

LOS QUE MÁS PINTAN HOY

Reunimos a la mejor alineación del arte ESPAÑOL para descubrir hacia dónde se dirige y cuál es el secreto de su éxito.

POR CECILIA MÚZQUIZ. FOTOS: ENRIQUE PALACIO

EDUARDO ARROYO

DORA GARCÍA

JAUME PLENSA

ISIDORO VALCÁRCEL

JUAN NAVARRO BALDEWEG

SOLEDAD SEVILLA

esto es arte y lo demás poderío... Reunir a las primeras espadas del arte contemporáneo para que hablaran sin reservas sobre el origen de su inspiración, la evolución de su obra y los dilemas de su oficio no era tarea fácil. Y sin embargo, la perseverancia de la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía consiguió obrar un milagro que se materializó en el reciente ciclo de conferencias *Memoria viva del arte español actual. El testimonio de los artistas*. Un encuentro que ha supuesto, además de la excusa perfecta para lograr esta *foto de familia* inédita, el mejor pretexto para

redescubrir a las estrellas de nuestro firmamento *arty* y conocer de cerca el universo en el que se mueven. Al frente, el catedrático de arte contemporáneo, crítico y comisario de este curso, Francisco Calvo Serraller, que ha accedido a hacernos de cicerone en el mundo genial de la creación artística. A él le preguntamos de dónde viene y hacia dónde va el arte en la actualidad.

¿Se puede definir el arte contemporáneo?
No. No creo que se pueda. El arte fue inventado por los griegos, quienes lo aplicaban al objeto que tenía siempre como cualidad específica la belleza. Ésta, a su vez, contaba con un canon perfectamente objetivado y ►

CALVO SERRALLER

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Francisco Calvo Serraller (Madrid, 1948) es director de la Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre 1993 y 1994 dirigió, durante cien días, el Museo del Prado. Autor de varios libros sobre arte, compagina las clases con la crítica, el comisariado, la organización de cursos y la participación en jurados y tribunales. Ha sido nombrado presidente de la Fundación Oteiza.

MIQUEL BARCELÓ

DNI (Felanitx, Mallorca, 1957). Pintor, escultor, ilustrador y *performer*.

El experto dice «Es el primer gran artista español que se proyectó internacionalmente tras la Transición. Ha sido el ejemplo del nuevo arte español. Lo asombroso de él no es su éxito precoz, sino cómo lo ha mantenido. Ha logrado, a pesar de las modas, mantenerse en el mercado con una cotización muy relevante».

Lo verás Desde el 27 de abril y hasta final de octubre en la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE).

«EN ESTA ÉPOCA, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA NO RESPONDE A UN CANON, SON LOS ARTISTAS LOS QUE DECIDEN QUÉ ES ARTE»

matemático. Era algo que ostentaba proporción, simetría, orden, ritmo, etc. Aunque a finales del siglo XVIII se produce una revolución: se establece que el objeto del arte no debe ser sólo la belleza. Hay una especie de liberación respecto a ella. No se trata de deshacerse de la belleza, pero sí de tener presente que ésta no es lo único que justifica el arte.

¿La llegada del arte contemporáneo es entonces una apuesta por la libertad?

El fundamento que se pone al arte desde esa época es el de la libertad, en-

tendida como la posibilidad de hacer algo distinto. En ese momento el arte entra en una continua exploración.

Y el arte pasa a ser un producto de la subjetividad del artista...

En nuestra época la expresión artística no responde simplemente a un canon, sino que son los artistas los que deciden en un momento determinado lo que es arte. Aunque eso, de alguna forma, lo han hecho siempre. Por ejemplo, no se puede llamar bellas a las pinturas negras; lo que son es auténticas, verdade-

ras, interesantes. Pero resulta imposible decir que sean hermosas, porque en el sentido tradicional del término serían horribles. Con el arte contemporáneo, lo que descubre el arte tradicional es que dentro de lo feo también existe un material artístico.

Pero eso no significa que pueda calificarse de arte cualquier cosa.

Esto no quiere decir que en el arte, porque no tenga un fundamento definido, valga cualquier cosa. Lo que sucede es que el valor artístico ya no

«HOY, LA RELACIÓN DEL PÚBLICO CON EL ARTISTA NUNCA ES PERSONAL, SIEMPRE ES ALGO ABSTRACTO»

está reglamentado previamente. Y eso significa, lógicamente, que hay una mayor exigencia y una mayor participación del espectador, así como un listón más alto para el crítico. Al fin y al cabo, cuando existe un canon muy claro, uno está perfectamente pertrechado para reconocer lo artístico, que es lo agradable, lo que resulta armónico. El arte de nuestra época nos señala, sin embargo, que hay muchas cosas que pueden resultarnos no gratas, pero que son también muy interesantes para la creación artística.

