

EL CULTURAL

13-19 de febrero de 2009

www.elcultural.es

John Le Carré
El hombre más buscado

Entrevistas
Danny Boyle
Riccardo Chailly

Boadella
nos abre los
Teatros del Canal

¿Qué crisis?

ARC09

El arte indio protagoniza
una edición que luchará
contra los malos augurios

EL MUNDO

Objeto

SIN

Objeto

9-28 DE FEBRERO DE 2009

Arco en el corte inglés c/ Preciados, 3

tres espacios

para intervenciones artísticas de

Fernando Sinaga, Susana Solano y Gustavo Torner

El Corte Inglés

www.elcorteingles.es

(A)*

El Corte Inglés

ÁMBITO cultural

www.ambitocultural.es

**AR
CO**
ma
drid.

FERIA INTERNACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
INTERNATIONAL
CONTEMPORARY ART FAIR
09. INDIA

LUIS MARÍA ANSON
de la Real Academia Española

Flotats

No se trata de un vodevil. Ni de una comedia de enredo. Ni de una obra de humor para la risa fácil y el regocijo. Ni de un drama cargado de sexo y cimbreados cuerpos in púribus. No. En *El Encuentro*, con traducción admirable del gran crítico Mauro Armíño, el autor, Jean-Claude Brisville, plantea al espectador el choque intelectual entre el maduro Descartes y el joven Pascal con diálogos que se adentran en la incógnita del hombre, en no saber adónde vamos ni de dónde venimos, en la razón y la fe, en la ciencia y la imaginación. Una obra, en fin, de alta calidad que parecería destinada a un público minoritario.

Pues no. Los espectadores abarrotan día tras día la sala grande del Teatro Español, siguen la comedia sin una tos, ríen alguna ingeniosidad sutil y al final se comen a aplausos el escenario. Un éxito de Mario Gas al contratar esta obra. Un acierto para Albert Triola, convincente en un Pascal fanatizado por el misticismo religioso y la idea de lo absoluto. Y, claro, José María Flotats, que es mucho más que un actor. Es el hombre-teatro. Lo ha sido desde que empezó hace cincuenta años en el Guimerá de

Barcelona. Perdería el tiempo subrayando las calidades interpretativas de Flotats. Hace un Descartes convincente, razonador, taimado, sutil, con los pies en la realidad y la mente en las alturas. El gran actor catalán no interpreta a Descartes. Es Descartes. No se mueve por el escenario. Forma parte del escenario. Es el teatro puro, la naturalidad completa, el ideal de la Comédie Française.

Flotats ha dirigido óperas, ha creado el Taller 75, ha hecho cine y televisión, pero es sobre todo el actor de *Cyrano de Bergerac*, al que Rostand hubiera puesto un diez; es el intérprete de *Lorenzaccio*, de *El*

misántropo, de *Arte*, con el descubrimiento en España de Yasmina Reza, de *París 1940*, de *La cena*, de *Stalin*, de las cuarenta comedias también que interpretó en la Francia más exigente. A Brisville por cierto se le adelantó María Manuela Reina que en *La libertad esclava* desarrolla la conversación, que nunca existió, entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, con un diálogo que nada tiene que envidiar al de Talleyrand y Fouché o al de Descartes y Pascal. No está de más hacer justicia a una dramaturga española, olvidada hoy en su retiro sevillano.

El encuentro de Descartes

con Pascal joven es una producción de Taller 75, con la colaboración del equipo del Teatro Español. Este equipo lo integran más de cien personas. Un teatro privado no necesitaría más de ocho o diez. Pero como pagan los contribuyentes madrileños, a mi querida y muy admirada Alicia Moreno le parece muy bien que se agiganten las nóminas. A eso se le llama disparar con pólvora del rey.

El racionalismo antropológico de Pascal le acercó al gran filósofo de la época: Descartes. El matemático fue el padre de las computadoras que tres siglos después han descuartizado el viejo orden del mundo. Pero su experiencia religiosa le electrizó y abandonó las ciencias para dedicarse a la teología. Su libro *Pensées* está todavía vivo y en vigor. Pascal, joven y vehemente, conversa en *El Encuentro* con el filósofo que admira, Descartes, y entre la autenticidad de uno, las vehemencias de otro, la inteligencia de ambos, Brisville ha construido una obra de alto calibre intelectual, sobre todo por el aliento que le da ese gran personaje del teatro que se llama José María Flotats, ante el que rindo mi admiración sin una sola reserva. ●

ZIG ZAG

“ Javier Pérez Pellón carga sobre sus espaldas medio siglo de ejercicio del Periodismo. Sé muy bien cómo trabaja porque en busca de la Hispanidad ignorada, en un equipo de televisión que yo dirigía, allí se integró Javier y llegamos juntos hasta la isla de Guam en el otro extremo del mundo, tras pasar por la guerra de Camboya, por la guerra de Vietnam, por otras cien peripecias. Pérez Pellón se ha decidido a arrostrar un nuevo desafío y escribir sus memorias. Ha acertado. *Oraciones para una guerra* es un excelente libro en el que el periodista veterano mezcla sus recuerdos de familia con sus experiencias de reportero, enviado especial y corresponsal. El retrato que hace del Valladolid de la posguerra resulta emotivo y espléndido. Un libro, en fin, lleno de juicios sagaces, de anécdotas interesantes, de agudas interpretaciones de los personajes de una época que se fue para siempre. ”

GRANDES SOLUCIONES:

4.000.000.000

DE EUROS
EN CRÉDITOS PRECONCEDIDOS

DESTINADOS A IMPULSAR EL NEGOCIO
DE MILES Y MILES DE CLIENTES AUTÓNOMOS,
COMERCIOS Y PYMES.

¿EL TRÁMITE? FIRMAR.
¿LA CONCESIÓN? INSTANTÁNEA.

PORQUE SI TÚ CRECES,
CRECEMOS TODOS.

Queremos
ser tu banco

 Santander

EL VALOR DE LAS IDEAS

bancosantander.es

Financiación para clientes del Santander incluidos en las líneas de crédito preconcedido autorizadas por el banco.

