

IGNASÍ ABALLÍ (Barcelona, 1958)

Un año, 2004

A year

Fotografía, impresión digital
87 X 130 cm.

ColecciónCAAC

La producción de Ignasi Aballí ha seguido fielmente desde sus comienzos un laborioso método de trabajo basado con frecuencia en la recolección, almacenamiento y clasificación de los materiales con los que posteriormente compone su obra; se trata de recortes de periódico, restos de tejidos o fenómenos naturales, como la huella de la luz sobre el cartón, las huellas de pisadas sobre la pared o el rastro del polvo acumulado.

Es la obra de Aballí una invitación a la reflexión sobre el proceso de creación, la integración de lo cotidiano en la creación artística, la proyección de la pintura más allá de los límites convencionales del bastidor y el lienzo, o la materialización del transcurrir del tiempo.

Esta obra aborda el tema del tiempo y se relaciona con un trabajo reciente de una serie anterior, *Errores*, en la que el artista reproducía bolas de papel arrugado fruto de los errores cometidos durante el proceso de creación. *Un año* reproduce 365 bolas de papel arrugado por cada una de las 365 hojas de un calendario. Sólo pueden reconocerse pequeños fragmentos de textos incompletos, que nos indican un día de la semana, un mes... Esta es la imagen de un año, durante el cual, cada día se ha realizado el pequeño ritual de arrancar, arrugar y tirar un espacio de tiempo ya pasado. En ambos casos se trata de trabajos que reflexionan sobre la dificultad de realizar los objetivos marcados y del reconocimiento del error como parte ineludible del proceso de trabajo.

IGNASÍ ABALLÍ (Barcelona, 1958)

Desapariciones II, 2005

Disappearance II

Dibujo, material gráfico, aluminio y plástico.
145 x 115 x 76 cm.

Colección CAAC

A modo de un expositor de pósters el espectador puede pasar cada uno de los 24 carteles cinematográficos que lo componen siendo el nexo de unión entre las películas los guiones realizados por el escritor francés Georges Perec. El título hace referencia precisamente a una de sus novelas más conocidas, *La Disparition*, escrita en 1969 y que realiza sin incluir ni una sola vez la vocal “e” es sus más de 300 páginas.

Conociendo esta información se provoca en el espectador la búsqueda del cartel de la película de dicha novela y que se vuelve inútil al advertir pronto que no se encuentra, además de constatar que muchos de pósters son de películas que nunca se realizaron. Aún así, con ayuda de la imagen, el texto y el diseño se pueden recrear mentalmente las películas, creándoles un argumento relacionado con nuestras propias experiencias previas emocionales vinculadas y/o asociadas al mundo del cine.

El juego de la desaparición o la ausencia no es sólo evidente en esta obra, sino que es algo que se encuentra en otras obras de Aballí; imágenes abiertas a la interpretación donde la desubicación o situación fuera de su contexto provocan al imaginario propio del espectador.

JOSEPH KOSUTH (Toledo, EEUU, 1945)
Ex Hypothesi, 1990

Serigrafía sobre plexiglas y neón
95,5 x 160 cm.
Colección CAAC

Artista y teórico fundamental del arte conceptual, también estudió filosofía y antropología y formó parte del grupo Art & Language en 1969 -70. Publicó en 1969 el ensayo *Art after Philosophy (El arte después de la filosofía)*, donde desarrolla la base teórica de sus obras a partir de la afirmación “es necesario separar la estética del arte” y destacando a Duchamp como creador de una revolución artística que acabaría dando paso al arte conceptual.

Filósofos del lenguaje como Ludwig Wittgenstein influyeron en el desarrollo de su obra, en la que explora el papel del lenguaje y el significado en el arte, cuestionando el valor objetual de las piezas. Lo esencial en su trabajo es la idea, el concepto, por lo que la realización material pasa a ser secundaria.

En muchas obras, como *Ex Hypothesi*, reflexiona en torno a las palabras creando juegos lingüísticos y utilizándolas como vía fundamental para generar ideas.

RÉMY ZAUGG (Courgenay, Suiza, 1943 – 2005)

Sheet of Paper II: No. 36, 1973-1986

Folio de papel II: núm. 36

Óleo y letras serigrafiadas sobre papel adherido a tela .

