proceso de liberación nacional de Mozambique, que tuvo como eje fundamental la decolonización del saber -o recuperación de la identidad cultural propia- por parte de las poblaciones locales. A su vez, las artistas peruanas **Sandra Gamarra** (1972) y **Daniela Ortiz** (1985) evidencian en las obras que se presentan los procesos de dominio que se siguieron reproduciendo tras la independencia de las colonias.

La violencia en el continente americano es otro de los temas abordados en la Colección: mientras que el colectivo **Mapa Teatro** analiza el caso particular de Colombia, **Gilda Mantilla** (1967, EE.UU.) y **Raimond Chaves** (1963, Colombia) reflexionan sobre la misma temática en sus trabajos conjuntos sobre la base de una violencia perpetuada hasta el presente en los nuevos estados americanos.

A su vez, la historia de la guerra, la identidad y la emigración son algunas de las cuestiones que aborda el arte contemporáneo salvadoreño, que emerge en medio de la reconstrucción del país a partir de los años noventa y que está representado a través de artistas del país como **Ernesto Bautista** (1987), **Karlos Cárcamo** (1967), **Walterio Iraheta** (1968) o **Abigail Reyes** (1984).

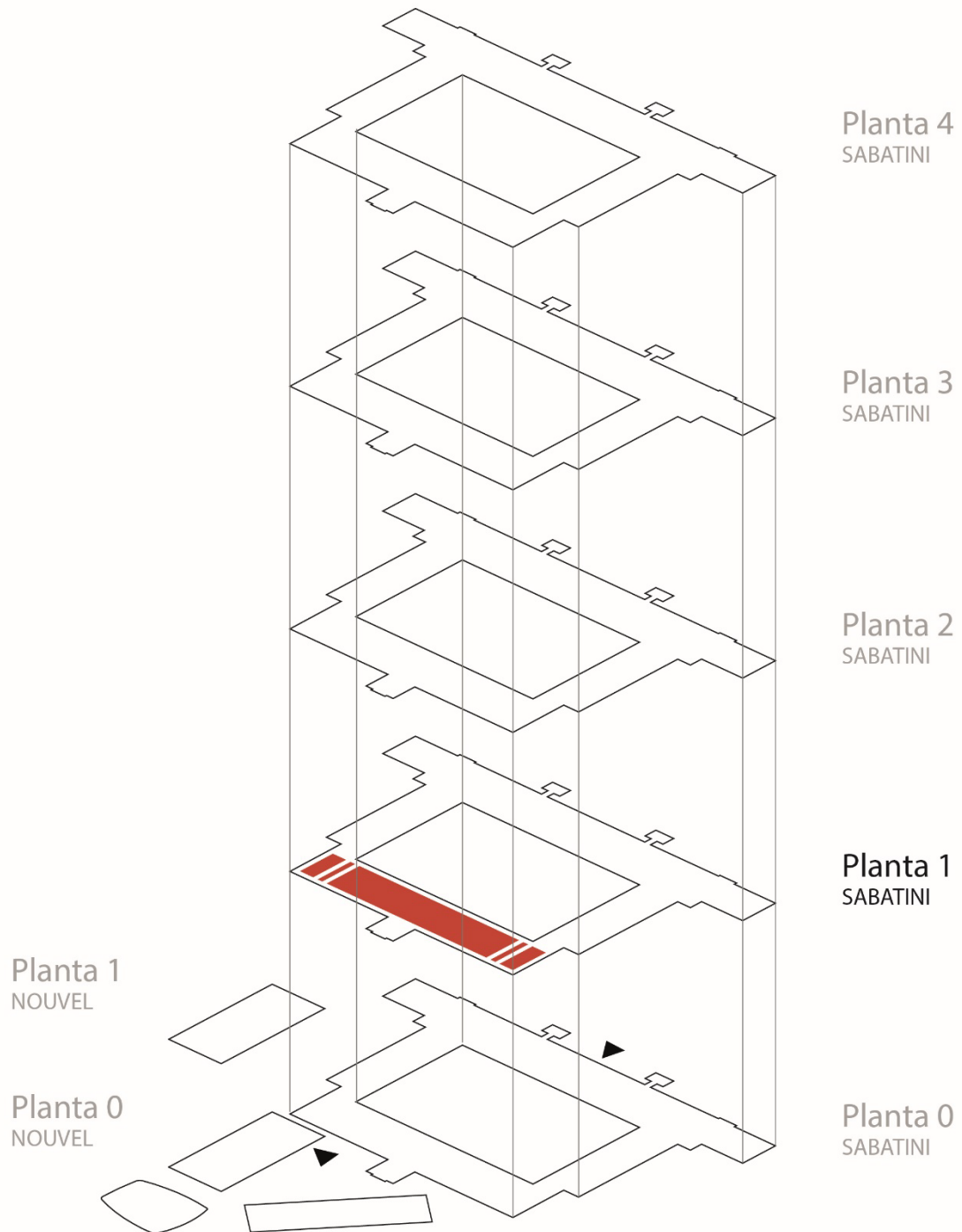
La artista belga **Ana Torfs** (1963), por su parte, aborda la relación entre lenguaje e historia tomando como base las rutas comerciales que fueron vías no sólo de tráfico de mercancías, sino también de intercambio cultural. Frente a ello, la resistencia cultural a la occidentalización también se da cita en esta parte del recorrido de la Colección con los trabajos de una generación de artistas contemporáneos

