

EXPOSICIÓN

CÓMPLICES DEL ARTE español contemporáneo

Juan Muñoz, *Dos figuras, una empujada dentro del muro*
Fundación Helga de Alvear, Madrid-Cáceres

Apertura al público: Del 10 de mayo al 22 de julio de 2012
Laborables y festivos: 11:00 a 20:00 horas
Miércoles: 10:00 a 15:00 horas
Fundación Canal - Mateo Inurria 2 - Madrid

Presentación a medios: 9 de mayo de 2012

Produce: Fundación Canal
Comisario: Rafael Doctor

COMUNICACIÓN

Pamela Pacheco pamelapacheco@fundacioncanal.es
Leticia Monreal leticiamonreal@fundacioncanal.es

www.fundacioncanal.com

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN	4
III.	PARTICIPANTES	6
IV.	LISTADO DE OBRAS	14
V.	COMPLICIDADES EN EL ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO ..... Por Rafael Doctor, comisario de la exposición	15
VI.	ACTIVIDADES PARALELAS ..... Visitas- talleres para familias Visitas guiadas para grupos y visitas privadas Fichas didácticas para el profesorado	19

Materiales Prensa:

En el **CD** y **DVD** que acompaña al dossier de prensa encontrará toda la documentación gráfica y audiovisual y la información escrita sobre la exposición.

El catálogo de esta exposición incluye el reportaje audiovisual dirigido y producido por la directora de cine Chus Gutierrez.

I. INTRODUCCIÓN

España es un país en el que el genio se encuentra a la vuelta de la esquina. Muchos de los grandes nombres del arte universal son españoles y España cuenta con nombres fundamentales cuyas aportaciones han ido revolucionando sucesivamente la Historia del Arte.

También es sabido que la inspiración tiene que encontrar al genio trabajando, pero en pleno Siglo XXI los artistas necesitan más que su genio y ese momento de inspiración. El arte en la actualidad da lugar a una industria con un delicado engranaje; es la suma de sus muchas ruedas en ajustada armonía la que permite que la obra de arte tenga lugar y llegue a la sociedad. Si no contara con la complicidad de galeristas, coleccionistas, gestores, críticos, comunicadores, académicos... el artista estaría aislado y su obra, en la mayoría de los casos, no llegaría a existir.

Esta exposición está dedicada a la labor de esas personas que invierten su tiempo, su trabajo, su patrimonio y, en ocasiones, toda una vida en el arte contemporáneo español. A esas personas que sin ignorar ni desatender el panorama artístico internacional luchan por lo nuestro, que miran afuera sin dejar de mirar adentro, y que apuestan fuerte para que el arte español disfrute de una buena salud en un entorno no siempre fácil: a los *cómplices del arte español contemporáneo*.

Para dar un paso más en su propósito de divulgar el arte contemporáneo, la Fundación Canal ha querido difundir entre el gran público la existencia de estas complicidades y de sus respectivos cometidos, y mostrar cuán necesarios son para el mundo del arte. Convertir este concepto en una exposición resultaba especialmente complejo, y por ello el comisariado debía ostentarlo uno de los mayores concedores del arte contemporáneo español y de su entramado, Rafael Doctor.

II. CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

“CÓMPLICES DEL ARTE español contemporáneo” es una exposición de artes plásticas, producida por la Fundación Canal, cuyo propósito es dar visibilidad a aquellas personas que, a través de las diferentes formas que existen de apoyar, sustentar, impulsar o gestionar la obra artística contemporánea en España, hacen posible que ésta tenga lugar y llegue a nuestra sociedad. Galeristas, coleccionistas, gestores, críticos, comunicadores, académicos... aportan una visión del arte contemporáneo español de los últimos 25 años, desde una óptica nunca abordada anteriormente.

Para llevar a cabo esta exposición se han seleccionado 23 personas relevantes del mundo del arte que han destacado de forma especial por su contribución y apoyo al arte contemporáneo español en las dos últimas décadas. La muestra cuenta, además, con un reportaje, producido y dirigido por la directora de cine Chus Gutiérrez, a través del cual cada invitado argumenta el motivo por el que ha elegido esa obra en concreto. La exposición, por tanto, está compuesta por **23 invitados, 22 artistas, 23 obras de arte y 1 reportaje**.

Los 23 *cómplices* implicados en esta muestra pertenecen a varios ámbitos del mundo del arte:

GALERISTAS:

Juana de Aizpuru elige una obra de Luis Claramunt.
Helga de Alvear elige una obra de Pepe Espaliú.
Antoni Estrany y Angels de la Mota eligen una obra de Francesc Ruiz.
Soledad Lorenzo elige una obra de Pablo Palazuelo.

COLECCIONISTAS:

Marcos y Elena Blanco eligen una obra de Carlos León.
Pilar Citoler elige una obra de Adrián Navarro.
Fernando Meana elige una obra de Juan Uslé.
Emilio Pi elige una obra de Ibon Aranberri.
Carlos Rosón elige una obra de Ignasi Aballi.
Julio y Fina Sorigué eligen una obra de Juan Zamora.
José Antonio Trujillo elige una obra de Primož Bizjak.