200 x 175 cm

Colección CAAC

Conocido como pintor, también destacó en otros campos como la escultura, así como crítico, teórico y comisario de exposiciones, además de colaborar en proyectos arquitectónicos y urbanísticos con el estudio de Herzog & de Meuron.

Es conocido por obras de texto que introducen al espectador en un complejo debate sobre la percepción y representación pictórica. En sus obras la percepción se concibe como un proceso en el que el espectador participa en la construcción de la obra, tomando conciencia como sujeto que termina el cuadro. Rémy Zaugg dijo sobre una obra de Cezanne: "La producción de la imagen es trabajo del espectador".

En esta obra, tras una gran cantidad de palabras que parecen describir una pintura ("CHIMENEAS ROJAS, TEJADOS GEOMÉTRICOS ROJOS, GRAN CHIMENEA PLANA CLARA, GRAN TEJADO VIOLETA, VERDE, VERDIAMARILLO, CAMINO OCRE CLARO, FACHADAS BLANCAS, CIELO AZUL COBALTO, VENTANAS OSCURAS RECTANGULARES, ÁRBOLES, TRONCOS VERTICALES NARANJA, CIELO AZUL, (...) DOS TRAZOS OSCUROS AZUL VIOLÁCEO OBLÍCUOS PERPENDICULARES AL BORDE DEL CAMINO, TIERRA CLARA ANARANJADA ROSA POR ALGUNAS ZONAS GRIS VIOLÁCEO, TRAZOS VERDES..."), en la esquina inferior derecha dedica esta obra a Cézanne con la frase "BOCETO PERCEPTIVO DE UNA REPRODUCCIÓN DE UN CUADRO DE CÉZANNE VERDE AZULADO DAS HAUS DES GEHENKTEN P. 43, PAUL CÉZANNE, VERLAG DUMONT SCHAUBERG KOLN 4. AUFLAGE, 1965".

Das haus des gehenkten es una obra de Cezanne cuyo título completo es *La casa del ahorcado en Auvers*, que aparece en la página 43 del libro *Paul Cézanne* publicado en 1965 por la Verlag Dumont Schauberg, de Colonia.

ROGELIO LÓPEZ CUENCA (Nerja, Málaga, 1959)

Rapp, 1988

Óleo sobre lienzo

130 x 165,5 cm.

Poème, 1988

Óleo sobre lienzo

162 x 130 cm.

Grangzz, 1988

Óleo sobre lienzo

113,5 x 161,5 cm.

Colección CAAC

La obra de Rogelio López Cuenca gira en torno a los *mass media*, la construcción de la identidad y la crítica política, cultural y social. Realiza publicaciones, cursos y talleres, así como pinturas, instalaciones, vídeos, proyectos de investigación o intervenciones en espacios públicos.

Es un artista visual que basa gran parte de su obra en imágenes cotidianas o procedentes de los medios de comunicación, de la publicidad o de señales y carteles urbanos para introducir un mensaje otro y producir pensamiento crítico mediante la ironía y la poética política. Con referencias a la poesía visual, en estas obras inserta textos o juegos de palabras que dotan al icono formal de un espacio inesperado para el espectador.

OYVIND FAHLSTRÖM (Sao Paulo, Brasil, 1928 - Estocolmo, Suecia, 1976)

\$ 108 Bill, 1973
Billete de 108

Serigrafía sobre papel
30 x 22,5 cm
Colección CAAC

Poeta y artista multidisciplinar, fue el redactor del primer *Manifiesto para la poesía concreta* en 1953, que defendía la manipulación del lenguaje independientemente del significado que tuvieran las palabras. Realizó pintura, escultura, obra gráfica, *performances*, películas, tiras cómicas, música, teatro, etc. Se le considera uno de los representantes del pop art, si bien siempre tuvo intereses en común con el arte conceptual, aunque su empleo de imágenes populares se aparte un poco del conceptualismo.

Trabajó como periodista y crítico. Su vinculación con la realidad tanto política como económica de su tiempo se verá reflejada en sus trabajos, que muestran su interés por las implicaciones políticas del arte contemporáneo. Su obra tiene un marcado carácter irónico donde la lectura de los pequeños detalles ayuda a comprender la pieza. Esta serigrafía pertenece a una serie producida por la E.A.T. (Experimentos en Arte y Tecnología) de Nueva York, que generaba contactos entre artistas e ingenieros para cooperar en el desarrollo conjunto de proyectos; realizó gran cantidad de obra gráfica seriada para equiparar la producción artística a la producción de la imagen popular y tratar de sobrepasar las fronteras de los circuitos artísticos habituales.