guatemaltecos, profundamente vinculados a su cultura maya, entre los que figuran **Marilyn Boror** (1984), **Edgar Calel** (1987), **Benvenuto Chavajay** (1978), **Antonio Pichillá** (1982) o los hermanos **Ángel** y **Fernando Poyón** (1976 y 1982), creadores que han pasado a formar parte de la Colección gracias a donaciones realizadas por Mario Cáder-Frech, Julia Borja, José Antonio Llorente o Patricia Phelps de Cisneros

Otro paradigma de la resistencia de la que se ocupa la Colección con la muestra de diversas obras procedentes de México es el **zapatismo**, que se convertiría en inspiración teórica para el movimiento altermundista en los años 90. Esta doctrina social y política pretendía dar visibilidad a los pueblos nativos, defender la identidad, el territorio y los derechos de los aborígenes, así como los valores de la democracia, la libertad y la justicia. En este espacio se presenta también al colectivo ruso **Chto Delat?** que vincula la actualidad del zapatismo con el centenario del comienzo de la Revolución rusa de 1917.

Las críticas dirigidas al colonialismo, a sus múltiples consecuencias y su vigencia son objeto de atención por parte de otros artistas, como la cineasta israelí **Ariella Aïsha Azoulay** (1962), quien contrapone el cuidado con el que se custodian los objetos culturales en los espacios de exposición de las viejas metrópolis, al trato que se les da a las solicitudes de asilo de personas que viven en las antiguas colonias. mientras los objetos culturales se documentan, a los desplazados, en muchos casos, se les niegan los papeles. El recorrido de esta parte de la Colección se cierra con otras artistas como la hispano-brasileña **Sara Ramo** (1975), **Vivian Suter** (1949, Argentina) que, con sus lienzos indaga en la relación entre humanos y naturaleza, y **Paloma Polo** (1983, España) que, con su trabajo fílmico, investiga las condiciones sociales de los cambios políticos.

Éxodo y vida en común

RECORRIDO SALAS

- A1.00 Francesc Ruiz. Quiosco Mundo
- A1.01 Marea negra
- A1.02 La plaza. La potencia de lo colectivo
- A1.03 Mediterráneos
- A1.04 Estado de malestar
- A1.05 Wang Bing: Crudo, 2008
- A1.06 Retrotopía. El pasado imaginado
- A1.07 Postcapital
- A1.08 La razón de lo común
- A1.09 Marcel Dzama y Raymond Pettibon. La gran ola
- A1.10 Dora García: Segunda Vez, 2018
- A1.11 Rosa Barba: Doblarse hacia la tierra, 2015
- A1.12 Angela Melitopoulos: Cruces, 2017
- A1.13 Guerras desaparecidas
- A1.14 Lawrence Abu Hamdan: Amurallado sin muros, 2018
- A1.15 Hito Steyerl: El gris de Adorno, 2012
- A1.16 [sin título]
- A1.17 Joan Jonas: Abandonando la tierra IV, 2019-2020
- A1.18 Carmen Laffón: La sal, 2019
- A1.19 Tiempos incompletos

El Museo expone aquí las obras más recientes que hacen referencia a lo que está ocurriendo en la actualidad y, así, se aborda la crisis financiera global motivada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, que detuvo abruptamente la expansión que la economía española vivía desde los años ochenta y provocó un aumento de las desigualdades y de la precariedad. Los movimientos de ocupación de las plazas, en 2011, supusieron un momento decisivo en la respuesta social a las diferencias entre clases y al empobrecimiento de una gran parte de la población. También se analiza del profundo impacto del

DIEGO DEL POZO
El porvenir de la revuelta (Diagrama), 2017
Dibujo digital y papel encolado
2,5 x 10,7 m
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

ser humano sobre la tierra, cuya actividad ha provocado cambios profundos en el paisaje derivados de crisis climáticas, de pandemias y del consumo depredador de los recursos disponibles.