EL CULTURAL

Presidente
Luis María Anson

Directora
Blanca Berasátegui

Jefes de Redacción:

Nuria Azancot, Javier López Rejas.

Jefes de Sección: Paula Achiaga, Cristina Jaramillo, Liz Perales.

Redacción: Fco. J. Alarcos, Daniel Arjona, Bea Espejo, Alberto Ojeda, Juan Sardá.

Críticos: Gonzalo Alonso, Juan Avilés, Rafael Banús, David Barro, Ángel Basanta, J.M. Benítez Ariza, Túa Blesa, Ernesto Calabuig, Pilar Castro, José Luis Clemente, Antonio Colinas, Jacinta Cremades, F. Díaz de Castro, Ramón Esparza, J. Javier Etayo, Miguel Fernández-Cid, Carlos F. Heredero, J. Andrés-Gallego, Antón García-Abril, P. García Mouton, F. García Olmedo, C. García Osuna, D. Giralt-Miracle, Álvaro Guibert, Germán Gullón, J. A. Gurpegui, Abel H. Pozuelo, Javier Hernando, Javier Hontoria, P. Lanceros, R. López Blanco, Joaquín Marco, J. Marín-Medina, Jacobo Muñoz, Rafael Narbona, Mariano Navarro, R. Núñez Florencio, B. Palomo, J. L. Pérez de Arteaga, Román Piña, Arturo Reverter, Pilar Ribal, Luis Ribot, Víctor del Río, O. Ruiz-Manjón, A. Sáenz de Zaitegui, Felipe Sahagún, Care Santos, Bernabé Sarabia, S. Sanz Villanueva, Ricardo Senabre, P. Tedde de Lorea, J.M. Velázquez-Gaztelu, J. Vidal Oliveras, Rocío de la Villa, Javier Villán, Dario Villanueva, L. A. de Villena y Elena Vozmediano.

Edita Prensa Europea S.L.
Avenida de San Luis, 25
Madrid - 28033

Tel.: 914436429-30-31-32 Fax: 91443 6536
www.elcultural.es
elcultural@elcultural.es

Presidencia de El Cultural
calle Recoletos, 21. Tel.: 91 435 2610.

Director de publicidad:
Carlos Piccioni (tel. 91.443 55 52)
email: carlos.piccioni@elmundo.es

El Cultural se vende conjuntamente con el diario **EL MUNDO**.
Imprime Dédalo. Dpto. legal: GU 452-98

 Santander

 BBVA

PORTADA

Sunil Gupta: *The New Pre-Raphaelites #11*, 2008, en el stand de Vadehra Art Gallery, Nueva Delhi, en ARCO.

3. PRIMERA PALABRA. *Flotats*, POR LUIS MARIÁ ANSON.

6. LA PAPELERA DE JUAN PALOMO LETRAS

8. John Le Carré. El hombre más buscado. Avance de la nueva novela del maestro inglés.

10. Libro de la semana. Escuchando a Czerny, de Ambroise Vollard. POR J. VIDAL OLIVERAS .

12. Rubén Abella. El libro del amor esquivo, POR SANTOS SANZ VILLANUEVA.

13. Javier Pastor. Mate jaque, POR R. SENABRE.

14. Perec. Lo infraordinario, POR R. NARBONA.

15. E. Bishop. Obra poética, POR A. SÁENZ DE ZAITEGUI.

16. Ruiz-Domenech. España, una nueva historia, POR OCTAVIO RUIZ-MANJÓN

17. Hortensia Campanella. Mario Benedetti. POR LUIS ANTONIO DE VILLENA.

18. M. Perrot. Historia de las mujeres, POR L. VENTURA.

19. J. Crespo. Forjadores de Europa, POR J. AVILÉS.

20. Libros más vendidos.

21. Primera memoria. Laura Freixas.

ARTE

22. ARCO aterriza en Madrid con su 28ª edición.

24. El contexto del arte contemporáneo en **India**, POR DEEPAK ANANTH.

28. Los 10 artistas indios del momento.

30. Visitamos **Panorama: India**, POR E. VOZMEDIANO.

32. Entrevista a **B. Krishnamachari**, POR B. ESPEJO.

34. India en las **exposiciones**, POR P. RIBAL.

36. Recorrido por las **galerías españolas**, POR MARIANO NAVARRO.

40. Nuevos aires de las **galerías extranjeras**, POR ROCÍO DE LA VILLA.

42. Mar Solís en El Mundo, POR J. MARÍN-MEDINA.

44. Solo Projects: siempre experimental, POR JAVIER HONTORIA.

46. ARCO40: lo más joven y fresco, POR D. BARRO.

48. Los nuevos medios en **Expanded Box**, POR JOSÉ LUIS DE VICENTE.

50. Cabello/Carceller nos cuentan su feria.

52. Fernando Meana nos habla de su colección, POR PAULA ACHIAGA.

54. El arte llega a los **escaparates**.

ESCENARIOS

56. Boadella abre los Teatros del Canal con un espectáculo de cien actores, POR LIZ PERALES.

58. Yasmina Reza reina en la comedia, JAVIER VILLÁN.

60. Entrevista a **Riccardo Chailly**, POR B. G. ROSADO.

CINE

62. Danny Boyle nos habla de *Slumdog Millionaire*, nominada a 10 óscars, POR JUAN SARDÁ.

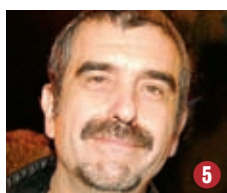
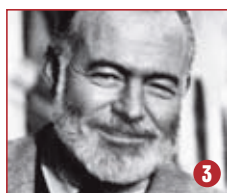
64. Viaje a la memoria. Ante el estreno de las películas *Vals con Bashiry* *La teta asustada*.

POR CARLOS REVIRIEGO.