RUTH EWAN (Aberdeen, Escocia, 1980)

Six Signs, 2011

Seis señales

Instalación con placas de traffolyte impresas

Dimensiones variables

Colección CAAC

Ruth Ewan trabaja explorando ejemplos pasados y recientes de activismo cultural. Analiza cómo las ideas circulan por canales no oficiales como la tradición oral, las canciones o los mitos; estudia cómo un movimiento, acontecimiento o producto cultural del pasado puede producir reacciones en el presente; y de qué modo esas reacciones pueden ser controladas, transferidas o atemperadas para producir nuevos significados e interpretaciones.

Six Signs es una obra formada por una serie de placas colgadas de la pared hechas de traffolyte, un material muy usado en las señales institucionales. Las señales muestran mensajes cortos escritos en las diecinueve lenguas europeas que hablaban los miembros de las Brigadas Internacionales. Los mensajes se han tomado de las letras de canciones que figuran en *Seis canciones para la democracia*, un disco de canciones que cantaba la 11ª Brigada Internacional al frente de la cual estaba el tenor alemán Ernst Busch. El disco se grabó en Barcelona en junio de 1938, durante un ataque aéreo. La carátula del disco llevaba una pegatina en la que se podía leer: "La grabación defectuosa de este disco se debe a las interrupciones de luz eléctrica que ocurrieron durante un ataque aéreo". El activista y cantante Paul Robeson escribió la siguiente nota en la caratula:

"Aquí están las canciones grabadas durante el tremendo bombardeo, por quienes estaban a su vez luchando por los 'Derechos del Hombre'. Valiente y heroico fue el papel de las Brigadas Internacionales en la gloriosa lucha de la República Española. Yo estuve allí, durante el transcurso de esa lucha, y mi fe en el ser humano, en la consecución de su libertad, se afianzó considerablemente. Este álbum ayuda a preservar esa fe. Es necesario".

Ruth Ewan explores recent and distant instances of cultural activism. Tracing how ideas circulate through non-official channels as oral tradition, songs and myths; by studying how a movement, event or cultural product from the past can produce reactions in the present; and how these reactions can be controlled, transferred or adjusted to produce new meanings and interpretations.

Six Signs are a series of wall based plaques made from traffolyte, a material frequently used for institutional signage. The signs display short messages written in nineteen European languages spoken by the members of the International Brigades. The messages are derived from the lyrics of songs featured on the recording *Six Songs for Democracy*, an EP of songs sung by the 11th International Brigade led by German tenor Ernst Busch. The recording was made in Barcelona in June 1938 during an air-raid. The record sleeve bore a sticker reading "the defective impression of this record is due to interruptions of electric current during an air raid". Activist and singer Paul Robeson wrote in the EP's sleeve notes:

"Here are songs recorded during heavy bombardment, by people who were themselves fighting for the 'Rights of Man'. Valiant and heroic was the part played by the International Brigade in the glorious struggle of the Spanish Republic. I was there in the course of that struggle and my faith in man-in the eventual attaining of his freedom-was strengthened a thousand fold. This album helps sustain that faith. It's a necessity."

JOHN BALDESSARI (National City, California, EEUU, 1931)
Baldessari Sings LeWitt, 1972
Baldessari canta LeWitt

Vídeo, 15 minutos
COLECCIÓN CAAC

En esta *performance* para ser grabada en vídeo, Baldessari realizó una alteración que produce extrañeza. El artista en su momento cambió la letra a canciones conocidas norteamericanas –entre ellas el himno nacional-, que fue sustituida por sentencias sobre arte del artista conceptual Sol LeWitt. Es el propio John Baldessari el que canta, con una intención declarada de hacer más fáciles las sentencias de LeWitt; sin embargo, pese a la aparente seriedad, un sentido irónico y burlesco se desliza por esta pieza.

In this performance recorded on video, Baldessari made a modification that produces a sense of defamiliarization. In his day, Baldessari also changed the words to well-known American songs – including the national anthem – and replaced them with a series of pronouncements on art made by conceptual artist Sol LeWitt. The new lyrics were sung by John Baldessari himself, with the stated intention of making LeWitt's maxims easier to understand; however, despite its apparent seriousness, the piece has an undercurrent of irony and mockery.