El artista de hoy tampoco se parece mucho al de hace dos siglos.

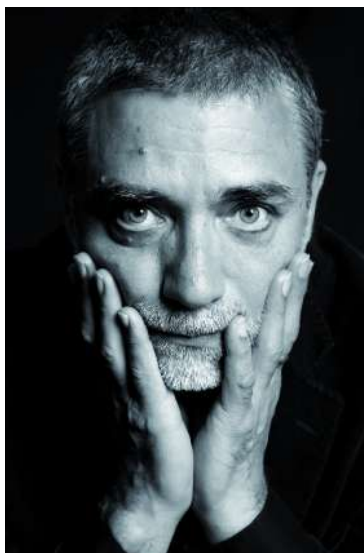
Sí, pero eso también puede ser un reflejo de nuestra era y nuestra sociedad, en el sentido de que los medios consiguen una difusión masiva, y lo masivo tiene enormes ventajas porque democratiza el uso del arte. Aunque también tiene algún inconveniente: el hecho de que el público sea mucho más amplio y menos discriminado hace que lo que tenga éxito no sea precisamente lo más interesante.

Y se da entonces la paradoja de que los mejores artistas son discriminados.

Se crea el problema, característico de esta época industrial, de que una obra tenga una profundidad e interés enormes, y sin embargo, tenga poco éxito. Con el tiempo es probable que tenga un reconocimiento, porque lo perdurable es lo que siempre te acaba dando una aportación más profunda, pero sí puede ocurrir mucho esa disfunción: la de un artista genial que mientras vive es desconocido.

¿Y eso no sucedía anteriormente?

Esta es una cuestión que ha ocurrido en nuestra época nada más. Antes no se producía porque el público del arte hasta el siglo XVIII era tan escaso, tan preocupado, tan competente, que mantenía una relación directa con ▶

JAUME PLENSA

DNI (Barcelona, 1955). Escultor.

El experto dice «Jaume es un artista que ha triunfado internacionalmente con una escultura muy versátil, un trabajo que realiza con cualquier material –muchas de sus obras son metálicas– y muy en diálogo con las posibilidades que ofrece la tecnología actual».

Lo verás Hasta el 5 de mayo en la muestra *Silhouettes*, en la Galerie Lelong, de París. Y en su proyecto al aire libre *Oir Rio, Other Ideas for Rio*, en Río de Janeiro, durante todo este verano.

'House of Knowledge', en Chatsworth House, Reino Unido, 2008

CRISTINA IGLESIAS

DNI (San Sebastián, 1956). Escultora.

El experto dice «Es una gran artista que se dio a conocer en los 80 y que se formó en el Reino Unido. Cuando ella empezó era raro encontrar una escultura metálica como la suya. Ahora hay muchas mujeres que lo hacen, pero ella planteó una modernización en clave femenina. Ha elaborado cosas estupendas combinando la arquitectura y la escultura».

La verás En la Bienal de Sidney (27 de junio) y la de Arquitectura en Venecia (29 de agosto). El Reina Sofía le brindará una muestra en febrero de 2013.

'Vers la terre', 2011

LUIS GORDILLO

DNI (Sevilla, 1934). Pintor.

El experto dice «Es un personaje muy interesante. Por edad podría haber formado parte del arte abstracto, pero evolucionó. Alentó la llamada «nueva figuración madrileña», que se fijó en él porque no sólo era un artista figurativo con elementos pop, sino que además hacía un uso del color especial».

Lo verás Desde el 25 de mayo en el CAC de Málaga y a partir del mes de septiembre en las galerías Marlborough (Madrid) y Rafael Ortiz (Sevilla).

'Genetic Island', 2011

el artista, y poseía un diálogo muy directo y muy personal con él.

¿Y esa comunicación entre el artista y el espectador ha desaparecido?

En la época contemporánea, la relación de un artista con el público nunca es personal, siempre suele ser abstracta. Hace una cosa y espera, como quien escribe una novela, a ver si es un inesperado éxito o un rotundo fracaso. Podría decirse que hay otros factores que median. En la actualidad, por ejemplo, un escritor maravilloso, si no tiene una proyección mediática o una respuesta comercial inmediata, tiene dificultades mayores para desarrollar su propio lenguaje.