Viernes 13

JUAN PALOMO

- 1.- TONI MORRISON
- 2.- VIDAL-BENEYTO
- 3.- E. HEMINGWAY
- 4.- JAVIER MORO
- 5.- JOAQUÍN ORISTRELL

El arte lo llena todo en esta semana de ARCO: desde Ifema, hasta la Casa de Campo, pasando por el Palacio de Congresos y los escaparates de El Corte Inglés. Madrid es esta semana la capital del arte contemporáneo. Pero no se crean, pienso pasearme también por las otras ferias, DeArte, liderada por el mallorquín **Miguel Tugores**, y, sobre todo Art Madrid. Y es que la feria que dirige **Gema Lázcano** ha encontrado su sitio en el panorama madrileño y este año parece haber mejorado su oferta, que por algo se se han apuntado galerías como May Moré, Pérez Hernández o la gallega Trinta. Quizá la crisis no sea tan mala para todos.

Aunque no soy supersticioso (pero sólo porque trae mala suerte), en días como éste, viernes y 13, conviene recordar que pocos gremios tan maniáticos como el letraherido. ¿Sabían que **Hemingway** era incapaz de escribir una línea sin llevar en el bolsillo derecho una castaña de indias y una pata de conejo raída, con los huesos y los ten-

dones relucientes de tanto sobarlos? ¿Y que **Toni Morrison**, la Nobel estadounidense, no deja entrar a nadie en su cuarto de trabajo porque dice que está lleno de duendes que podrían huir si viesan a un extraño?

Parece impensable en estos tiempos de encuentros virtuales, pero si algo sorprende de *Vidas y muertes de Luis Martín Santos*, de **José Lázaro**, flamante premio Comillas, es precisamente la intensa vida social y literaria del mítico autor de *Tiempo de silencio*, que en una de las cartas inéditas incluidas le escribe a **Juan Benet** (con quien se reunía para leer *Ser y tiempo* de **Heidegger** con **Vidal-Beneyto** y **Miguel Sánchez Mazas**): “Ayer fui a tu casa para despedirme de ti y me encontré que no estabas. Esto [...] me dejó algo deprimido y de repente me di cuenta de que siento una gran nostalgia de ti; concretamente de una conversación o de una borrachera, qué mas da”.

Mis fuentes me han fallado. **Pedro Almodóvar** y **Gonza-**

lo Suárez no colaboraron juntos en el guión de *Los abrazos rotos* sino en el de otro proyecto *La piel que habito*, que de momento permanece en el cajón. Por tanto, el mérito por el libreto de la película que Pedro estrena en marzo le corresponde sólo a él sin discusión posible. Nadie duda que son dos grandes personalidades. Ambos siguen siendo tan amigos como siempre. Que quede claro.

Con tanto despido, recorte de presupuesto y mala noticia, la valentía de **Luis de Val** alcanza tono épico. Histórico del negocio del cine en España, fundador de Manga Films, hoy está al frente de la distribuidora Wide Pictures. El caso es que se ha lanzado a la producción con cuatro títulos: la comedia *Ados*, de **Joaquín Oristrell**, *Héroes*, un drama adolescente, *Vicky Sherpa*, basada en la biografía de **Victoria Subirana**, quien durante 20 años construyó escuelas en Nepal, y, al parcer, la joya sería *Pasión India*, biopic sobre **Anita Delgado**, la española que se casó con el Marajá de Kapurtala en 1908. De Val habría arrebatado los derechos del libro de **Javier Moro** a la mismísima **Penélope Cruz**. La película, que costará 20 millones de euros, no estaría protagonizada por la flamante estrella aunque se busca una actriz nacional con resonancia internacional: ¿Paz Vega?

Paseo por las librerías mi desconsuelo antes tanto árbol caído inútilmente. Porque, seguramente son apasionantes, pero ¿de veras se celebra el bicentenario de **Charles Darwin** con las memorias de infancia de su nieta (*Un retrato de época*, de **Gwen Raverat** (Siglo XXI)? ●

APÓSTOLES Y SIMIOS por Juan Bonilla

El gran apóstol de la crítica de arte, con su opinión ya puesta antes de entrar, fue a ver lo último de Antoni Tàpies. Al salir, confirmado lo que ya opinaba, escribió la vieja nueva con su prosa leprosa cayéndose en pedazos. Después de describir tres cuadros, cantó: “El esplendor y la sombra. El aire y el barro. El agua y el fuego. La nada y lo absoluto...” Seguían quince o veinte parejas de baile. Joder, se decía el simio lector, sólo faltan Oliver y Benji. Imposible no preguntarse si era de veras para tanto, así que el

simio picó, fue a ver los Tàpies que tantas cosas decían al gran apóstol, y se dio de bruces con lo de siempre. Bonitas maderas, imponentes garabatos, nada por aquí, nada por allá. Así se escribe la crítica de arte entre nosotros. Con el ímpetu pastoso de quien en vez de sentenciar, en la aduana de la prensa, “nada que declarar”, declara que la nada está llena de “...la fuga y el símbolo, la calma y la fiebre, el canto y el susurro...”. En cuanto a los cuadros, pronto harán bonito en el despacho de un Director General.

● Siga la Papelera de Juan Palomo en www.elcultural.es

ZARZUELA

XVI Festival de Teatro Lírico Español Oviedo 2009

17, 18, 20 y 21 de febrero

EL BATEO

Música de Federico Chueca

DE MADRID A PARÍS

Música de F. Chueca y J. Valverde

Programa Doble

Producción del Teatro de la Zarzuela

Dirección musical: Juan de Udaeta

Dirección de escena: Andrés Lima

Reparto: L. Álvarez, S. Hernáiz, L. Varela,
y L. Perezagua, entre otros

17, 18, 20 y 21 de marzo

PAN Y TOROS

Música de F. Barbieri

Nueva Producción del Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Municipal de Santiago de Chile y Teatro de la Ópera de Lausanne

Dirección musical: José Miguel Pérez-Sierra

Dirección de escena: Emilio Sagi

Reparto: C. González, A. Ódena, M. Sola,
L. Álvarez, E. Sánchez y J. A. Lobato,
entre otros

21, 22, 24 y 25 de abril

KATIUSKA

Música de P. Sorozábal

Nueva Producción del Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Calderón de Valladolid y Teatro Español de Madrid

Dirección musical: Marzio Conti

Dirección de escena: Emilio Sagi

Reparto: M. Alberola, J. Franco, J. Plazaola,
E. Baquerizo, M^a. J. Suárez y
T. Iglesias, entre otros

12, 13, 15 y 16 de mayo

MARINA

Música de E. Arrieta

Producción del Teatro Campoamor de Oviedo

Dirección musical: Friedrich Haider

Dirección de escena: Susana Gómez

Reparto: M^a. J. Moreno, A. Roy, L. Cansino,
F. Santiago, E. Sánchez y
Elvia Sánchez, entre otros

16, 17, 19, 20 y 21 de junio

¡UNA NOCHE DE ZARZUELA...!

