

PERDIDOS EN LA CIUDAD

La vida urbana en las colecciones del IVAM

18 mayo 2016 – 4 junio 2017

Metropolis, 1923. Paul Citroën. IVAM

Colaboran:

 Sabadell
Fundación

Dossier de premsa_21.04.2016

PERDIDOS EN LA CIUDAD. La vida urbana en la colección del IVAM

18 de mayo, 2016– 4 de junio, 2017

Galerías 4 y 5. IVAM, Centre Julio González

Comisario: **José Miguel G. Cortés**. Ayudante comisariado: **María Jesús Folch**

El título de la muestra se inspira en la idea del filósofo alemán Walter Benjamin de "perdersse en la ciudad" de una manera deliberada para descubrir una urbe diferente según la persona que la recorre. A través de **cerca de 300 obras pertenecientes a la colección del IVAM**, enriquecida recientemente con los fondos cedidos en depósito por Cal Cego y Juan Redón, la exposición trata de ofrecer las múltiples visiones, los diferentes espacios y las existencias humanas que han conformado la vida en las ciudades en el último siglo.

Dibujos. Javier Goerlich. Colección Carlos Viñes

Una importante selección de pinturas, esculturas, fotografías y vídeos, que desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad han centrado su atención en el hecho urbano. Desde **Paul Citroën, Jan Kamman, Lee Friedlander o César Domela, pasando por Walker Evans, Horacio Coppola o Gabriel Cualladó, hasta Sigmar Polke, Gregory Crewdson, Hiroshi Sugimoto, Miquel Navarro, Bernd y Hilla Becher o Gordon Matta Clark**. Artistas

todos ellos presentes en la colección del IVAM que ofrecen la más amplia y completa visión que sobre este tema puede encontrarse en un museo español.

Como sugiere el comisario de la muestra, **José Miguel G. Cortés**: "hay muchas ciudades en el seno de una misma ciudad. Sólo hay que ver cómo una misma urbe puede ser retratada de muy diversas formas, como es el caso del Berlín visto por **Thomas Ruff** o **Gabriele Basilico**". La muestra conjuga una mirada internacional del hecho urbano, en la que no faltan tampoco las aportaciones de artistas valencianos, como **Javier Goerlich**, **Equipo Crónica**, **Gabriel Cualladó**, **Miquel Navarro**, **Juana Francés** o **Anzo**, que muestran su visión de la ciudad de Valencia.

W.H.S. 02, 2002. Thomas Ruff. IVAM. Depósito Cal Cego

Los cerca de 2.000 metros cuadrados que ocupa la exposición, ubicada en las galerías 4 y 5 del IVAM, se estructuran en 10 salas en las que prima el elemento temático, pero sin dejar de lado una cierta coherencia cronológica.

Sala 1. Fascinación por las metrópolis

La fotografía tiene un papel fundamental en la sala en la que arranca la muestra. Las vistas del entramado urbano o las perspectivas aéreas muestran la ciudad en su conjunto. **Eugène Atget** (1857-1927) documenta el París de 1900, **William Klein** (1928), **Lee Friedlander** (1934) o **César Domela** (1900-1992) toman los rascacielos como elementos centrales de sus obras.

Con su fotomontaje dadaísta *Metrópolis*, 1923, **Paul Citroën** (1896-1983) representa la ciudad moderna como un archivo de información histórica que mezcla fragmentos del pasado y el presente.

Los habitantes de estas grandes metrópolis también sirven de fuente de inspiración a artistas como **Robert Doisneau** (1912-1994), **Sergio Larraín** (1931-2012), **Ramón Masats** (1931) o **George S. Zimbel** (1929), que buscan historias de individuos y multitudes. Fotógrafos como **Agustí Centelles** (1909-1985) o **Kineo Kuwabara** (1913-2007) relatan el papel de los ciudadanos en los principales hechos históricos.