CRÍTICOS:

Pablo Llorca elige una obra de *Anónimo*.
Laura Revuelta elige una obra de Juan Muñoz.
Elena Vozmediano elige una obra de Josechu Dávila.

GESTORES:

Rosina Gómez Baeza elige una obra de Eulalia Valldosera.

José Guirao elige una obra de Carmela García.

José María Viñuela elige una obra de Jorge Galindo.

SECTOR ACADÉMICO:

Juan Vicente Aliaga elige una obra de Pepe Espaliú.

Estrella de Diego elige una obra de Cristina Lucas.

José Jiménez elige una obra de Luis Gordillo.

SECTOR COMUNICACIÓN:

Borja Casani elige una obra de Manuel Saiz.

Maria Pallier elige una obra de Sergio Prego.

Rafael Sierra elige una obra de Miquel Navarro.

El hecho de reunir a todas estas personas destacadas en el mundo del arte, a la que asisten no como espectadores sino como protagonistas por primera vez, supone un hecho único e irrepetible.

España es hoy una potencia relevante en cuanto a creación artística contemporánea. Esta situación es relativamente novedosa, ya que hasta finales de los años 90 del siglo pasado tanto la creación artística como el mercado del arte moderno y contemporáneo en nuestro país, y de forma más notoria en Madrid, estaban a gran distancia del de los países de nuestro entorno.

La buena salud actual del arte contemporáneo en España se debe no sólo a los artistas, sino también a la labor de individuos que orbitan en torno a ellos, que apoyan, financian, sustentan, impulsan o gestionan la obra artística contemporánea en España y hacen posible que ésta tenga lugar y llegue a nuestra sociedad. Es a estos galeristas, coleccionistas, críticos, gestores culturales, periodistas o profesores a quienes está dedicada la exposición, quienes conforman el hilo conductor a través del cual se aportarán diferentes miradas desde las distintas actividades que desarrollan.

III. INVITADOS

JUANA DE AIZPURU (Galerista)

En 1955 comienza su actividad en Sevilla, donde entra en contacto con los artistas más vanguardistas de la ciudad. Allí abre en 1970 su propio espacio que permanecerá abierto hasta 2004. En 1983 abre en Madrid la que hoy sigue siendo una de las galerías principales de la ciudad. Ha sido una de las grandes pioneras en trabajar simultáneamente con artistas locales, nacionales e internacionales de primera magnitud. En 1982 pone en marcha la primera feria de arte contemporánea española, ARCO'82, que dirigirá hasta 1986. En 2004 pone en marcha y dirige la I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la Medalla de Andalucía o el Premio Arte y Mecenazgo.

Obra elegida: *Naufragio*, de la serie *Naufragios y tormentas* (1999). Óleo sobre tela. LUIS CLARAMUNT. Colección Galería Juana de Aizpuru.

JUAN VICENTE ALIAGA (Profesor, escritor y comisario)

Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Es autor de numerosos libros y colaborador habitual de la revista *Artforum International Magazine*. Tiene también una reconocida trayectoria como comisario de exposiciones.

Obra elegida: *Nido* (1993). *Performance/video*. Duración: 15'20". PEPE ESPALIÚ. Colección del MUSAC.

HELGA DE ALVEAR (Galerista y coleccionista)

Coleccionista desde mitad de la década de los sesenta, a finales de los ochenta empieza a trabajar con la mítica Juana Mordó. En 1984, tras la muerte de ésta, asumirá la dirección del proyecto que paulatinamente virará hasta establecer una nueva línea absolutamente personal. En 1995 abre una nueva galería con su propio nombre y con un proyecto renovado en el que apuesta por autores internacionales de primera magnitud junto a nuevos autores españoles. En 2006 constituye la Fundación Helga de Alvear destinada a gestionar su colección privada en Cáceres. En 2007 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Obra elegida: *Carrying VI* (1992). Hierro. PEPE ESPALIÚ. Colección Fundación Helga de Alvear, Madrid-Cáceres.

JOSEFINA BLASCO Y JULIO SORIGUÉ (Coleccionistas)

En 1985 el fundador de una de las principales industrias de áridos catalanas y su esposa constituyen la Fundación Sorigué, que desde entonces desarrolla actividades sociales y educativas en el contexto de Lleida. En estos momentos la Fundación posee una colección de más de quinientas obras de arte contemporáneo de importantes artistas nacionales e internacionales.

Obra elegida: *Soplando una flor* del proyecto *Cuando aire y nubes* (2008). Proyección digital sobre cuaderno de papel. JUAN ZAMORA. Colección Josefina Blasco y Julio Sorigué.

BORJA CASANI (Editor)

Ha sido fundador y director de algunos de los proyectos editoriales más importantes surgidos en Madrid en las últimas décadas: *La Luna de Madrid*, *Sur Express*, *Arena Internacional*, *El Europeo*, y co-director, junto a Alberto García-Álix, de la colección literaria *Los libros del cuervo*. Desde 1994 dirige el sello musical *El Europeo-Música* y la colección de libro-discos *LCD El Europeo*. Igualmente, ha colaborado en las secciones culturales de medios como *ABC*, *Diario 16* o *El País*. En la actualidad es codirector de la galería *Moriarty* y del proyecto editorial *El Estado Mental*.