Antología lírica

Dramaturgia original de L. Olmos y B. Sánchez

Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela

Dirección musical: Enrique Diemecke

Dirección de escena: Luis Olmos

Reparto: A. Vicens, A. Roy, A. Ibarra,
C. Serrano, C. Bergasa,
J. J. Rodríguez y S. Cerdón,
entre otros

Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo

Director José Miguel CAMPOS

Oviedo Filarmonía

Director titular Friedrich HAIDER

Organiza:

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Concejalía de Cultura

www.zarzuelaoviedo.es

cajAstur

10 años
OVIEDO
FILARMONÍA

Teatro de
LA ZARZUELA

La novela de espías recupera a su creador con su mejor libro en décadas

John Le Carré

El hombre más buscado

Solo después de muchas vacilaciones, y única y exclusivamente en interés de su huésped enfermo —o eso se aseguró a sí mismo—, y no antes de que Isa volviera la cara hacia la otra pared y se sumiera en un duermevela interrumpido por frases masculladas en ruso, desató la correa y aflojó la abertura de la bolsa.

El primer hallazgo fue un manojo de recortes de periódicos rusos, enrollados y sujetos con una goma elástica. Tras retirar la goma, los extendió en el suelo. El elemento común de todas las fotografías era un oficial uniformado del Ejército Rojo. Sesentón de carrillos gruesos y frente ancha, tenía un aspecto embrutecido. Dos recortes eran necrológicas, adornadas con cruces ortodoxas e insignias de regimiento.

El segundo hallazgo de Melik fue un fajo de billetes de cincuenta dólares estadounidenses, nuevos, diez en total, sujetos con un clip. Al verlos, lo asaltaron otra vez sus anteriores sospechas. ¿Un fugitivo molido a palos, sin un céntimo, sin techo, muerto de hambre, tiene quinientos dólares intactos en su bolsa? ¿Los ha robado? ¿Los ha falsificado? ¿Por eso ha estado en la cárcel? ¿Era eso lo que le quedaba después de pagar a los traficantes de hombres de Estambul, al servicial miembro de la tripulación que lo había escondido y al camionero que lo había llevado como por ensalmo de Copenhague a Hamburgo? Si

El maestro ha vuelto. Tras *La canción de los misioneros* (2006), *Amigos absolutos* (2004) y *El jardinero fiel* (2001), John Le Carré (Poole, Inglaterra, 1931) regresa a la novela de espías con *El hombre más buscado*, un relato sobre el terrorismo y los límites de las libertades. El Cultural adelanta lo mejor de la novela, que lanza Plaza & Janés la semana que viene: primero descubrimos por qué hay que sospechar de Issa, ese inocente musulmán enfermo en Hamburgo, y el perfil de su enemigo, Gunther Bachmann, espía vocacional.

aún le quedan quinientos, ¿con cuánto salió? Tal vez, a fin de cuentas, sus fantasías médicas no iban tan desencaminadas.

El tercer hallazgo fue un sobre blanco, mugriento y hecho una bola, como si alguien hubiese tenido la intención de tirarlo y después cambiado de idea: sin sello, sin destinatario, con la solapa abierta de un tirón. Alisando el sobre, extrajo una hoja arrugada, una carta mecanografiada en cirílico. Arriba, llevaba fecha y membrete con la dirección y el nombre del remitente —o eso supuso— en grandes letras negras. Bajo el texto ilegible constaba una firma ilegible en tinta azul, seguida de un número de seis cifras escrito a mano, pero escrito con sumo cuidado, cada cifra repasada varias veces, como diciendo “recuerda esto”.

Su último hallazgo fue una llave, una llave plana y alargada, muy pequeña, no mayor que un nudillo de su mano de boxeador. Estaba torneada y tenía complejos dientes en tres lados: demasiado peque-

ña para la puerta de una cárcel, dedujo Melik, demasiado pequeña para la verja de Gotemburgo por donde volver al barco. Pero del tamaño idóneo para unas esposas.

Después de devolver a la bolsa las pertenencias de Isa, Melik la colocó bajo la almohada húmeda de sudor para que él la encontrase al despertar. Pero a la mañana siguiente el sentimiento de culpabilidad que se había adueñado de él no

lo abandonó. [...]