El panfleto, 1929. Equipo crónica. IVAM

Fuera del discurso cronológico de la sala, *El Panfleto*, 1973, uno de los cinco cuadros que integran la serie *El Cartel*, de **Equipo Crónica**, invita a la reflexión crítica sobre la sociedad burguesa a través de una escena de masas urbanas configurada a base de apropiaciones de carteles y pinturas de los años 20 y 30.

Sala 2. Deambulaciones urbanas

En el París de los años veinte, los Dadaístas introducen las primeras manifestaciones del paseo urbano. Se trata de visitas, documentadas fotográficamente, a lugares banales y despoblados donde reparten octavillas y anuncios de sus actividades.

Gabriel Cualladó (1925-2003) produce varias series fotográficas como resultado de su deambulación por las calles, plazas, mercados y museos de distintas ciudades captando la actividad y la espontaneidad de las poses y las miradas de sus gentes. En 1962 París y tres de sus barrios se convierten en el tema central de sus instantáneas. Entre 1980 y 1981 lo es el *Rastro de Madrid*,

y entre 1993 y 1994 realiza *Recorridos fotográficos por Arco 94 y Puntos de vista de la colección Thyssen-Bornemisza*.

Rue de la Paix, Paris, 1962. Gabriel Cualladó. IVAM

Horacio Coppola (1906-2012) crea decenas de imágenes en las que da cuenta del espíritu de Buenos Aires desde un punto de vista vanguardista, mostrando una ciudad moderna, abierta y ávida de nuevas experiencias.

Corrientes esquina Uruguay, 1936. Horacio Coppola. IVAM

Las fotografías de los años sesenta de **Lee Friedlander** captan el desorden urbano en complejas construcciones visuales integradas por la yuxtaposición de fragmentos de escenas urbanas y objetos diversos que confluyen en un solo

disparo fotográfico. También destaca la carpeta de fotografías de *Citizen Sidel*, 1999, de **William Klein**.

Sala 3. Espacios banales

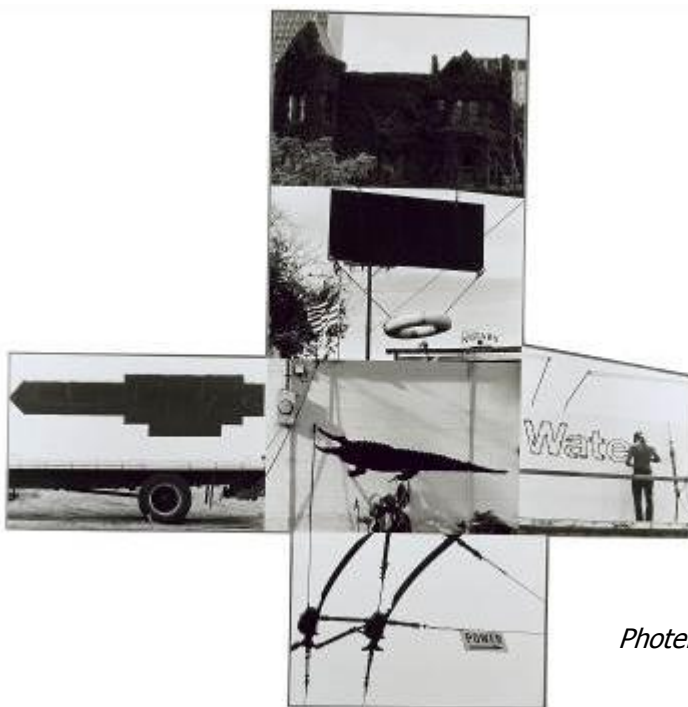
En los años sesenta **Ed Ruscha** (1937) utiliza la fotografía como medio anónimo e inexpresivo para captar una iconografía completamente alejada del arte oficial o apreciado en esa época en los Estados Unidos. Propone un viaje conceptual donde los edificios y las calles de la ciudad están profundamente entretejidos, tematizando la relación entre el tiempo y el espacio, en foto-libros como *Every Building on the Sunset Strip*, 1966.