Obra elegida: *Public Display of Affection* (2010). Videoinstalación performativa. MANUEL SAIZ. Colección galería Moriarty.

PILAR CITOLER (Coleccionista)

Estudió Medicina y Estomatología en Zaragoza y en Madrid. Su colección, actualmente conocida como *Circa XX*, incluye más de 1.300 piezas. Es miembro del Patronato del MNCARS-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que presidió entre 2007 y 2010. Su labor como coleccionista ha sido reconocida por la Asociación de Amigos de ARCO, que en 2005 le entregó el Premio al Coleccionismo Privado, y por el Ministerio de Cultura, que en 2006 le concedió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Obra elegida: *Sphere 5* (2010). Óleo, acrílico e impresión digital sobre lienzo. ADRIÁN NAVARRO. Colección circa XX- Pilar Citoler.

ESTRELLA DE DIEGO (Profesora, escritora y comisaria)

Catedrática de Arte Contemporáneo, es autora de numerosas publicaciones. En la actualidad es columnista habitual del diario *El País* y dirige la colección «Serie Azul Mínima» de la Editorial Siruela. Ha sido además comisaria de destacadas exposiciones. En 2010 recibe la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Obra elegida: *La liberté raisonnée* (2009). Video 4'18". CRISTINA LUCAS. Colección Galería Juana de Aizpuru.

ANTONI ESTRANY Y ÀNGELS DE LA MOTA (Galeristas)

En 1996 la galerista Àngels de la Mota y el marchante Antoni Estrany unen sus galerías y crean en Barcelona la galería Estrany-de la Mota. Desde entonces su trabajo ha estado marcado por la independencia de su programación y el apoyo a propuestas de difícil acogida en el mundo galerístico que incluía tanto a artistas ya consagrados como a jóvenes que apostaban por los más novedosos formatos. Por ello han recibido numerosos reconocimientos, el último el Premio GAC 2011, que le otorgaron las cuatro asociaciones de galeristas de Cataluña.

Obra elegida: *Kiosk Donwtown* (2006). Instalación. FRANCESC RUÍZ. Colección MUSAC.

ROSINA GÓMEZ-BAEZA (Gestora cultural)

Licenciada en Literatura y Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge. Fue Directora de ARCO-Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid entre 1986 y 2006, años en los que creó y dirigió la Fundación ARCO y la Asociación de Amigos de la feria. Fue Directora de la LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial (2007-2011) situado en su Gijón natal. Entre 2005 y 2008 fue Presidenta del IAC-Instituto de Arte Contemporáneo. En 2008 el Ministerio de Cultura le otorgó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por su dedicación al fomento y la difusión del arte, la cultura y el patrimonio artístico.

Obra elegida: *Exit #3 (Sortida)*, de la serie *Quemaduras* (1991). Copia color sobre madera. EULÀLIA VALLDOSERA. Colección Rosina Gómez- Baeza.

JOSÉ GUIRAO (Gestor cultural)

Desde 2001 es director de La Casa Encendida de la Obra Social Caja Madrid. Previamente ha sido director de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía (1988 - 1993), donde desarrolló proyectos como el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, el plan director del CAAC-Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, o la creación del IAPH-Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. En 1993 es nombrado director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Fue director del MNCARS-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2000.

Obra elegida: *Ofelia I* de la serie *Ofelias* (2001). Fotografía color siliconada bajo metacrilato. CARMELA GARCÍA. Colección Galería Juana de Aizpuru.

JOSÉ JIMÉNEZ (Profesor, escritor, comisario y gestor cultural)

Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, fue fundador y director del Instituto de Arte y Estética de Madrid en los años noventa. Posteriormente ha sido director del Instituto Cervantes de París (2004 – 2007) y director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2007 – 2009). Es autor de numerosas publicaciones y ha colaborado con distintos medios como *Informaciones*, *Diario 16* o *El País*. Entre 1995 y 2008 ha sido firma habitual de *El Cultural*, y desde 2008 del *ABCD de las Artes y las Letras*.

Obra elegida: *Dios Padre, Dios Madre* (1996). Acrílico sobre lienzo. LUIS GORDILLO. Colección Luis Gordillo.

SOLEDAD LORENZO (Galerista)

En 1974 comienza su andadura en el mundo galerístico, primero con Fernando Guereta, y al cabo de dos años con la Galería Theo de Madrid, donde trabajó durante siete años. Tras una breve vinculación con el Ministerio de Cultura abre en 1986 su propio espacio, que es hasta la actualidad uno de los ejes esenciales del galerismo español. En 2005 el Ministerio de Cultura le otorgó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes; en 2009 recibe The European Gallery Award otorgado por FEAGA-Federaton of European Art Gallery Association como reconocimiento a toda una carrera, y en 2012 es galardonada en la categoría de Galerista con el Premio Arte y Mecenazgo.