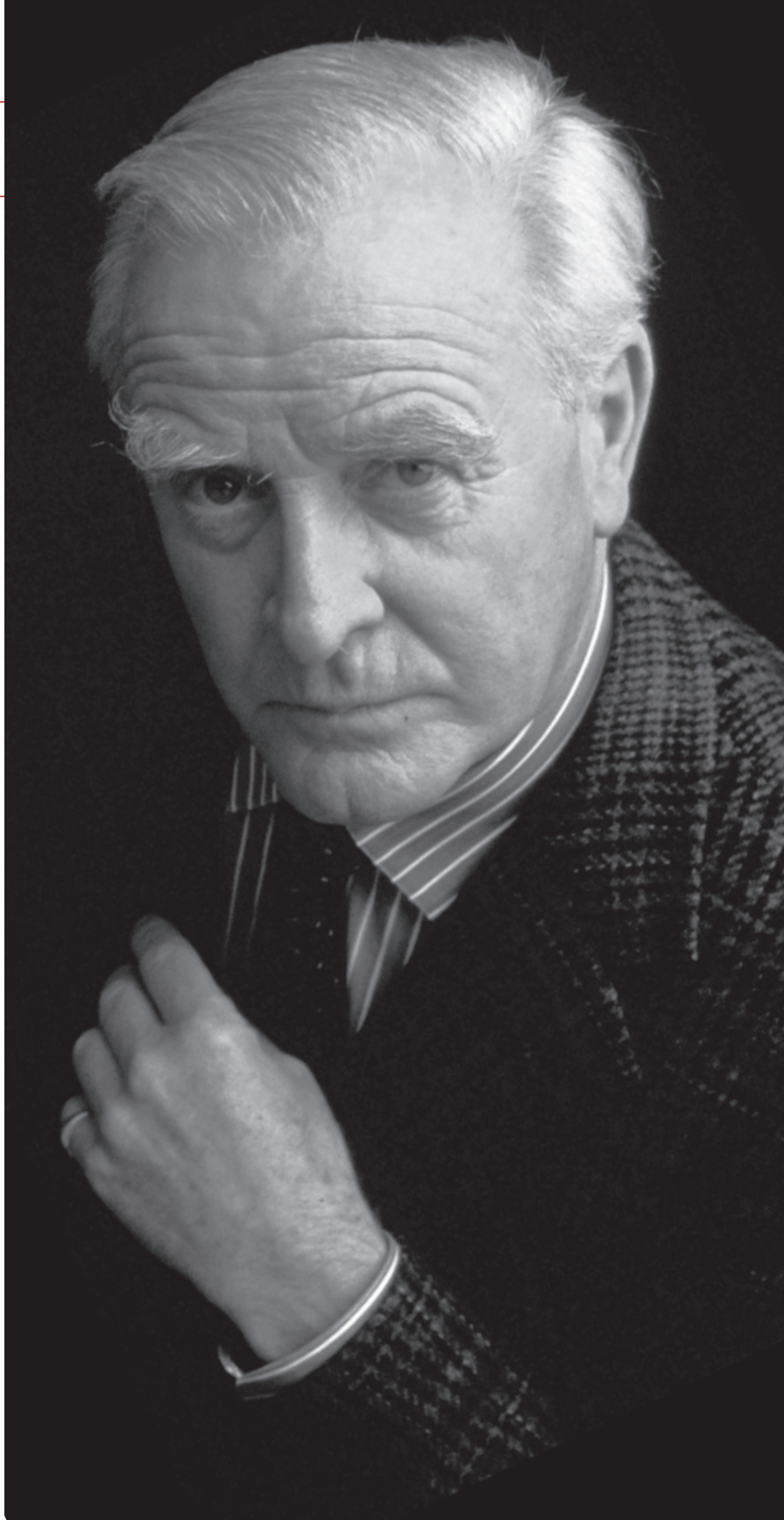
Muerto de vergüenza, Melik esperó a que Leyla cerrase la puerta al salir. Arrodiándose junto a Isa, agachó la cabeza.—He mirado en tu bolsa —dijo. Me avergüenzo profundamente de lo que he hecho. Que el misericordioso Alá me perdone.

Isa se sumió en uno de sus silencios eternos y luego apoyó una mano descarnada en el hombro de Melik.—Nunca confieses, amigo mío —aconsejó, adormilado, cogiéndole la mano a Melik—. Si confiesas, te dejarán ahí dentro para siempre.

[...]

¿Quién era exactamente el tal Günther Bachmann, de Berlín, en la intimidad?

Si en el mundo hay personas para quienes el espionaje es la única vocación posible, Bachmann era una de ellas. Vástago polígloto de una sucesión de matrimonios mixtos contraídos por una extravagante germano-ucraniana y, según contaban, el úni-

WIATT COUNTS

co funcionario de su organismo sin más currículum académico que la expulsión sumaria de un colegio de enseñanza media, Bachmann a los 30 años ya había navegado, hecho una expedición al Hindu Kush, estado en la cárcel en Colombia y escrito una

novela impublicable de mil páginas.

Pero, comoquiera que sea, mientras incorporaba estas insólitas experiencias a su bagaje, había descubierto tanto su nacionalidad como su verdadera vocación: primero, como agente ocasional de algún le-

jano territorio alemán, luego como funcionario encubierto en el extranjero sin rango diplomático; en Varsovia por su polaco, en Adén, Beirut, Bagdad y Mogadiscio por su árabe, y en Berlín por sus pecados, en el dique seco después de atribuírsele la responsabilidad de un escándalo de proporciones casi épicas del que solo había llegado a la chismografía el más esquemático de los esbozos: exceso de celo, según los rumores; un intento de chantaje llevado demasiado lejos; un suicidio, un embajador alemán retirado precipitadamente.

Transcurrido un tiempo, con la debida cautela, al amparo de un nuevo nombre más, de vuelta a Beirut para seguir haciendo lo que siempre había hecho mejor que

■ Si hay personas para quienes el espionaje es la única vocación posible, Bachmann era una de ellas

nadie, bien que no necesariamente de manera ortodoxa, esto es, buscar, reclutar y supervisar, por todos los medios, agentes sobre el terreno, lo que equivale al patrón oro en la auténtica labor de inteligencia. Al final, su historial lo llevó a una situación demasiado comprometida incluso para Beirut, y de pronto una mesa en Hamburgo pareció el lugar más seguro, si no para el propio Bachmann, sí al menos para sus superiores en Berlín.