El recorrido comienza con las fotografías del estadounidense **Allan Sekula**, (1951-2013) -donadas por Marga Sánchez- que muestran los efectos de la mayor catástrofe ecológica de España, cuando el petrolero Prestige vertió fuel al mar frente a las costas gallegas en 2002, y la movilización social sin precedentes que desencadenó el desastre. La reacción ciudadana, que estuvo acompañada por una importante labor de producción cultural de la Plataforma contra a Burla Negra, coincidió con las marchas antiglobalización y con el “No a la guerra” de Irak.

El siguiente espacio recoge las movilizaciones del 15M contra las desigualdades y la precariedad. Las plazas ocupadas de las ciudades se convirtieron en lugar de producción estética. Aquí, junto a obras de **Acha Kutscher** (1968, Perú) se muestra una selección de materiales -procedente del Archivo 15M- del campamento desplegado en la Puerta del Sol de Madrid, entre mayo y de junio de 2011.

Junto a ellos se han reunido otros elementos de las luchas sociales emprendidas después por la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda o la oposición a las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos español y europeo. Igualmente, el visitante puede ver obras de los españoles **Diego del Pozo Barriuso** (1974, España), **Anxela Caramés** (1977), **Carme Nogueira** (1970) y **Uqui Permuí** relacionadas con el feminismo como fenómeno global, que ha protagonizado las mayores movilizaciones ciudadanas en España.

La Colección se ocupa de la expansión de la construcción en España, que cobró especial relevancia en el Levante. Además de presentar proyectos arquitectónicos como el **Federico Soriano** (1960) y **Dolores Palacios** para el Concurso del Centro Cultural de Benidorm de 1996, o el estudio sobre el turismo en el Mediterráneo español, realizado en 1998 por la oficina de arquitectura holandesa **MVRDV**, se pueden contemplar obras de **Rogelio López Cuenca** (1959, España) sobre la resistencia

vecinal frente al urbanismo depredador. El estallido de la burbuja inmobiliaria como consecuencia de la crisis financiera global motivó obras como las de **Isaías Griñolo** (1963), que critica la política de desahucios y defiende la lucha por el derecho a la vivienda, o de **María Ruido** (1967), que denuncia los abusos del capitalismo.

COLECCIÓN: Salas Edificio Sabatini 1
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Tras mostrar los efectos del hipercapitalismo en China a través del cine de **Wang Bing** (1967), el recorrido aborda alternativas para otra realidad social desde perspectivas distintas de artistas españoles como **Ignasi Aballí** (1958), **Jorge Ribalta** (1963), **David Bestué** (1980), **Loreto Martínez Troncoso** (1978) o **Asier Mendizabal** (1973) o **María Bleda** (1969) y **José María Rosa** (1970).

Más allá de los aspectos económicos del neoliberalismo, criticados también por la artista bosnia **Maja Bajevic** (1967), se analiza la situación internacional a través de la obra de **Daniel García Andújar** (1966, España) tras la caída del Muro de Berlín y los atentados terroristas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, ataque que inaugura la entrada en el siglo XXI difundiendo el terror en lugar de esperanza. Precisamente, **Miriam Cahn** (1941, Suiza) aparece aquí con una serie de trabajos donde retrata los muros, las fronteras y los éxodos. Frente a este panorama, marcado igualmente por las desigualdades, algunos artistas ponen

en el foco en la importancia de existir en relación con los demás. Es el caso, desde connotaciones éticas, de **Andrea Buettner** (1972, Alemania) o el fotógrafo **Marc Pataut** (1952, Francia).