Obra elegida: *De Somnis II* (1997). Óleo sobre lienzo. PABLO PALAZUELO. Colección Galería Soledad Lorenzo.

PABLO LLORCA (Crítico de arte, director de cine y comisario)

Licenciado en Geografía e Historia, comenzó en la década de los ochenta su carrera como cineasta con la creación de la productora *La Bañera Roja* —actualmente, *La Cicatriz*-. Desde 1996 es corresponsal en España de la revista *Artforum International Magazine*, y fue coordinador de la sección de Cine y Vídeo de *Exit Express* entre 2004 y 2011. Ha sido comisario de relevantes exposiciones.

Obra elegida: *Dinamarca* (2000). C-print. ANÓNIMO. Colección Pablo Llorca.

MARCOS MARTÍN BLANCO Y ELENA RUEDA (Coleccionistas)

El matrimonio formado por Marcos Martín Blanco y Elena Rueda tomó sus primeros contactos con el arte contemporáneo en el año 1979 cuando solicitaron la colaboración del artista Gerardo Rueda, primo de ella, para construir su casa en Segovia, e incluyó obras del grupo *El Paso*. En 2006 presentaron al público en esa misma casa una selección de las 850 piezas que hoy componen la conocida como Colección M.E.R. —denominación que responde a las iniciales de los nombres del matrimonio y su hijo Rafael Martín Rueda—. En 2004, la Asociación de Amigos de ARCO, reconoce su labor con el Premio al Coleccionismo Nacional Privado.

Obra elegida: *Galisteo* (1998). Óleo sobre lienzo. CARLOS LEÓN. Colección Carlos Martín Blanco y Elena Rueda.

FERNANDO MEANA (Coleccionista)

Abogado especializado en Derecho Marítimo, inició su colección en el año 1968 cuando el escultor Vicente Larrea le regala, como regalo de boda, una de sus obras. Un año después, con su esposa María Victoria Larrucea, compran otra obra del artista Bonifacio Alfonso, a la que le seguirán otras tantas de los artistas vascos más relevantes del momento. A este primer periodo le seguirán un segundo, de comienzos de los ochenta enfocado en el interés por el panorama general del arte español, y un tercero, desde mediados de los noventa, en el que se integra ya a los grandes nombres del panorama internacional. En 2007 la Asociación de Amigos de ARCO le concede el Premio al Coleccionismo Privado.

Obra elegida: *Costuras de piel* (2001). Técnica mixta sobre madera. JUAN USLÉ. Colección Fernando Meana.

MARIA PALLIER (Directora de programa de TV)

Estudió Ciencias Económicas y Periodismo en Graz y Viena. Desde 2008 es la directora del programa *Metrópolis* que emite en La 2 de TVE, de cuyo equipo de redacción forma parte desde 1995. Entre 1990 y 1995 fue directora de la agencia *Trimarán Arts Promotion*, dedicada a la distribución y organización de eventos relacionados con el videoarte, el cine experimental y el arte inter-media. Ha sido productora y directora de CIBERRIA-Symposium Internacional de Arte y Cultura Electrónica de Bilbao (1995) y miembro del Comité Asesor y comisaria de la sección de videoarte de ARCO Electrónico (1997-1999).

Obra elegida: *Tetsuo, Bound to Fail* (1998). Vídeo. 17'30". SERGIO PREGO. Colección MUSAC

EMILIO PI Y ELENA FERNANDINO (Coleccionistas)

El matrimonio Pi-Fernandino ha reunido una colección que, desde sus inicios en los primeros años de la década de los noventa, está directamente ligada a los géneros derivados de la expansión del vídeo como medio artístico. Ambos afirman ser deudores directos de los *Encuentros de Pamplona de 1972*, el festival de vanguardia internacional más amplio y significativo de la historia reciente de España. La Asociación de Amigos de ARCO les reconoció en 2010 su labor entre el coleccionismo nacional.

Obra elegida: *Puente internacional* (2003). Instalación. IBON ARAMBERRI. Colección Emilio Pi y Elena Fernandino

LAURA REVUELTA (Periodista de cultura y comisaria)

Es la actual redactora jefe *ABCD de las Artes y las Letras*, suplemento cultural del diario ABC, en donde empezó a trabajar en 1998 como cronista del panorama cultural del que fuera el suplemento nacional del mismo diario, *Blanco y Negro*. También ha ejercido como comisaria de exposiciones como *Diez +: Arte contemporáneo español en los Premios ABC* (Instituto Cervantes, Nueva York, 2009).

Obra elegida: *Dos figuras, una empujada dentro del muro* (1997). Escultura: resina de poliéster, arena, espejo y madera. JUAN MUÑOZ. Colección Fundación Helga de Alvear, Madrid-Cáceres.

CARLOS ROSÓN (Coleccionista)

Arquitecto afincado en Pontevedra, inició en 1993 su colección, que comenzó siendo únicamente de artistas nacionales hasta que en el año 2000 se abre definitivamente a la adquisición de arte contemporáneo internacional. Hasta la fecha ha reunido más de 250 piezas de 140 autores, que son exhibidos y custodiados en la sede de la Fundación RAC-Rosón Arte Contemporáneo, fundada en 2007. En ella ha implantado un programa de residencias y actividades pedagógicas y formativas. La Asociación de Amigos de ARCO le entregó en 2009 el Premio al Coleccionismo Nacional Corporativo.

