

HISTORIAS DE LA VIDA MATERIAL

2 de abril 2011 / 4 de septiembre 2011

1. La Colección Helga de Alvear

La Colección Helga de Alvear es el resultado de adquisiciones que se han ido realizando a lo largo de los últimos cuarenta años y que configuran un mapa de las inquietudes e intereses de la coleccionista, pero posee, dentro de la gran amplitud de sus elecciones, un enorme potencial para la comprensión de la evolución del arte más reciente.

En su formulación actual (la colección se encuentra en un proceso de construcción permanente) posee más de dos mil obras de autores contemporáneos internacionales.

En la amplitud de elecciones que la colección evidencia, se manifiesta una clara apertura hacia contextos culturales y creativos muy diversos que posibilitan estrategias comisariales y expositivas variadas en el contexto de una institución como es la Fundación Helga de Alvear.

2. La exposición *Historias de la vida material*

El eje central de esta exposición es un intento por encontrar una de las vías más significativas de la evolución del arte a lo largo del siglo XX, con un énfasis específico en los contextos de la posguerra, y que pasa por el encuentro de la producción artística y la materialidad de lo cotidiano.

Si trazamos un meridiano entre la idea de vida moderna tomada de Baudelaire (con su connotación de inestabilidad, mutabilidad y contingencia), donde el artista es un coleccionista de tipos sociales – lo que constituye una tipología recurrente en varias formas de arte desde el modernismo – y la idea de vínculo entre arte y vida que atraviesa las segundas vanguardias, encontramos una constante de interés por la materialidad de las relaciones que poseen expresiones muy diversas.

2 abril 2011 / 4 septiembre 2011

3. Las coordenadas recorridas en la exposición

Es a partir de esas diversidades que esta exposición se construye, partiendo del principio de que la materialidad a la que se refiere el universo artístico atraviesa varias instancias de lo real:

Por un lado, **el acento en las relaciones materiales de producción**, en los canales de circulación de bienes, de mano de obra, con una atención particular a las diversas variantes políticas que configuran la obra de muchos artistas, como es el caso de Allan Sekula, João Louro, Fernando Bryce o Adriana Varejão. En sentido literal, el espacio de las relaciones materiales de producción conlleva para el interior de lo artístico (y por tanto de lo que es por su naturaleza ficticia) el universo de lo social y de lo político, ya sea a través de la apropiación de la modernidad del marxismo - Marx fue contemporáneo de Flaubert y de Courbet – ya sea a través de micro-ficciones de lo cotidiano que desencadenarán la biopolítica a partir de Guy Debord, en los años cincuenta del siglo pasado. De esta forma, la idea de materialidad, considerada en su vínculo con lo social, encuentra un vehículo peculiar en lo fotográfico, en la medida en que, como apunta Jeff Wall, la fotografía es el dispositivo que se refiere más directamente a la utopía de la participación o inclusión del arte en el mundo, haciendo por tanto olvidar una metamorfosis del mundo para la cámara.

Por otro lado, **la presencia de la materialidad de las relaciones con los objetos cotidianos**, con los gestos que componen la existencia y moldean los cuerpos, como es el caso de las acuarelas de Tony Ousler, de las imágenes de Thomas Ruff, de la escultura de Julião Sarmento, de la obra de Elmgreen & Dragset, conforman aquello que podríamos llamar una materialidad de las relaciones mnemónicas con el mundo y con los cuerpos.

Por último, **la materialidad de la construcción y de la propia materia del mundo como configuradora de las relaciones espaciales y físicas** que definen una posibilidad de vida presente, como en la obra de Ángela de la Cruz, José Pedro Croft, Dan Graham, Thomas Schütte, o en el

Historias de la vida material

momento vital que representa el conjunto de trabajos de Gordon Matta-Clark que, en cierto modo, constituyen el centro de donde emanan las relaciones físicas que propone esta exposición.