En las siguientes salas se muestran los trabajos audiovisuales de cuatro mujeres: **Dora García** (España, 1965), **Rosa Barba** (Italia, 1972), **Angela Melitopoulos** (Grecia, 1961) e **Hito Steyerl** (Alemania, 1966), quienes reflexionan, respectivamente, sobre la construcción de la ficción y los mecanismos de representación de lo real, la huella que el progreso y la acción humana dejan en los territorios, el impacto político y social causado por la proliferación de imágenes y por el uso de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana y sobre la crisis de deuda y migratoria de Grecia durante la pasada década.

También hay un espacio para conflictos de otros escenarios geopolíticos mundiales, como el Líbano, que ocupa una posición sensible en la cartografía de las erupciones en Oriente Medio. Aquí el espectador puede ver el trabajo de artistas locales que forman parte de la generación de la posguerra civil como **Walid Raad** (1967) y **Marwan Rechmaoui** (1964), interesados ambos en interpretar la memoria del conflicto y la historia contemporánea de su nación.

Tras mostrar la obra de reivindicación ecologista de **Joan Jonas** (EE.UU, 1936) y los paisajes de **Carmen Laffon** (España, 1934-2021) -procedente de las donaciones de Helga Müller de Alvear, y Colección Mario Losantos- el recorrido de esta parte de la Colección finaliza con una referencia a *Tiempos incompletos (Chile, primer laboratorio neoliberal)*, una exposición que proponía un diálogo entre dos artistas chilenos contemporáneos, **Patrick Hamilton** (1974) y **Felipe Rivas San Martín**

(1982), y la revuelta estudiantil feminista de mayo de 2018. A modo de epílogo, en esta sala se recupera aquel proyecto que sitúa el golpe de Estado de Pinochet como origen del neoliberalismo.

Por otro lado, de la primera década del siglo XXI también se presenta en la Sala de Protocolo de Sabatini la instalación *Visión de la pintura occidental* (2002), de la Colección Juan Várez, en la que el artista **Fernando Bryce** (Perú, 1965) recrea el *Museo de Reproducciones Pictóricas* a través de réplicas fotográficas de treinta y nueve de sus piezas, entre las que se reconoce, por ejemplo, *La Gioconda* de da Vinci. El citado museo vio la luz en la Universidad de San Marcos de Lima en 1951 en el marco de la política de difusión cultural impulsada por la UNESCO. Se trata de un archivo que funcionó como un sistema de organización del conocimiento tras la Segunda Guerra Mundial. La instalación se completa con noventa y seis dibujos en los que Bryce, reproduce cartas y facturas extraídas de los archivos de la institución para recorrer su historia.

Asimismo, una amplia sala de la planta tercera del edificio Sabatini muestra la obra **Küba** (2004), de **Kutluğ Ataman** (1961, Turquía), que ha sido donada al Museo por Francesca Thyssen-Bornesmiza y la Thyssen Bornesmiza Art Contemporary Collection. El artista convivió con los habitantes de Küba, uno de los suburbios más notorios de Estambul, una especie de favela que agrupa hoy a varios cientos de refugiados temporales en casas improvisadas. Gracias a la solidaridad interna que los vecinos han ido configurando, brinda protección contra los ataques violentos del exterior, también del terror político. Durante su convivencia Ataman filmó sus historias de vida que se presentan en una instalación compuesta por varias decenas de televisores antiguos con un asiento que permite un visionado individual.

COLECCIÓN. Salas Edificio Sabatini 3
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Apoyo al arte latinoamericano a través de:

Patrocina: **INDITEX**

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

CRÉDITOS

Dirección del proyecto y comisariado:

Manuel Borja-Villel y Rosario Peiró

Comisarios:

Lluís Alexandre

Cristina Cámara

Lola Hinojosa

Agar Iedo

Isabella Lenzi

Fernando Marza

Salvador Nadales

Asistentes del comisariado:

Irene Chacón

Raúl Martínez

Francisco Rojas

Comité Científico:

Carles Guerra

Germán Labrador

Jordana Mendelson

Dirección de coordinación y montaje:

Carolina Bustamante

Almudena Díez

Coordinación:

Ruth Gallego

Carla Giachello

Teresa López

Sonia Pastor

Arquitectura:

Rafael M. Hernández

Jesús Vicente

Restauración:

Paloma Calopa

Manuela Gómez

Pilar Hernández

Biblioteca y archivo:

Guillermo Cobo

Ida Morán

Registro de obra de arte

Raquel Gómez

Laura González

Carmen Morais

Mar Ortega

Pureza Villaescuerna

Guillermo Villaumbrales

Montaje

HORCHE S.A