Su coetáneo **John Baldessari** (1931) centra su atención en la recolección de imágenes fotográficas como parte del proceso creativo de su obra. Las selecciona y descontextualiza para organizarlas en un nuevo marco narrativo para darle un nuevo significado, como *en A Movie: A Directional Piece Where the People are Walking*, 1972-1973.

Trabajos que contrastan en esta sala con cuadros de temática Pop como *Plein Air N.Y.*, 1968, de **Valerio Adami** (1935), *Toda la ciudad habla de ello*, 1982, de **Eduardo Arroyo** (1937) o *Wanted*, 1999-2000, de **Erró** (1932).

Sala 4. Deconstruyendo la ciudad

A finales de los sesenta, las deconstrucciones son la herramienta de trabajo de muchos artistas. Su tema central es la interconexión entre la ciudadanía y sus objetos, su basura, su entorno, su historia o su futuro.

Photem Series, 1981. R. Rauschenberg
IVAM

Una de las obras significativas de esta muestra es la de **Gordon Matta-Clark** (1934-1978), quien con su trabajo trata de poner al descubierto las estructuras más íntimas de la arquitectura, desvelar sus entresijos subvirtiendo su lenguaje y transgrediendo sus convencionalismos. Desea abrir las entrañas de la ciudad, como se puede ver en *Underground Paris: Notre Dame*, 1977.

Los *Gluts* de **Robert Rauschenberg** (1925-2008) son señales de tráfico, tubos de escape, carteles de gasolinera a los que el artista vacía de su función cotidiana. Elementos ambiguos, entre el realismo y la abstracción que analizan la ruina urbana.

Dieter Roth aplica pintura verde sobre una fotografía ampliada de Londres en *Postal (Hyde Park)*, 1969, para impedir la legibilidad de la imagen y eliminar de forma transgresora su función y mensaje.

Sala 5. Explorando espacios

En esta quinta sala pueden verse los edificios fotografiados por **Gabriele Basilico** (1944-2013), o el inventario de construcciones industriales de **Bernd y Hilla Becher** (1931-2007/1961-2007). Estos últimos fotógrafos alemanes recogen el espíritu documental y taxonómico de la obra, además de la obsesión minimalista por el serialismo y la pulcritud del objeto estético.

Times Square N.Y. 2000. Thomas Struth. IVAM. Depósito Cal Cego

Sus discípulos más destacados, **Thomas Struth** (1954), **Andreas Gursky** (1955), **Candida Höfer** (1944) o **Thomas Ruff** (1958), asimilan tanto la

excelencia técnica de los Becher, como el trabajo en serie y la elección de la ciudad como instrumento para el análisis de la conducta humana. Destacan los "no lugares", los halls de los hoteles, aeropuertos o estaciones de diferentes capitales, retratados por Andreas Gursky, como *Singapore II*, 1997, las bibliotecas vacías de Candida Höfer o los paisajes urbanos de Thomas Struth.

La repetición de motivos geométricos genera falsas ilusiones y expectativas en las esculturas de edificios construidas por **Julian Opie** (1958). En las de metal, cristal y espejos de **Dan Graham** (1942), la complejidad óptica provoca gran confusión entre lo reflejado y la mirada de quien lo contempla.

Siguiendo la estela de la escuela de Düsseldorf, **José Manuel Ballester** (1960) representa espacios vacíos de distintos museos, para debatir su funcionalidad.

Sala 6. Multitudes diversas

La eclosión de las identidades trae consigo la posibilidad de sacar a la calle la pluralidad de las formas de vida y concepciones de la existencia de sectores marginados socialmente y ocultos hasta hace no mucho tiempo.