Obra elegida: *Reflexiones* (2005). 32 c-prints. IGNASI ABALLÍ. Colección Fundación RAC.

RAFAEL SIERRA (Periodista de cultura y comisario)

Arquitecto e historiador del arte, es el actual director de la revista mensual *Descubrir el Arte* del grupo Unidad Editorial al que pertenece el diario El Mundo, periódico en el que trabajó en la sección de cultura desde sus inicios. Es además miembro del equipo de coordinación de *Cuadernos del IVAM*. Ha comisariado exposiciones para instituciones como el Centro Cultural Bancaja, el Shanghai Urban Planning Exhibition Center, la Cidade da Cultura de Galicia o el IVAM.

Obra elegida: *Figuras para la batalla blancas C.* (2008). Aluminio marino macizo pintado. MIQUEL NAVARRO. Colección Miquel Navarro

JOSÉ ANTONIO TRUJILLO (Coleccionista)

Tras la Colección López y Trujillo se encuentra el matrimonio formado por José Antonio Trujillo, un alto ejecutivo del sector financiero, y su mujer Elsa López, y hasta la actualidad han reunido alrededor de 500 piezas de los autores más reseñables dentro del panorama internacional del arte contemporáneo. A finales de 2008 abrió un lugar concebido como punto de encuentro en el que mostrar obra -no sólo perteneciente a su colección- a través de las exposiciones ideadas por comisarios invitados. La Asociación de Amigos de ARCO le entregó en 2009 el Premio al Coleccionismo Nacional Particular.

Obra elegida: *Cárcel de Carabanchel nº 3, Madrid* (2008). Lambda siliconada en metacrilato. PRIMOŽ BIZJAK. Colección José Antonio Trujillo

JOSÉ MARÍA VIÑUELA (Gestor cultural)

Arquitecto formado en Madrid y Hamburgo, es desde 1982 director de la Colección del Banco de España. Anteriormente, entre 1978 y 1981, fue director del departamento de Exposiciones y Museografía en el Museo Municipal de Madrid —actual Museo de Historia—. Es miembro del Patronato del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Badajoz), y del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres).

Obra elegida: *Calcinaciones* (1990). Técnica mixta sobre tela. JORGE GALINDO. Colección Banco de España.

ELENA VOZMEDIANO (Crítica de arte)

Licenciada en Historia del Arte es crítica de arte y escribe semanalmente para *El Cultural* de El Mundo, en cuyas páginas ha publicado cerca de 600 artículos. Ha trabajado para la revista *Arte y Parte* y ha escrito para numerosas revistas especializadas. Es miembro del Instituto de Arte Contemporáneo, del que fue presidente entre 2008 y 2011. En febrero de 2012 creó el sitio web ART MAD [artmad.info], una guía completa de exposiciones de Madrid.

Obra elegida: *Anulación de la pintura del siglo XVII* (2005). Acción. JOSECHU DÁVILA. Colección Josechu Dávila.

IV. LISTADO DE OBRAS

1. **Dinamarca** (C-print). Anónimo. 2000. (Elegida por Pablo Llorca).
2. **Reflexiones** (32 c-prints). Ignasi Aballi. 2005. (Elegida por Carlos Rosón).
3. **Puente Internacional** (Instalación). Ibon Aranberri. 2003. (Elegida por Emilio Pi).
4. **Cárcel de Carabanchel nº 3** (Lambda siliconada en metacrilato). Primož Bizjak. 2008. (Elegida por José Antonio Trujillo).
5. **Nafragio** (Óleo sobre tela). Luis Claramunt. 1999. (Elegida por Juana de Aizpuru).
6. **Anulación de pintura del Siglo XVII** (Acción). Josechu Dávila. 2005. (Elegida por Elena Vozmediano).
7. **Carryng VI** (Hierro). Pepe Espaliú. 1993. (Elegida por Helga de Alvear).
8. **El nido** (Performance/video). Pepe Espaliú. 1992 (Elegida por Juan Vicente Aliaga).
9. **Calcinaciones** (Técnica mixta sobre tela). Jorge Galindo. 1990. (Elegida por Jose María Viñuela).
10. **Ofelia I** (Fotografía color siliconada bajo metacrilato). Carmela García. 2001. (Elegida por José Guirao).
11. **Dios Padre, Dios Madre** (Acrílico sobre lienzo). Luis Gordillo. 1996 (Elegida por José Jiménez).
12. **Galisteo** (Óleo sobre lienzo). Carlos León. 1998 (Elegida por Marcos y Elena Blanco).
13. **La liberté raisonnée** (Video). Cristina Lucas. 2009 (Elegida por Estrella de Diego).
14. **Dos figuras, una empujada dentro del muro** (Resina de poliéster, arena, espejo y madera). Juan Muñoz. 1997. (Elegida por Laura Revuelta).
15. **Figuras para la batalla blancas c** (Aluminio marino macizo pintado), 2008. Miquel Navarro. (Elegida por Rafael Sierra).
16. **Sphere 5** (Óleo, acrílico e impresión digital sobre lienzo). Adrián Navarro. 2010 (Elegida por Pilar Citoler).
17. **Kiosk Downtown** (Instalación). Francesc Ruiz. 2006. (Elegida por Antoni Estrany y Angels de la Motta).
18. **Public Display of Affection** (Videoinstalación performativa). Manuel Saiz. 2010 (Elegida por Borja Casani).
19. **De Somnis II** (Óleo sobre lienzo). Pablo Palazuelo. 1997. (Elegida por Soledad Lorenzo).
20. **Tetsuo, Bound to Fail** (Video). Sergio Prego. 1998. (Elegida por María Pallier).
21. **Costuras de piel** (Técnica mixta sobre madera). Juan Uslé. 2001. (Elegida por Fernando Meana).
22. **Exit # 3 (Sortida)** (Copia a color sobre madera). Eulalia Valldosera. 1991 (Elegida por Rosina Gómez Baeza).
23. **Soplando una flor** (Proyección digital sobre cuaderno de papel). Juan Zamora. 2008. (Elegida por Julio y Fina Sirogué).