SIMON ZABELL (Málaga, 1970)

La jalousie, 2006
La celosía

Acrílico sobre tela
180 x 220 cm. c/u

Colección CAAC

Reconstruir con diferentes medios visuales su experiencia de la lectura de una novela de Robbe-Grillet (*La celosía*), una novela que es la descripción objetiva de una casa en medio de la platanera que la rodea, es el propósito de la instalación del mismo título de Simón Zabell, una ficción sobre otra ficción. Ya antes había trabajado sobre lo habitado y el lugar de la habitación. En esta serie, que se extenderá a la siguiente, también sobre otra novela del mismo autor del *Nouveau Roman*, la investigación se intensifica y desborda los géneros y técnicas. Las obras expuestas son solo una pequeña parte del proyecto. En uno de los lienzos la superposición pintada de las letras impide la lectura de las páginas, mientras que en el otro simplemente está en negro todo el espacio destinado al texto. Esa negación de la página doble del libro da apariencia abstracta a una obra que no tiene intención de serlo pero que acepta las consecuencias, siguiendo estrategias visuales y conceptuales iniciadas por Art & Language.

The reason for naming this work after Robbe-Grillet's novel *Jealousy (La jalousie)*, a novel which objectively describes a house in the middle of a banana plantation, is Simón Zabell's reconstruction, with different visual instruments, of his reading experience. A fiction about another fiction. In previous works Zabell had already tackled the content rather than the continent. In this series, which will expand to the following, also about a novel by the same author of the *Nouveau roman* current, the study becomes more intense and the genres and techniques overflow. These exhibit are only a small part of the project. In one of the canvas, he superimposed letters prevent the reading of the pages, and in the other one the entire text space appears in black. This refusal of the double page of a book gives an abstract look to a work which has no intention of being and yet accepts the consequences, following visual and conceptual strategies initiated by Art & Language.

ALLEN RUPPERSBERG (Cleveland, Ohio, EEUU, 1944)

***The New Five Foot Shelf*, 2001**

El nuevo estante de metro y medio

Instalación con fotografías, libros y carteles

Medidas variables

COLECCIÓN CAAC

Vinculado a la primera generación de artistas estadounidenses que incorporaron en sus propuestas elementos procedentes de la cultura mediática desde un punto de vista crítico, el trabajo de Allen Ruppertsberg propone una reflexión sobre las relaciones que se establecen entre conceptos aparentemente opuestos: realidad y ficción, alta y baja cultura, espacio público y espacio privado. A lo largo de su carrera ha recurrido a numerosas herramientas y técnicas artísticas -instalaciones, performances, dibujos, proyecciones en diapositiva, collages, vídeos...-, utiliza recursos literarios, referencias autobiográficas y objetos de la cultura popular para repensar categorías estéticas como "autoría", obra artística o "espacio expositivo" y explorar los límites que existen entre un original y su(s) copia(s). Su principal objetivo es propiciar "un tipo más democrático de objeto de arte" y ampliar el ámbito de los espacios expositivos, planteando un cuestionamiento integral de los mecanismos de producción, distribución y recepción de contenidos estéticos.

En los últimos años, Allen Ruppertsberg ha creado piezas como *El nuevo estante de metro y medio*, que él mismo ha definido como una "gran obra biográfica", y que incluye, entre otras cosas, fotografías a tamaño natural de diversos rincones de su taller de Nueva York que ocupó entre 1986 y 2001, además de numerosos textos y objetos extraídos de su archivo personal. Enseñándonos su estudio, su trabajo y las pistas de sus fuentes (pictóricas y literarias), Ruppertsberg nos invita a ponernos en su lugar o al menos sentarnos en su mesa. Para un artista cuya obra gira en torno a la lectura, poner a disposición del público estos textos es una metáfora similar a la de un pintor que ofrece al espectador su pincel y su paleta para dejar que se pierda en su taller.

Allen Ruppertsberg belongs to the first generation of North American artists to use elements of mass media culture from a critical point of view. His work represents a reflection on the relations between apparently contradictory concepts - reality and fiction, high and low culture, public space and private space, etc. Throughout his career Ruppertsberg has turned to a multitude of artistic tools and techniques, such as installations, performance, drawings, slide shows, collages or videos and has used literary resources, autobiographical references and objects from popular culture to reconsider aesthetic categories such as "authorship", "artistic work" or "exposition space" and to explore the limits between an original and its copy or copies. His main aim is to promote "a more democratic type of art object" and widen the sphere of exposition spaces, bringing into question the entirety of the mechanisms of production, distribution and reception of aesthetic content.