Matt + Eric, 1997.
Del Lagrace Volcano
Depósito Juan Redón

Los *Film Still*, 1977-1980, de **Cindy Sherman** (1954) defienden la presencia en el espacio público de las mujeres. Artistas como el alemán **Wolfgang Tillmans** (1968) que, como queda plasmado en su fotografía *The Cock* (Kiss), 2002,

reivindican otras maneras de amar, de vestirse o de relacionarse cotidianamente. Como también lo hacen **Nan Goldin, Del Lagrace Volcano, Txomin Badiola, Carles Congost, Richard Prince, Sam Taylor-Wood, o Juan Pablo Ballester**. Otros artistas se acercan al campo de la antropología realizando series de retratos de colectivos juveniles como **Miguel Trillo** o a la pornografía como **Nobuyosi Araki**.

Richard Billingham, Boris Mikhailov, Miguel Rio Branco o Javier Codesal nos aproximan a gentes cuyas discapacidades, adicciones o pobreza les margina socialmente.

Sala 7. Ciudades inventadas

Charles Simonds (1945), **Miquel Navarro** (1945), **Hannsörg Voth** (1940) o **Per Kirkeby** (1938) formulan y crean ciudades inventadas repletas de mitologías y significados personales.

Soca, 1987.
Miquel Navarro. IVAM

Simonds utiliza su cuerpo como material, se envuelve en barro para crear unas moradas fantásticas, los *Dwellings*, habitadas por gente pequeña, *Little people*, y que derivan de la preocupación por la tierra propia de la crisis ecológica de los sesenta, eje central del *Land Art*.

La primera de las ciudades del escultor valenciano Miquel Navarro, *Ciutat 73/74*, 1973-1974, integrada por piezas de barro, representa el centro urbano, el suelo densamente ocupado. Por el contrario, *Soca*, 1987, realizada en zinc y plomo, retrata el extrarradio deshabitado poblado por pesadas estructuras industriales. En ambas la verticalidad se interpreta como icono de la fuerza y el poder masculinos, y la horizontalidad es símbolo de la fertilidad del agua y de la tierra.

Sala 8. Espacios desnudos

El análisis del espacio en relación con el ser humano y el transcurrir del tiempo son dos temas que el arte ha tratado desde mediados de los setenta. **Cristina Iglesias** (1956) combina escala, materia y distorsión en una serie de serigrafías realizadas sobre cobre a finales de los ochenta y sobre papel, una década después, cuyo tema fueron los espacios laberínticos a modo de calles, edificios y fachadas repletos de juegos de luces y sombras.

En la serie de pinturas de paisajes urbanos nocturnos a la que pertenece *Wet Evening*, 1986, **Alex Katz** (1927) es capaz de articular el silencio, el inconsciente, la melancolía y la laxitud de las normas durante la noche.

Villa Saboye, 1998. Hiroshi Sugimoto. IVAM. Depósito Cal Cego

La reflexión generada a partir de los grandes iconos de la arquitectura modernista del siglo XX es el tema esencial de las series arquitectónicas de **Hiroshi Sugimoto** (1948). Sus imágenes de edificios se nos aparecen en el

horizonte como paisajes surreales o fantasmas de la civilización moderna, como *Villa Savoye*, *Palazo della Civiltà Romana*, *Signal Box* y *Fagus Schulheistenfabrick*, todas de 1998.

Humberto Rivas (1937-2009) profundiza en el vacío provocado por la muerte, el abandono y la erosión en sus paisajes de ciudades a los que no trata como escenografías humanas, sino como estructuras arquitectónicas en las que la geometría alcanzó un gran protagonismo.

En *Todas las calles del año*, 2012, la artista peruana **Andrea Canepa** (1980) recopila el paisaje urbano de 365 calles de distintas ciudades latinoamericanas en un proyecto que combina la intención documental con el proceso compilador y clasificador de imágenes.