V. COMPLICIDADES EN EL ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Por Rafael Doctor, comisario de la exposición

La obra de arte es el resultado final de un largo proceso en un contexto sociocultural específico en el que, de una forma u otra, participan diferentes personas. El artista es, sin duda, el autor, el que firma e imprime su autoría en la obra final. Es él, una persona concreta, el origen de un pensamiento o una idea propia y, al mismo tiempo, el hacedor de la forma que acaba definiendo lo que entendemos como obra artística. Pero desde que la obra es concebida hasta que es mostrada en la sociedad de la que surge -y a la que va dirigida- son varias las personas que actúan sobre ella, permitiendo que ésta tenga un verdadero desarrollo en el mundo para el que ha sido creada. Todas estas personas actúan sobre la obra de arte aportando algo necesario, algo que a veces no tiene visibilidad o reconocimiento, pero que, sin embargo, forma parte del amplio proceso que toda creación necesita para ser parte del mundo para el que ha nacido.

Si hacemos un rápido repaso por la Historia del Arte, claramente podemos observar cómo la obra nace de un contexto en el que participan diferentes actores. Lógicamente, el artista es el principal pero su rol no es entendido si no somos capaces de ponerlo en relación a otras personas que desarrollan otro tipo de papeles de diferente importancia, dependiendo de cada una de las condiciones específicas de producción que en cada obra se dan. El hombre de las cuevas prehistóricas no pintaba para sí mismo como ser individual; sólo se entiende el acto de sus representaciones dentro de un sistema social complejo en el que participaban, de diferente forma, todos los componentes de la tribu. Cuando se organizaron las primeras estructuras de poder históricas en torno a las primeras ciudades, los artistas actuaron acoplando su técnica a una idea de estado que necesitaba símbolos y formas para protegerse y hacerse respetar. Las esculturas griegas no están realizadas para el deleite de unos pocos, sino para dar sentido a unos valores que querían ser los que rigiesen una nueva sociedad. De la misma forma, el arte que las sociedades cristianas medievales generaron es un arte absolutamente funcional para un mundo concreto con una mentalidad propia y una dinámica y comportamiento determinados. Así, podemos ir recorriendo uno a uno todos los capítulos de la Historia del Arte viendo cómo el artista nunca está aislado y siempre está siendo parte de un amplio engranaje en el que existen otras personas que cumplen un papel también fundamental en todo el proceso de creación. De hecho, podemos observar cómo en la mayor parte de la historia de nuestra civilización la figura del artista ha sido eclipsada por la propia funcionalidad de su creación, no habiéndose requerido en muchísimas épocas de un reconocimiento individual como el que, desde nuestra forma de entender el mundo, solemos otorgar.

Se podría decir que el arte, tal y como hoy lo entendemos, nace en el siglo XV en los Países Bajos asociado a un primer consumo de imágenes pintadas para ser adquiridas por parte de una incipiente primera burguesía, la cual quería introducir en sus casas nuevos símbolos capaces de conferirles un nuevo estatus dentro de la nueva estructura social que estaban conformando. Lo que entendemos como Bellas Artes, hasta ahora únicamente en manos de los estamentos del poder, empezó a habitar los espacios privados de estos comerciantes y profesionales especializados

que se organizaban en torno a las nuevas ciudades. Nació un primer “coleccionismo” ajeno a los estamentos canónicos del poder y, de esta manera, el artista empezó a no sólo servir a la Iglesia o al Estado, sino que comenzó a ser parte de este nuevo mundo que ahora nacía, en el cual aparecían nuevas estructuras sociales.