«DESDE HACE 15 AÑOS, EL ARTE EMERGENTE DE ESTE PAÍS ES PROGRESIVAMENTE FEMENINO. SE TRATA DE UN CAMBIO ESPECTACULAR»

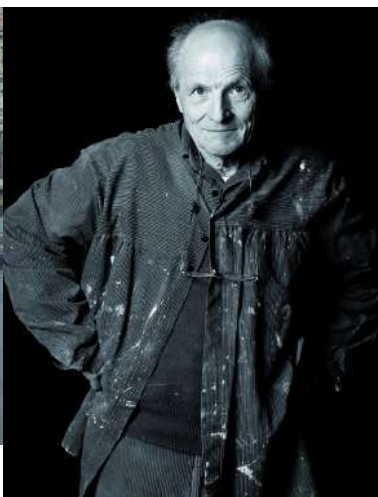
¿En qué se ha basado para seleccionar a los artistas reunidos bajo el epígrafe de *Memoria viva del arte español actual*? ¿Son los mejores, los más interesantes o los más representativos?

Exactamente es una mezcla de todas estas áreas. Por mi propia experiencia como historiador —ya no sólo del arte del presente, sino también del pasado—, el testimonio de un artista nunca sobra y siempre es lo más esencial. Para hacer la selección, lo que buscábamos era que estuviesen no *todos* los mejores, porque era imposible citar al completo a los que había interesantes, pero sí quizás a los que mejor representaran generaciones diversas. En la actualidad, pueden coincidir artistas que tengan ochenta años y artistas con veinte, separados por varias generaciones. Pero vamos, yo creo que este conjunto es lo más representativo que pueda haber en el arte español hoy.

(En el curso también participó el artista multidisciplinar Pedro G. Romero —Aracena, Huelva, 1964— que declinó aparecer en el reportaje gráfico).

'La Gran Vía', 1975-1980

ANTONIO LÓPEZ

DNI (Tomelloso, Ciudad Real, 1936). Pintor y escultor.

El experto dice «Es un caso excepcional: mientras la abstracción triunfa en España, él decide optar por una pintura realista. Se trata de una pintura que rescata de la tradición española pero que reinterpreta en clave de vanguardia, con un arte muy personal y una sensibilidad especial. Hay en él mucho testimonio social en un país que pasa de lo rural a lo industrial».

Lo verás En 2013, en el Museo Nagasaki (Japón). Ha asegurado que entregará su polémico retrato de la familia real el próximo 24 de junio.

¿Cuáles diría usted que han sido los cambios más destacables sufridos por el arte español en los últimos años?

Diría que hay uno muy significativo. Desde hace 15 años, el arte emergente español es progresivamente femenino. Se trata de un cambio espectacular que se ha producido en los últimos 40 años. Si nos vamos a las décadas de los 50 o los 60, apenas había mujeres que desarrollasen una carrera profesional artística con relevancia internacional. El trabajo que han desempeñado ellas ha sido muy interesante. Por ejemplo, Soledad Sevilla es un caso de constancia, coherencia y rigor admirables. Porque ahora se incorporan muchas mujeres al mundo del arte contemporáneo, pero en el momento en que lo hizo ella no tenía el doble, sino el triple de mérito. La trayectoria de Cristina Iglesias también es peculiar. Es una artista surgida en la época de la democracia, pero cuando irrumpe en escena hace una escultura que ya es posmoderna, distinta a lo que se estaba haciendo hasta entonces. Hay que tener en cuenta que desde los últimos 20 años la proporción ha cambiado completamente. Hoy, de cinco artistas interesantes, hay cuatro mujeres y sólo un hombre.

¿Cómo cree que está afectando la crisis económica al mundo del arte?

Al arte, y es un matiz, le han venido muy bien las crisis económicas, porque cuando hay una devaluación de los recursos financieros o de la moneda hace que inmediatamente suban el mercado del oro, las piedras preciosas o el arte. La gente sabe que el papel moneda o las acciones caen, pero que en este mundo se puede invertir y que tienen la garantía de que no van a perder. Un mercado como el artístico siempre ha sido un refugio en las crisis de la época contemporánea. ▶

«LA GENTE SABE QUE CUANDO HAY UNA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA, SUBE EL MERCADO DEL ARTE»

'Esperanza y desesperanza' de Ángel Ganivet I, 1977

EDUARDO ARROYO

DNI (Madrid, 1937). Pintor y escultor.