Sala 9. Mundos extraños

Artistas como **Anzo** (1931-2006) y **Juana Francés** (1924-1990) y, posteriormente, **Juan Muñoz** (1953-2001), desarrollan trabajos reflexivos y críticos respecto a la condición existencial del ser humano frente al progreso industrial y tecnológico. En su obra *Aislamiento*, 1967, **Anzo** hace hincapié en la pérdida de sentido y de identidad de la persona descontextualizándolo, representándolo como un asceta en perfecta comunión con la mecanización, la industrialización y la vida en las oficinas. **Juana Francés** produce su serie *El hombre y la ciudad*, 1963, describiendo un entorno angustioso y agobiante, dominado por la incomunicación, la alienación y la continua transformación del hombre en máquina. Los personajes monocromos de rasgos impersonales de **Juan Muñoz**, como la escultura *Chino frotándose las manos*, 1995, analizan el aislamiento y la carencia de comunicación.

Untitled (Oasis), 2004. Gregory Crewdson. IVAM. Depósito Cal Cego

En la serie de fotografías *Dream House*, 2002, el norteamericano **Gregory Crewdson** (1962) nos transmite una sensación de indefensión e incide en la falacia del hogar como lugar de cariño y armonía. Mientras, **Martin Parr**, en su serie de 350 fotografías sobresaturadas en color y titulada *Common Sense*, 1995-1999, trata de denunciar el consumismo excesivo del mundo desarrollado.

Sala 10. Arquitecturas del miedo

Antoni Muntadas (1942) ha sido uno de los artistas que ha analizado de forma específica los espacios arquetípicos del poder. En *Stadium I-XV*, 1989-2011, critica la política de tener entretenido al pueblo para suprimir la protesta y conseguir la paz social.

Torre de vigilancia, 1984.
Sigmar Polke. IVAM

En referencia al debate generado sobre la culpabilidad que el holocausto provocó entre los alemanes, **Sigmar Polke** (1941) realiza dos series: *Campo de concentración*, 1982, y *Torre de Vigilancia*, 1984. El artista sugiere cómo puede variar nuestra experiencia cognitiva y perceptiva, ya que esa torre de vigilancia igual puede estar en una prisión, en una frontera o ser un puesto de avistamiento de aves.

Thomas Ruff centra su atención sobre el tratamiento de la imagen digital y el hecho perceptivo. En su serie *Nächte*, 1992-1996, fotografía las calles de Düsseldorf y alrededores utilizando la tecnología militar aplicada durante la

Guerra del Golfo para visualizar escenas nocturnas, para demostrar cómo un instrumento óptico es capaz de crear una nueva realidad y controlar y dirigir la mirada del espectador. Artistas como **Alexander Apóstol** muestra en la Avenida Caracas de Bogotá, 2006, el fracaso de las utopías modernas que intentaron llevar a cabo algunos países del Tercer Mundo.

A través de este extenso recorrido, que incluye fragmentos de películas como *Alphaville*, 1965, de **Jean-Luc Godard**, *Skyscraper Symphonie*, 1929, de **Robert Florey**; *In the Street*, 1948, de **Helen Levitt**; *Empire*, 1964, de **Andy Warhol**; *Splitting*, 1970, de **Gordon Matta Clark** y *Broadway by Light*, 1958, de **William Klein**, pasamos de una gran celebración de las metrópolis, en el que la ciudad era la más clara manifestación de la modernidad, al desencanto que se materializa en la expresión de los miedos, la soledad, el control o la vigilancia.

Fun House, 1956. Richard Hamilton. IVAM

La ciudad puede considerarse como una de las mejores metáforas de la sociedad contemporánea de los siglos XX y XXI y esta exposición trata de ayudarnos a descubrir cómo es la ciudad de cada uno o cada una de nosotras.

Con motivo de la muestra, el IVAM publicará un catálogo de dos volúmenes en el que se incluyen textos tanto del comisario y la ayudante de comisariado, como de diferentes intelectuales, escritores, arquitectos, profesores, críticos o artistas, tales como Marta Sanz, Manuel Delgado, David Estal, Alicia Guerrero, Manuel Segade o Carmen Navarrete.