More recently Allen Ruppertsberg has created pieces like *The New Five Foot Shelf*, that he himself has defined as "a great biographic work", including, among other things, life-size photographs of the different parts of his workshop he occupied in New York City from 1986 and 2001 and numerous texts and objects taken from his personal archives. Presenting his studio, work, and traces of his sources -pictorially and literally- Ruppertsberg invites us to stand in his shoes, or at least sit at his desk. For an artist whose practice is centered around reading, to make available these texts is metaphorically equivalent to handing viewers the painter's brush and palette and letting them loose in his studio.

DORA GARCÍA (Valladolid, 1965)
La Esfinge, 2004
The Sphinx

Instalación con fotografías y textos
137 x 148 cm c/u
Colección CAAC

La esfinge es un proyecto global de Dora García en el que integra una *performance* que origina un documento fotográfico y una obra de arte en la red. En la performance una joven visitaba a diario una exposición de la artista con el objetivo de encontrar, entre el público, a quien respondiera tres preguntas correctamente. Si las respuestas eran erróneas se acababa el juego, y si eran correctas, al coincidir con las respuestas de la artista, la persona acertante era felicitada por la joven, “La Esfinge”, fotografiándose con ella, y asegurándole el envío de una fotografía y un certificado de la autora. Al día siguiente se repetía la performance originando sendas fotografías que podían considerarse un retrato colectivo de los visitantes acertantes.

La esfinge is a global project by Dora García incorporating a performance that led to a photographic document and an artwork in internet. In the performance a young woman went every day to an exhibition by the artist with the aim of finding, among the public, someone who could respond correctly to three questions. If the replies were wrong the game was over, and if they were right, on coinciding with the replies of the artist, the winning person was congratulated by the woman. The Sphinx, before being photographed with her and assured of being sent a photograph and a certificate by the author. The next day the performance was repeated, thus giving rise to individual photographs that could be considered a collective portrait of the winning visitors.

INMACULADA SALINAS (Guadalcanal, Sevilla, 1967)

Espejo, 2008

Mirror

Dibujo a grafito sobre papel

21,5 x 16 cm. c/u

Visión de las vencidas, 2008 -2009

Viewpoint of the Defeated

Dibujo a grafito sobre papel

13 x 20 cm. c/u

COLECCIÓN CAAC

Inmaculada Salinas ha trabajado en los últimos años con trabajos agrupados en series cuyo denominador común es el carácter procesual y repetitivo del conjunto de obras en papel a partir de un sujeto o tema determinado. La mujer como sujeto social es el eje que articula las series *Espejo* y *Visión de las vencidas*.

Espejo está compuesta por 40 cartulinas de papel blanco en las que la artista escribe la palabra “mujer” repetida sin cesar. Salinas realiza un ejercicio formal iterativo, la mitad realizado con la mano izquierda, lo que produce visualmente tensión y cambios de ritmo en el conjunto impreso de la hoja.

El libro del antropólogo Miguel León Portilla, *Visión de los vencidos*, basado en escritos de indígenas mexicanos, ha sido la referencia para realizar esta obra. De aquí se extraen 50 frases en las que aparecen palabras como “mujer” o ciertos atributos en relación con la posición de ésta en la sociedad.

The pieces made by Inmaculada Salinas in the last years are grouped in series whose common feature is the repetitive and processual nature of all the works on paper, starting from a certain subject. Woman as a social subject is the topic of *Espejo* and *Visión de las vencidas*.

Espejo is made with 40 white cards where the artist repetitively writes the word *mujer* (woman) in forty white cards therefore doing a formal repetitive exercise. Besides, she uses her left hand for writing half of them thus provoking visual tension and changes of rhythm in the whole of the card.

The book by the anthropologist Miguel León Portilla, *Viewpoint of the Defeated*, based on writings by Mexican indigenous, has been the reference for this work. Salinas takes fifty sentences from the book which includes the word “*mujer*” (woman) or attributes regarding the place of women in society.