El experto dice «Es uno de los mayores representantes del arte pop español. Se fue de España en el 57 por el aislamiento cultural y se convirtió en un exiliado político porque le retiraron el pasaporte. Es un pintor que ha transitado por todos los géneros y un gran talento literario».

Lo verás Hasta el próximo 20 de mayo en la exposición *Bazar Arroyo*, organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

DORA GARCÍA

DNI (Valladolid, 1965). *Performance artist*.

El experto dice «Forma parte del arte emergente español que desde hace más de una década es progresivamente femenino. En sus instalaciones ella además incorpora mucho el tema del género, algo que está de moda y que es muy relevante en sus propuestas».

Lo verás Desde el 2 de junio en el proyecto *Mind the System, Find the Gap*, en Z33 (Hasselt, Bélgica). Ha sido seleccionada también para participar en la Documenta de Kassel el próximo mes de junio.

'Lo inadecuado',
Bienal de Venecia 2011

¿Entonces usted piensa que los artistas se encuentran mejor equipados ante la debacle económica?

En principio, la crisis no estropea el mercado del arte, sino que incluso lo apoya. Pero sí que hay que hacer un matiz: ¿cuál es el arte que está sufriendo la crisis económica hoy? Pues el más especulativo de los últimos 15 o 20 años. Se ha dado la paradoja de que un artista de 30 años vendiera su obra más cara que un Rembrandt. Y todo el mundo se daba cuenta de que eso no podía ser, incluso sin crisis económica, porque va contra las leyes no sólo de la lógica artística, sino también de la económica. Esa burbuja formada con la especulación del arte emergente es la que realmente se ha desinflado. Aunque los artistas en el sentido clásico, los que tienen una trayectoria consolidada, que no han entrado en esa burbuja especulativa, yo creo que no se están viendo afectados para nada. Porque la inversión en arte en un momento de inestabilidad total de los otros valores es económicamente muy interesante.

¿Cuáles son las tendencias que irrumpirán en el mercado del arte a lo largo de los próximos años?

Yo creo que se está fraguando una mutación que, en cierta manera, se asemeja a lo que está sucediendo ▶

«AQUELLA BURBUJA FORMADA CON LA ESPECULACIÓN DEL ARTE EMERGENTE SE HA DESINFLADO»

RAFAEL CANOGAR

DNI (Toledo, 1935). Pintor.

El experto dice «Es uno de los pocos artistas que, habiendo firmado el manifiesto de El Paso, a finales de los años cincuenta, ha conseguido seguir evolucionando de una forma creativa y mantenerse en la actualidad sin haber perdido esa frescura de la experimentación».

Lo verás En la Galería Protée de París (desde el 31 de mayo al 24 de junio). Y en el Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro (desde el 30 de junio).

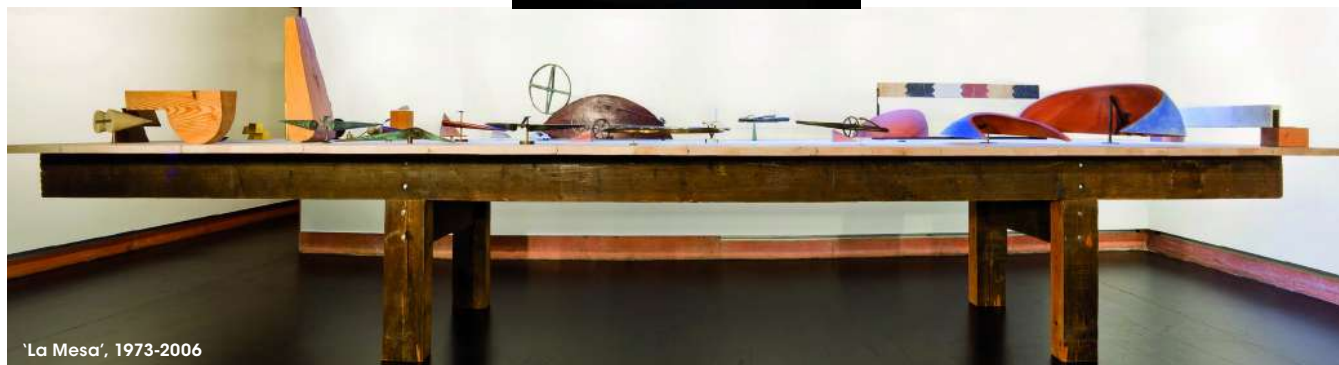

NAVARRO BALDEWEG

DNI (Santander, 1939). Arquitecto, pintor y escultor.