Sin embargo, estos ejemplos de relaciones físicas se extienden también a otros recorridos, aunque estén marcados por la **subjetividad de las relaciones personales o conceptuales**, como es el caso de Helena Almeida - en un momento de insólita reaparición en las imágenes de Artur Rosa -, de Lawrence Weiner o de la materialidad del gesto cinematográfico de John Baldessari, por citar sólo algunos de los artistas de la exposición.

Por lo tanto, en una primera instancia, esta exposición trata del continuo entre las relaciones sociales de producción, las relaciones subjetivas establecidos entre los sujetos en la creación de un campo de intersubjetividades y las relaciones físicas con el espacio que configuran una posibilidad de experiencia colectiva.

En una palabra, trata de las relaciones de inmanencia.

En cierto sentido, *Historias de la vida material* intenta realizar el mapa de los diversos modos de relación entre cuerpos, entre espacios, entre poderes, que componen las ficciones que llamamos realidad.

4. El caso de Gordon Matta-Clark

El centro físico de la exposición está constituido por un notable conjunto de obras de Gordon Matta-Clark, todas en soporte de papel, diseños y fotografías. Es probable que, en la constelación de artistas de la generación llamada minimal, Gordon Matta-Clark y el proyecto *Anarchitecture* (en las diversas acepciones que fue atravesando el término en sus textos y sus obras) encarnen una pasión por la materialidad de la ciudad ligada a una potencia crítica que sería decisiva para sucesivas generaciones de artistas.

En la conjugación de estas tipologías de diseño y de las fotografías queda plasmada una cartografía de la obra de Gordon Matta-Clark en las referencias que ésta efectúa con relación al tema de la performatividad y la

2 abril 2011 / 4 septiembre 2011

representación, con relación al tema de la fisicalidad de la memoria colectiva presente en la arquitectura y en sus restos, y con una poética de lo social, en la relación con el cuerpo y la ausencia y, por último, en la naturaleza cinemática del espacio.

Como dice Henri Lefèvre, el cuerpo segrega espacio y la obra de Matta-Clark es una de las manifestaciones más complejas de esa capacidad de secreción, de la representación física de un cuerpo que es al mismo tiempo real y metafórico, operativo y disfuncional.

5. Por último

Es a partir de esa ambivalencia entre la invocación de lo real y una compulsión metafórica en lo que se define la exposición.

Quizás sea a partir de esa relación de reconocimiento y extrañamiento (como ocurre con los cuerpos apagados de las imágenes de Baldessari, o con los colapsos de esa matriz de la pintura que –desde el Renacimiento- es la tela, en el caso de Ángela de la Cruz, como en los modelos habitacionales de Thomas Schütte, los desechos preciosos de Susan Collis, la sutil memoria del cuerpo en Gabriel Orozco o la teatralización de lo político en Stan Douglas, por citar algunos casos) como se define este proyecto expositivo.

En última instancia, el intento es encontrar el espacio entre las imágenes, los objetos, y las marcas de las acciones, la materialidad de un desempeño que, por su convivialidad establece un campo para compartir. Con nosotros, porque la materialidad de la vida es el lugar segregado, corporal y físico donde la extrañeza del sentido puede acechar.

DELFIM SARDO

Historias de la vida material

c e n t r o d e
a r t e s v i s
u a l e s f u n
d a c i ó n h e
l g a d e a l v
e a r C Á C E R E S

Horarios

2 de abril a 30 de Septiembre Martes a Sábado: 10:00-14:00 / 18:00-21:00
Domingo: 10:00-14:30

Octubre a 9 de Enero 2011 Martes a Sábado: 10:00-14:00 / 17:00-20:00
Domingo: 10:00-14:30

Cerrado todos los Lunes del año y los días 25 de Diciembre y 1 de Enero

entrada gratuita

localización

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
Calle Pizarro, 8
10003 Cáceres (España)
Tel. +34 927 626 414 Fax: +34 927 226 853
general@fundacionhelgadealvear.es
www.fundacionhelgadealvear.es