PEDRO G. ROMERO (Aracena, Huelva, 1964)

El tiempo de la bomba, 1993-96

Diferentes materiales

Dimensiones variables

Colección CAAC

Pertenecientes a la serie *El tiempo de la Bomba*, en estos trabajos el artista recurre al tema de la bomba atómica: desde el emplazamiento de Trinity Site hasta el accidente nuclear de Palomares, pasando por la lanzada sobre Japón el 6 de agosto de 1945. La bomba es aquí una metáfora del poder absoluto, una representación del mundo marcada por un prisma teológico, la descripción de un nuevo tiempo al que parece haber retornado el mismo Dios. Su trabajo, de herencia conceptualista –*conceptista*, según preferencia del autor-, le hizo reflexionar sobre ese instante de destrucción, extrapolándolo desde el sucedido global al contexto cultural local.

En algunas el recurso visual empleado es una alusión a las pizarras que se colocan en algunos bares sevillanos respecto a la Semana Santa en los que diariamente se va anotando el número de días que faltan para la celebración religiosa o en bares andaluces para el camino de El Rocío –la Blanca Paloma y Palomares es uno de los juegos que más se reiteran-. Tomando fotografías muy antiguas, Pedro G. Romero ha ido escribiendo junto a ellas los días que faltan para la explosión de la bomba. En otras, el tiempo se marca a través de la transparencia de relojes en recortes de prensa con impactantes titulares o fotografiando relojes en torres de iglesia a la misma hora que ocurrió la explosión de Hiroshima.

NURIA CARRASCO (Ronda, Málaga, 1962)
72000 centímetros cúbicos de preguntas, 2002
Papel y cartón.
72 x 40 x 25 cm.

Colección CAAC

El trabajo artístico de Nuria Carrasco se caracteriza por su versatilidad en el uso de materiales y medios, además de por su capacidad para transformarlos y construir obras transgresoras, cargadas de ironía y humor ácido.

Estas características se ven acentuadas en esta obra por el recurso de la desproporción de la pieza, rompiendo los esquemas establecidos para un libro y en la que la ironía viene marcada por el propio título de la pieza que se vincula directamente al tamaño de la misma.

ANNIKA STRÖM ((Helsingborg, Suecia, 1964)
No sé que cantar... cantaré algo sentimental, 2011
I don't know what to sing, I do sing anything...sentimental

Pintura mural

Colección CAAC

La obra de Ström trata sobre la sinceridad y se estructura en torno a la transfiguración poética de lo ordinario. Realiza fundamentalmente vídeos, canciones y obras textuales, que muchas veces están relacionados por utilizar la misma letra de una canción en un video-diario o en una obra textual. En sus vídeo-diarios recurre a detalles de la vida cotidiana y a miembros de su familia para crear situaciones emotivas e íntimas; de fondo se escuchan sus propias bandas sonoras pop, que ella misma interpreta acompañada por los acordes y ritmos preprogramados de un pequeño teclado electrónico. Son canciones minimalistas, formadas únicamente por una o dos frases e influidas por las convenciones formales del arte conceptual, que a veces luego utiliza para sus obras textuales.

Estas obras textuales, como *No sé qué cantar... cantaré algo sentimental* están formadas por frases, que no suelen tener más que unas cuantas palabras, transcritas sobre hojas de papel, o, en ocasiones, sobre una pared. Lo que estas frases comparten con las canciones pop en general es que son muy directas desde el punto de vista emocional, pero tienen una ambigüedad impersonal. Además, crean una distancia o limitación formal entre la obra y el público, pues las palabras, cargadas de emoción, están protegidas por su fría presentación, al modo de algunos conceptuales históricos como Lawrence Weiner. En algunas piezas, Ström echa mano del humor para introducir algún punto débil, como el que dice *Perdona pero necesito tumbarme aquí para pensar en mi próxima obra de arte* o en esta donde afirma *No sé qué cantar...* deconstruyendo la garantía y seguridad de sus propias afirmaciones.

FRANCESC RUIZ (Barcelona, 1971)

Los cómics de la Revolución, 2009

The Comics of the Revolution

Instalación

Dimensiones variables

Colección CAAC

“El trabajo de Francesc Ruiz explora nuevos modelos narrativos a partir de lo que se podría denominar comic expandido, en el que incluye constantes referencias a la ciudad y a la subcultura de la misma” (M Badía)

La instalación parte de una versión alterada de *La revolución de los cómics* (Scott McCloud), libro teórico realizado en formato cómic en el que se analizan diferentes aspectos de este medio para ampliar y extender su difusión.