En el siglo XIX, cuando ya la burguesía se hace definitivamente con las riendas del poder -gracias a la recuperación de la idea de democracia y el impulso de la economía capitalista- y cuando el mundo antiguo se empieza a desprender definitivamente del nuevo orden que surge, es el momento en que se empieza a generar un sentimiento de añoranza del pasado y se potencia la idea del artista como un ser especial, un ser iluminado con una sensibilidad exacerbada y, en este sentido, superior al resto de los mortales. Es entonces cuando se fragua la idea romántica del artista, que hoy aún es la predominante, la que procura que se sublime su papel de una forma absoluta y, de esta forma, oculta en cierta medida todo el resto de conexiones que él mismo tiene con su propio tiempo y con su propio mundo.

Tras un siglo XX convulso en el que se ha replanteado todo tipo de acción artística desde todo tipo de punto de vista posible, el arte pervive en un presente demasiado complejo como para poder entenderlo claramente, pero se trata de un presente en el que podemos observar cómo todo está conectado con todo y cómo el artista, a pesar de estar esencialmente incorporado en un sistema de producción objetual de transacción, no suele estar aislado y necesita el diálogo y el apoyo de las personas que componen su mundo. Estamos en una época en la que todas las disciplinas se mezclan, todas las técnicas, todos los discursos, todas las propuestas se hacen posibles; una época inasible en la que las posibilidades se multiplican y en las que a pesar de la sobreinformación y ansiedad que genera el exceso de propuestas, la creación persiste y se hace, posiblemente mucho más que nunca, indispensable.

Con la exposición **CÓMPLICES DEL ARTE** español contemporáneo, la Fundación Canal pretende poner en marcha un proyecto capaz de dar visibilidad a personas que, a través de las diferentes formas que existen de apoyar, sustentar, impulsar o gestionar la obra artística contemporánea en nuestro país, hacen posible que ésta tenga lugar y llegue a nuestra sociedad, personas que nunca han precisado de un reconocimiento y que, sin embargo, han aportado, de diferente manera, parte de su vida y energía para que el hecho artístico sea una realidad en el mundo en el que viven. Para ello se ha llevado a cabo un proceso mediante el cual se ha realizado una selección de personas, ampliamente implicadas en el arte español en los últimos veinticinco años, y se les ha pedido su complicidad directa para dar forma a este proyecto.

El proceso, aunque complejo en su puesta en marcha, parte de un esquema muy sencillo: a- Planteamiento por parte de la Fundación Canal de la idea de querer hacer un proyecto en el que dar visibilidad a los diferentes sectores de personas y, en general, a las personas mismas que hay detrás de la obra de arte contemporánea en nuestro entorno contemporáneo. b- Elección del comisario y discusiones para acotar la idea del trabajo, mediante el cual se optó por invitar a un número limitado de personas a las cuales se les pediría que eligiesen una obra de arte que les pareciese importante para definir lo que ha sido el arte español contemporáneo de las dos

últimas décadas. c- Formación de un comité provisional no vinculante para discutir las diferentes personas a las que poder implicar en el proyecto y elección definitiva de los participantes. d- Invitación a participar a las 23 personas seleccionadas pertenecientes a los diferentes ámbitos de acción de la obra de arte contemporánea; e- Interacción directa con estas personas a través de una corta entrevista grabada y una sesión fotográfica; f- Gestión de préstamos de las obras de arte; g- Montaje y exposición final.

Si normalmente una exposición colectiva suele partir del desarrollo de una idea planteada por su comisario, en esta ocasión, el comisario -el que escribe esta corta presentación- lo que ha hecho es aceptar una idea planteada desde el seno de la institución y hacerla crecer lo mejor posible a través de los mismos elementos en los que se sustenta la raíz de la cuestión planteada: la complicidad y la generosidad.

De esta forma, la exposición no se plantea con ningún tipo de idea preconcebida si no con un sentido amplio y abierto a lo que cada uno de sus participantes implicados han ido aportando libremente. En este sentido, nos encontramos con una exposición realizada de una manera inversa a como suelen ser realizadas las exposiciones colectivas temáticas que parten de la lógica estructura constructiva, siendo este sentido inverso lo que, en gran medida, confiere un interés especial al proyecto.

23 obras elegidas libremente por 23 personas conforman, por tanto, esta exposición que sólo es posible entenderla desde la premisa de su propia construcción, para la que hay que tener en cuenta que en ningún momento se ha partido de una idea preconcebida; todo lo contrario, ya que en este caso lo esencial no es el conjunto de las obras sino la relación que cada obra tiene con su selector particular.

Como parte esencial de este proyecto hemos llevado a cabo un acercamiento individual con cada uno de los invitados a través del cual les hemos solicitado que nos dejaran fotografiarlos y grabarlos en una corta entrevista en la que ellos nos justificasen, en pocos segundos, el porqué de su elección. El proceso ha sido realmente fascinante ya que cada uno de los invitados ha resuelto el encuentro de una forma absolutamente distinta, dejándose siempre retratar con esa complicidad que desde el principio perseguíamos. El resultado es una serie de magníficos retratos fotográficos de Ignacio Hernando, creados para esta publicación, y un interesantísimo reportaje realizado por la directora de cine Chus Gutiérrez que abre la exposición y que, al mismo tiempo, es parte fundamental del catálogo de la misma.