El experto dice «Es un personaje de experiencias transversales, un grandísimo arquitecto que se formó en EE UU y que ha triunfado internacionalmente. Comenzó con una obra conceptual, y de ahí saltó a la pintura. Es catedrático en la Escuela de Arquitectura, brillante como ensayista y crítico de arte».

Lo verás A partir del 29 de agosto en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y desde abril de 2013, en la Galería Marlborough de Madrid.

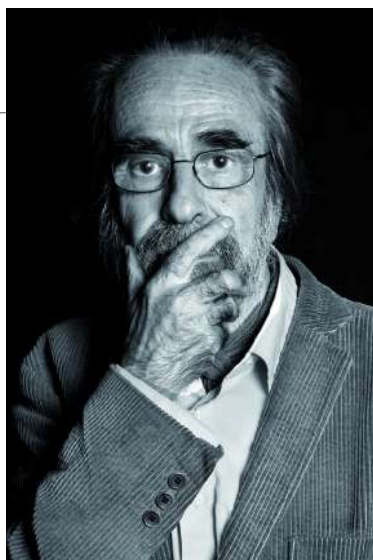

ISIDORO VALCÁRCEL

DNI (Murcia, 1937). Artista plástico y conceptual.

El experto dice «Ha hecho una trayectoria muy sólida, muy coherente y constante. Empezó a hacer en España una obra de carácter conceptual que entonces no tenía la menor resonancia. Hoy es el padre de todos los artistas que hacen conceptualismo».

Lo verás Hasta el próximo 19 de mayo en la *performance Reversibility*, organizada por Peep Hole, en Milán.

'IVM. Oficina de gestión', 1974

en otros mercados. Machado decía: «Sólo el necio confunde valor y precio». En el arte, el precio no supone que se agote el valor, ni tampoco que se mancille, es algo que hay que ver con naturalidad. Pero sí están desapareciendo las galerías en favor de las plataformas tipo ferial. Cada vez es más difícil mantener una galería, con todos los gastos que eso requiere, y el tratamiento personalizado.

¿Significa eso que las galerías de arte tienen los días contados?

En general, la gente está dejando de acudir a las galerías no porque no le interese, sino porque simplemente no puede... Hay demasiados planteamientos. Por ejemplo, la oferta en Madrid es de cien galerías, y no hay posibilidad de que alguien, incluso un aficionado, pueda recorrerlas en el tiempo en que dura la exposición, que es un mes.

¿Y eso hará entonces que cambie nuestro modo de aproximarnos al arte?

Esto provocará que proliferen las plataformas más generales, feriales, de firmas que van presentando obras de

«ESTÁN DESAPARECIENDO LAS GALERÍAS EN FAVOR DE LAS PLATAFORMAS DE TIPO FERIAL. CADA VEZ RESULTA MÁS DIFÍCIL MANTENERLAS»

'Luces de otoño', 2012

SOLEDAD SEVILLA

DNI (Valencia, 1944). Pintora. Trabaja con el arte conceptual y la instalación.

El experto dice «Se formó en los años 60 en EE UU y cuando regresó a España se convirtió en una de las mejores representantes del arte geométrico. Soledad Sevilla ha tenido una evolución de constante progreso, y siempre con una sensibilidad extraordinaria».

La verás Hasta finales de mayo con la muestra *Luces de otoño*, en la Galería Art Nueve, en Murcia.

manera colectiva, con un público más masivo que puede acercarse hasta allí más fácilmente. Y luego habrá lo que se llama *dealers*, al estilo de los agentes de cambio de Bolsa, que realizan operaciones para la gente, que cuando alguien quiere algo, se lo ofrecen, se lo compran o le aconsejan. Hay que tener en cuenta que la creación de las galerías sucedió cuando el público comenzó a interesarse por el arte, a finales del siglo XIX, y en aquel entonces las plataformas que había habilitadas estaban desbordadas. Ahora veremos cómo miles de grupúsculos se juntan dando lugar a ferias. Nos encontramos ante una nueva mutación. ■

FOTOS: © DE LAS REPRODUCCIONES AUTORIZADAS. VEGAP/MADRID, 2012.