Se compone de 1800 copias viradas de color y apiladas a modo de maqueta de ciudad en la que los rostros de los personajes han sido sustituidos por el del propio artista, reforzando la idea de copia y alteración del original.

En el texto modificado se invita al lector/visitante a iniciar una revolución que cambie la manera que tenemos de comunicarnos y percibir el arte, apoyando la idea de cambio.

“Francesc Ruiz’s work explores new narrative models based on what we might call the expanded comic, in which he includes constant references to the city and its subculture” (M. Badía).

This installation is a modified version of Scott McCloud’s *Reinventing Comics* (translated into Spanish as *La revolución de los cómics* or “The Revolution of Comics”), a theoretical treatise in comic-book format that analyzes different aspects of this medium in order to enlarge and expand its spreading.

It consists of 1,800 colour-toned copies piled up to resemble a city scale model in which the people’s faces have been replaced by the artist’s own face, thus reinforcing the idea of the copy and modification of the original.

The modified text invites the reader/visitor to launch a revolution that will change our way of communicating and of perceiving art, supporting the idea of change.

ALFREDO JAAR (Santiago de Chile, 1956)
Marx Lounge, 2010

Instalación
Dimensiones variables

Colección CAAC

Las ideas fundamentales y más influyentes de Karl Marx continúan en la actualidad suscitando debate, como atestiguan gran cantidad de simposios, publicaciones y exposiciones recientes. Si bien este hecho podría atribuirse a la crisis económica actual, también es cierto que refleja debates más amplios dentro de la teoría cultural y la crítica contemporánea que buscan interrogar y repensar continuamente el sistema capitalista.

En respuesta a este aumento de interés, Alfredo Jaar presenta *Marx Lounge*, un espacio donde el público tiene acceso a un extenso archivo de material de lectura centrado en las ideas filosóficas, políticas, económicas y humanas de Marx y de otros teóricos, filósofos y escritores que han seguido, analizado y renovado sus teorías. Žižek, Hall, Rancière, Butler, Laclau, Mouffe, Jameson, Bourdieu, Fanon, etc. ofrecen nuevos modelos de pensamiento que son muestra de la extraordinaria cantidad de conocimiento creado en las últimas décadas. Según el artista, ha habido una verdadera revolución intelectual pero hay una gran distancia entre ésta y el mundo real. Por todo esto, Alfredo Jaar invita al público a una sala de lectura donde poder sentarse a leer y reflexionar sobre la importancia y viabilidad del marxismo en el contexto contemporáneo y sobre las ideas políticas y filosóficas más importantes surgidas en los últimos tiempos. Ideas que pueden servirnos para comprender mejor nuestro presente.

Karl Marx's most influential ideas are still controversial today. This is evidenced in the numerous recent symposiums, publications and exhibitions around the world. The reason for this could be the current economic crisis. However, it would be fair to say that it covers a wider spectrum within the cultural theory and contemporary critique, which constantly question and re-evaluate capitalism.

The *Marx Lounge* is Alfredo Jaar's answer to this, an area providing the public with extensive reading material on Marx's philosophical, political, economic and humanistic ideas. It also presents bibliography by other theorists, philosophers and authors who have followed, analyzed or revisited Marx's theories. Žižek, Hall, Rancière, Butler, Laclau, Mouffe, Jameson, Bourdieu, Fanon, etc. bring new patterns of thought which reflect the enormous amount of knowledge gained in the past few decades. According to the artist, a true intellectual revolution has taken place, although far from the real world. For this reason, Alfredo Jaar offers a reading lounge in which to sit back and think about the importance and viability of marxism in the current state of affairs, as well as about the most recent political and philosophical ideas, that may help us better understand the present moment.

stanley brouwn (Paramaribo, Surinam, 1935)
Plan Architecture, 1986

Dibujo a lápiz sobre papel
213,5 x 89,5 cm.