Pero Bachmann no era de los que se dejan mandar a la reserva. Quienes sostenían que Hamburgo era un destino de castigo no sabían de qué hablaban. Plantado parecía que indefinidamente entre los 40 y los 50 años, desastrado y explosivo, era un hombre híbrido, ancho de espaldas, y a menudo con ceniza en las solapas, hasta que se la sacudía la formidable Erna Frey, compañera de trabajo y ayudante suya desde hacía largo tiempo. Era compulsivo, carismático e imperioso, un adicto al trabajo de sonrisa arrebatadora. Al igual que un actor, sabía lisonjear, cautivar o intimidar. Era capaz de hablar con dulzura y soltar obsenididades en la misma frase. ■

Escuchando a Cezanne, Degas y Renoir

AMBROISE VOLLARD

Trad. de Isabel Margeli Bailo

Ariel. Barcelona, 2008

352 páginas, 27,90 euros

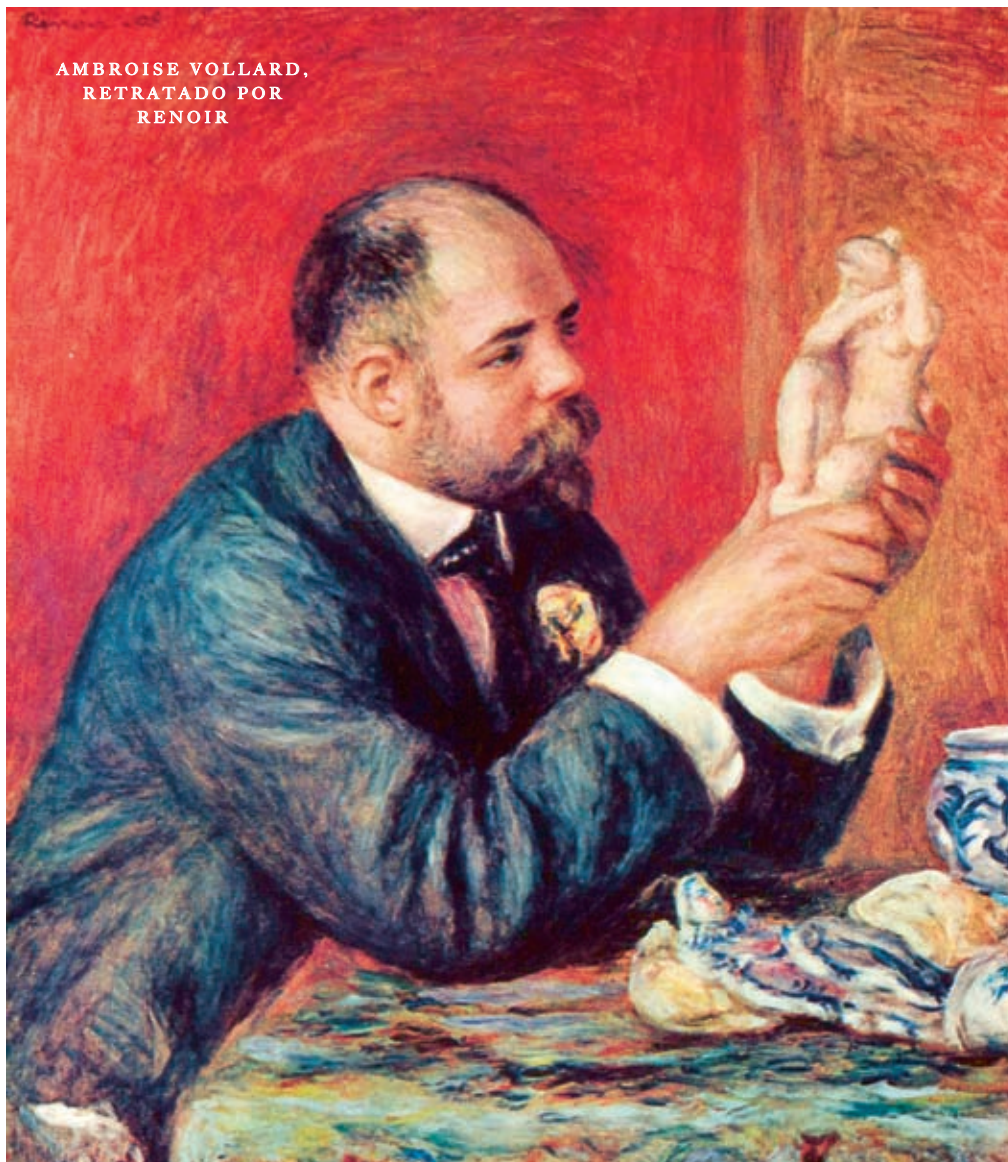
Junto a Paul Durand-Ruel y D.H. Kahnweiler, Ambroise Vollard es uno de los patriarcas del mercado de arte moderno. Ciertamente es que, desde

entonces, éste ha evolucionado muchísimo, pero sus fundamentos siguen inalterados hoy en día. A finales del siglo XIX y principios del XX, estos marchantes introdujeron y aplicaron nuevas estrategias —exposiciones colectivas e individuales, sistema de exclusivas, creación de grandes “stocks” de obras de

arte, concurso de entidades financieras en sus operaciones, establecimiento de un red internacional de difusión— que posibilitaron la eclosión del arte contemporáneo. Guste o no, sin ellos el impresionismo y las vanguardias no existirían. Aquellos marchantes supieron crear una plataforma entre el artista y el

coleccionista que permitió el desarrollo del arte de innovación, un arte que inspiraba, a priori, un rechazo generalizado. Ésta fue su aportación, la de articular un mecanismo para introducir y consolidar un nuevo gusto, gusto que con el tiempo se transformará en la estética oficial. El nacimiento del arte contemporáneo y su particular configuración son paralelos a la aparición de fenómenos como el de la crítica de arte, las publicaciones, la renovación pedagógica... y el desarrollo del mercado del arte.