Este proceso de acercamiento con las personas es lo que da sentido a este proyecto. A través de él hemos podido plantear un cierto juego de complicidad en las que si por una parte la institución reconocía el trabajo aportado por esta persona a lo largo de estos últimos veinte años, la persona por su parte aceptaba este reconocimiento de una forma activa participando en la selección de esa obra particular que da sentido a su implicación verdadera en el sector del arte español contemporáneo. A través de estos rostros y de estas palabras somos capaces de topar ante todo con personas, con individuos que están depositando su confianza en nosotros para mostrarnos como su implicación con el arte es una de sus razones de vida. Ese es el verdadero sentido de este proyecto, el entender que más allá del artista, en ningún momento menospreciado, hay muchas personas que viven absolutamente implicadas en el

hecho creativo contemporáneo. Personas que, como los galeristas, han tenido que trascender la idea de negocio para poner en marcha sus propias empresas en las que arriesgan al máximo para expandir la obra de los artistas que adoptan de una manera absolutamente implicada; o los profesores universitarios, que han optado por vincular su pensamiento al complejo momento presente y, en este sentido, son capaces de engrandecer el discurso que reside en cada obra; o los críticos y comisarios de arte que juegan un papel importantísimo a la hora de ampliar la comunicación y discusión sobre la obra que se produce en este momento; y, finalmente, los coleccionistas, aquellos que dedican sus bienes a la adquisición y custodia de las obras y que mediante su asunción económica hacen posible que el sistema artístico pueda subsistir tal y como lo entendemos hasta la fecha. Diferentes sectores que hay que valorar en sus funciones, cada uno de ellos aporta algo diferente para que el arte contemporáneo pueda seguir siendo un pilar posible en el mundo tan complejo en el que vivimos.

El juego de elecciones planteados ha dado como resultado una selección que, si en buena medida está condicionada por las características específicas de la sala que impiden elegir obras de grandes formatos e instalaciones, dan una idea de las diferentes líneas por las cuales ha circulado y circula el arte español contemporáneo. Podemos observar cómo las cuestiones pictóricas, nuestra vinculación endémica hacia el hecho pictórico sigue siendo una de las raíces más vitales de nuestra creación y cómo al mismo tiempo existe una gran variedad de discursos o posturas ante el hecho artístico; desde la absolutamente participativa, pasando por las que cuestionan el propio medio artístico, hasta las que, como en el caso de la obra anónima elegida por Pablo Llorca, abren el espectro hacia un terreno utópico y absolutamente vital de entender el arte. Es interesante observar cómo son capaces de convivir artistas de diferentes generaciones y diferentes ámbitos, y observar cómo algunos son inmigrantes en nuestro país de la misma forma que otros son emigrantes en otros lugares. No obstante, todas las conclusiones que podamos sacar de esta selección deben ser entendidas como parciales, ya que en ningún momento se ha pretendido hacer un barómetro de la creación contemporánea española, sino hablar de su autoría en cierta medida expandida desde los autores hacia otros implicados.

Este proyecto sólo es posible de entender como un proceso, como un juego incluso, que la propia Fundación Canal ha planteado hacia el medio artístico contemporáneo español o, mejor dicho, como un cierto homenaje hacia los sectores y a las personas que viven y actúan detrás de la obra de arte y que hacen que ésta tenga un sentido propio en el mundo para el que han sido concebidas.

Como comisario que aceptó dirigir este particular reto o juego de implicaciones, quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que desde un principio han participado y que han puesto lo mejor de sí mismas para entender que, ante todo, de lo que se trataba era de hacer evidente un reconocimiento a su trabajo o a su particular actividad vinculada a un sector que hoy más que nunca necesita de nuestra atención, implicación y nuestra complicidad.

Rafael Doctor Roncero

VI. ACTIVIDADES PARALELAS

Visitas- talleres para familias

Como viene siendo habitual, la Fundación Canal organiza, en paralelo a cada exposición, visitas-taller que acercan los contenidos artísticos a niños de 7 a 12 años y a adultos, de una forma lúdica, y de la mano de educadores expertos. Una vez finalizada la visita, se realizan talleres adaptados a cada tramo de edad en los que crearán sus propias obras de arte.

Información y reservas: 91 323 28 72

Visitas guiadas para grupos y visitas privadas

Información y reservas:

91 545 15 06

visitasguiadas@fundacioncanal.es

visitasprivadas@fundacioncanal.es

Fichas didácticas para el profesorado

Con el fin de contribuir a la difusión de los contenidos artísticos y apoyar la labor docente, la Fundación Canal ofrece a los centros educativos de la Comunidad de Madrid fichas didácticas de la exposición dirigidas al profesorado de **ESO** y **Bachillerato**.

Las fichas didácticas en formato pdf podrán descargarse a partir del 9 de mayo a través de www.fundacioncanal.com introduciendo la clave correspondiente enviada previamente, por carta y por correo electrónico, a los centros educativos.

Para más información:

Fundación Canal
Gabinete de Prensa
prensa@fundacioncanal.es
91 5451527 / 03
<http://www.fundacioncanal.com>