Colección CAAC

Artista conceptual holandés, que desde los años 60 viene trabajado sobre las distancias y sus medidas. Para ello utiliza herramientas como el paseo y unidades de medida subjetivas acordes a su propia persona. Es una obra en la que, desde el estricto rigor metodológico, se trata de revitalizar las distancias, de recuperar el sentido de las mismas como única forma, quizás, de superar el extrañamiento físico que el mundo actual nos produce. Además de medir las distancias y de datar itinerarios propuestos por transeúntes, también mide espacios y edificios. En esta labor, lo cotidiano se vuelve revelador al crear conciencia de la distancia, la escala y el movimiento. A pesar de la desmaterialización de la obra y la desaparición del autor en la misma, al final lo que nos propone es la invitación a experimentar algo, una experiencia física que él, metódica y obsesivamente, se ha preocupado de experimentar.

STEPHEN PRINA (Galesburg, Illinois, EE.UU, 1954)

Exquisite Corpse: The Complete Paintings of Manet. Portrait d'Eva Gonzalez,
1991

Cadáver exquisito: las pinturas completas de Manet. Retrato de Eva González

Aguada de tinta china sobre tela, papel barrera, 198 x 136 cm.

Litografía sobre papel, 66 x 83 cm.

Colección CAAC

Artista postconceptual norteamericano de muy amplio registro y variados intereses, fue colaborador en un tiempo del grupo musical de vanguardia Red Krayola entre otras cosas. Uno de sus proyectos, todavía en marcha, es la apropiación de la obra completa de Manet, su revisión y reversión. Para ello, junto a una litografía con el catálogo completo de su obra, dispone una superficie del mismo tamaño que la obra original pero rellena de gestos uniformes siempre del mismo color sepia. El resultado es la evocación del cuadro de Manet como un fantasma abstracto pero con todo el rigor de su datación técnica y museística. Pintar el catálogo completo de Manet se vuelve así parte de un archivo metódico, categoría frecuente en el arte conceptual. Manet es una conexión indudable con el arte de un pasado que es el principio del arte de la modernidad; la representación de su obra como obra abstracta, y una abstracción tan elemental, podría interpretarse como el último eslabón de esa modernidad canónica que el arte conceptual trató de superar.

A North American post-conceptual artist of many facets and various interests, he was once a collaborator of the avant-garde music band Red Krayola, among other things. One of his projects, still ongoing, is the collection, revision and reversion of all of Manet's works. To this purpose, he uses a surface of the same size as the original which he then fills with uniform gestures of the same sepia tone, together with a lithograph with the entire collection of Manet's paintings. The result is the evocation of one of Manet's works as an abstract ghost, however maintaining the rigour of its technical and museum data. Painting Manet's entire collection becomes part of a methodical archive, a frequent category in conceptual art. Manet is an undeniable link to an art form from the past which is the origin of the art of modernity. The representation of his works as abstract, and such an elementary abstraction could be interpreted as the last link of that canonical modernity which conceptual art tried to get past.

JOAN BROSSA (Barcelona, 1919 - 1998)

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

<i>Poema visual</i> 5'89	<i>Poema visual</i> 18'89	<i>Poema visual</i> 7'89	<i>Poema visual</i> 14'89	<i>Sherlock Holmes</i>	<i>Signes</i>	<i>Hollywood</i>	<i>Rails (Raíles)</i>	<i>Vampir (Vampiro)</i>
<i>Poema visual</i> 6'89	<i>Poema visual</i> 20'89	<i>Poema visual</i> 8'89	<i>Poema visual</i> 17'89	<i>Solstici (Solsticio)</i>	<i>Signes (Signos)</i>	<i>Poema visual</i> 27'89	<i>Tren de Lletres (Tren de letras)</i>	

1989

Litografías sobre papel

38 x 50 cm. (horizontales) y 50 x 38 cm. (verticales)

Colección CAAC

Artista multidisciplinar que desarrolló su carrera artística a través de diversos campos, comenzó en la literatura influenciado por la poesía surrealista, el futurismo y el dadaísmo. Vinculado a diferentes movimientos artísticos catalanes, participa en la creación de la revista *Dau al Set*. Su producción teatral, con más de 300 obras, se centra en el teatro del absurdo, cercanas en algunos casos al *happening* y la *performance*.

La parte más destacada de su producción son las conocidas *poesías visuales*, algunas de las cuales aquí se muestran. Comenzaron ilustrando sus libros de poemas pero pronto se descontextualizaron alcanzando su propio sentido independiente. A través de la combinación de elementos cotidianos y en contraste con sus títulos, intentan transmitir un mensaje crítico que refleja la sociedad, despertando el interés del espectador. En palabras del propio Brossa "La poesía visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a la comunicación".