La trayectoria de Vollard (1866-1939) se halla unida a la de Cézanne, Degas, Gauguin, Renoir, Odilon Redon, Roussel, Rousseau el Aduanero, Rouault, los nabis, los fauvistas... Él organizó, por ejemplo, la primera gran exposición parisiense de Cézanne y la primera —aunque póstuma— de Van Gogh, ambas en 1895. Expuso también a jóvenes como Picasso (1901) o Matisse (1904) cuando todavía eran valores por descubrir... Marchante y editor de estampas y de libros de artista, en poco tiempo acabó por transformarse en uno de los galeristas más influyentes del cambio de siglo, apoyado por una coyuntura económica favorable que no es otra que la de la Belle Époque. Hombre de veleidades literarias, Vollard, entre otros textos, nos dejó su autobiografía —*Memorias de un vendedor de cuadros*, del que existen varias ediciones en castellano—

AMBROISE VOLLARD,
RETRATADO POR
RENOIR

y la publicación que comentamos, *Escuchando a Cézanne, Degas y Renoir*, editada en los años 30 y que reúne en un solo libro tres textos que previamente habían sido publicados de manera independiente. Pero ¿por qué, dejando al margen los evidentes propósitos promocionales o autopromocionales, escribe un marchante? Curiosamente, en su libro queda en la sombra el rol del marchante en la economía del arte. Acaso lo escribiera para ocultarlo, para velar precisamente los mecanismos de este mercado. Los textos de Vollard son un anecdótico de café, de tertulia decimonónica... Su escritura es muy diferente a la de Kahnweiler, quien reflexiona sobre el cubismo o sobre Juan Gris

describe, para bien o para mal, al artista-hombre. Los tres capítulos del libro presentan metodologías y abordajes diferentes, pero resulta significativo que ni el retrato de Cézanne ni el de Degas sean lo que se dice panegíricos. No se trata de una visión al uso, complaciente y laudatoria, como cabría esperarse. Vollard nos ofrece una imagen neurotizada y maniática de estos artistas, que aparecen sumidos en un profundo malestar. Sin duda, esta perspectiva desviada de Vollard es una de las aportaciones del libro. El caso de Renoir es diferente. En este capítulo, el único que es realmente una conversación, se expresa un pintor con sentido común, capaz de sobreponerse al decli-

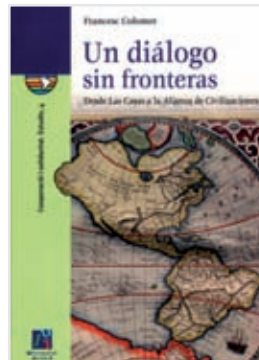
El punto de vista del marchante aporta una proximidad y una relación muy singular con el artista que le permite erigirse en observatorio de su intimidad

animado por un proyecto teórico. Muy posiblemente el especialista sabrá encontrar informaciones valiosas, pero el texto de Vollard es fundamentalmente la ocurrencia, el episodio costumbrista o la crónica social proyectados, eso sí, sobre el cliente, el artista, la modelo...

Y aun con todas las limitaciones, las aproximaciones a Cézanne, Degas y Renoir hubieran sido imposibles sin ese punto de vista que es del marchante. Éste aporta una proximidad y un tipo de relación muy singular con el artista que permite a Vollard erigirse en observatorio de su intimidad. Puede que no se aporten elementos para la comprensión de la pintura o del engranaje del mercado artístico, pero Vollard

ve físico o que no es anegado por su propia obra... Un hombre y un artista que posee luz, o más luz que Cézanne o Degas. El tono con que Vollard aborda a Cézanne y a Degas tal vez responda a una voluntad irónica. O acaso sea simplemente un producto de la objetividad. O tal vez las tres historias puedan interpretarse en clave simbólica como tres relatos sentimentales del marchante y sus artistas. La respuesta de Ambrose Vollard a esa relación enfermiza hecha de humillaciones y dependencias mutuas frecuente entre los artistas y sus marchantes. El castigo al artista cuando éste, por cierto, ya ha fallecido.

JAUME VIDAL OLIVERAS

Un diálogo sin fronteras
Francesc Colomer
Desde Las Casas a la Alhambra de Córdoba
Alianza de las Civilizaciones

Los estudios post-coloniales
Sidi M. Omar
Una introducción crítica para investigar la relación entre cultura y política.

www.tenda.uji.es | tenda@uji.es | Tel. 964 728 819

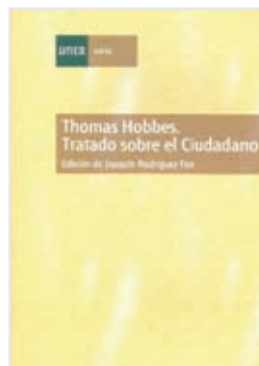

Introducción al electromagnetismo
M. Pintos y J. M. Ruso

Archivo Familia del Valle-Inclán
M.ª C. Pereira y B. Prego
Exhaustiva descripción del archivo de la Familia. CD-Rom con búsqueda.

www.usc.es/publicacions | sepedido@usc.es | Tel. 981 593 500

Thomas Hobbes. Tratado sobre el Ciudadano
Joaquín Rodríguez Feo

La creatividad, su sentido y actualidad (DVD)
M. P. Lebrero; R. Marín; M.ª T. Martín; R. Marín

www.uned.es/publicaciones | libreria@adm.uned.es | Tel. 913 987 560

www.une.es | 59 editoriales y 30.000 títulos vivos

El libro del amor esquivo

RUBÉN ABELLA

Finalista Premio Nadal 2009
Destino. 256 pp., 18'50 e.

Uno de los premios que ha obtenido ya Rubén Abella (Valladolid, 1967) en su todavía breve trayectoria, el fiable NH de relatos, es garantía de escritor de mérito e interesante. La originalidad e innato sentido narrativo de *El libro del amor esquivo* lo confirman, aunque a la vez la novela produce un efecto bastante desconcertante. Los aciertos y las limitaciones conviven en rara simbiosis. Por liquidar primero los defectos, el mayor y capital radica en una prosa llena de convencionalismos verbales o literarios. Anoto los siguientes sólo en las tres páginas iniciales del libro: la devastadora ruptura de un amor, las fosas del anonimato, engalanar las vallas publicitarias, empezar el idilio amoroso con rasguños, irse imponiendo el deseo lento y seguro.

Tal abundancia de tópicos en alguien capaz de un estilo narrativo ágil, directo y expresivo me hace pensar si no será algo intencionado para conseguir un diálogo cómplice con el lector

que éste comparta con el autor desde el principio un punto de vista burlesco y distanciado sobre un conjunto de peripecias un tanto estrambóticas. Porque eso es lo que contiene *El libro del amor esquivo*: tres historias atípicas de amor. Va en cabeza la de un opositor a funcionario que aprovecha su parecido asombroso con un cantante de moda

para ligar. Sigue la de un fraudulento vidente que trabaja en un café como reclamo para atraer clientes entreteniéndolos con predicciones sobre sus vidas. Y cierran los ajeteos de la empleada de una tienda fotográfica que se convierte en temible paparazzi.

Abella se revela como un cuentista —pues cuentos largos son cada una de las partes del libro— inventivo e ingenioso. Refiere historias simpáticas que bordean el peligro de perseguir el episodio ocurrente y peregrino pero no llegan a cansar. Juega en ellas con el contraste entre lo bufo y lo patético. Y maneja los diversos registros del humor, el otro rasgo distintivo de su arte. Se trata de un humorismo de situaciones fino, inteligente y libre de chocarrerías que se de-

senvuelve entre la paradoja y la ironía sutil.

Estos elementos proporcionan a los relatos un aire teatral, de comedia costumbrista satírica que refleja la vida urbana actual, centrada en un Madrid con dimensión protagonista. Las variadas escenas remiten, a su vez, a diferentes géneros: melodrama, tragicomedia, folletín, relato bizantino, drama rural, sainete bufo, comedia de enredos... Estas formas populares no se presentan, sin embargo, con su valor normal sino aplicándoles el gusto postmoderno por lo paródico. El resultado es una obra menor, amena, divertida, ligera; una lectura gustosa cuyo alcance se limita a proporcionar un rato de buen entretenimiento.

SANTOS SANZ VILLANUEVA

Lecturas para sobrellevar la Crisis

Conózcanos mejor en www.edicionespergamino.es

Distribuye: Egartorre. T: 918729390 egartorre@egartorre.com

EE ENCUENTRO

JOAN GONZÁLEZ
HEIDEGGER Y LOS RELOJES

HEIDEGGER Y LOS RELOJES
Joan González

www.ediciones-encuentro.es

Mate jaque

JAVIER PASTOR

Mondadori. Barcelona, 2009

112 páginas, 13'90 euros

Lo menos que puede decirse de esta breve e intensa novela es que constituye un esfuerzo original por huir de los caminos trillados del relato y ofrecer una narración que exige un lector atento, dispuesto a captar pequeños detalles, a volver atrás en la lectura, a hilvanar datos dispersos, sugerencias, a no desentenderse de la espesa urdimbre textual que sostiene la historia cuyo contenido —el que suele aparecer en los resúmenes editoriales y las solapas o las contracubiertas de los libros— es, en apariencia, simplísimos: un viejo escritor gruñón y repleto de obsesiones, se refugia en un balneario donde pasó algunos veranos de su adolescencia, tras la ruptura de su matrimonio (“Mi tercera y yo nos hemos abandonado. Gallardamente le he cedido nuestra casa para su particular pasar-por-esto”, pág. 28). Allí, lejos de hallar la tranquilidad que busca para pergeñar una obra de encargo, se abisma en un monólogo incesante en el que afloran, como destellos de la memoria, fragmentos de ideas, retazos evocadores de sus matrimonios fracasados y divagaciones de índole variada que permiten al lector —cuya colaboración activa es imprescindible— ir construyendo el perfil del personaje. Hacia la mitad, una partida de ajedrez que el escritor juega con el *maitre* se resuelve en trece jugadas y coincide fortuitamente con la que en 1804 disputó Na-

poleón con Madame de Remusat. Al jugar el escritor con las piezas blancas, el *maitre* le advierte que este hecho “os trueca ipsosfacto en Madame de Remusat y a mí en León o Napo” (p. 54). A partir de esta ocurrencia jocosa, y tras unas horas de insomnio y desorientación que el escritor consigna, la voz monologante es femenina y poco a poco va revelando su identidad: es la tercera mujer del escritor, de la que éste ha informado abundantemente y que se encuentra asimismo en una habitación de hotel, desde donde ofrece un monólogo, paralelo al anterior, en el que evoca la figura del marido y reconstruye fragmentariamente la historia común.

No importa si esta mujer (la

YVONNE PASTOR

dos largas cartas sucesivas de la esposa y el marido narran, desde su peculiar punto de vista, la historia de su fracaso matrimonial, evocando en ocasiones los

■ Hay que destacar la cuidada construcción de *Mate jaque*, su originalidad, resaltada por una prosa vivaz e imaginativa

tercera esposa) es real o tan sólo una extensión, una creación imaginativa del marido. Lo decisivo es que esta súbita inversión, análoga a la reflejada en el título de la obra, aporta otra visión de la misma historia, como ocurre en la novela *L'école des femmes*, de André Gide, donde

mismos hechos, sólo que interpretados de forma contraria, de acuerdo con los principios del perspectivismo. Aquí, diversos anclajes, resueltos en forma de semejanzas y contrastes, garantizan el ámbito común del relato. Si en el primer monólogo se lee: “Aliterando, me aparto de lo que no me importa” (p. 14), en el segundo encontraremos: “Me aparto de lo que importa” (p. 57). Si el primer monólogo cita: “*Post hoc ergo propter hoc*” (p. 36), la voz femenina recordará: “De un hecho inmediatamente posterior a otro no se sigue que el primero sea causa del segundo, habría dicho mi marido. En latín, claro: *post algo ergo algo*” (p. 73). Muchos otros recursos de esta naturaleza acreditan la cuidada construcción del relato, su calidad como artificio verbal, la variedad de sus implicaciones temáticas —como las drogas, el sexo, el instinto de maternidad, la creación artística—, su originalidad, en suma, resaltada por una prosa vivaz e imaginativa cuya única mácula son sus caídas reiteradas en un rudo anglicismo: “la entera promoción” (p. 26), “la entera responsabilidad” (p. 64), “el entero día” (p. 81), con traducción literal del “entire” inglés donde el español exige “toda la promoción”, “todo el día”, etc.

SÓLO UN MUERTO MÁS

La nueva novela de

RAMIRO PINILLA

Una brillante incursión en la novela policíaca por uno de los autores más aclamados de la literatura española actual

www.tusquetseditores.com

40 AÑOS

TUSQUETS EDITORES

RICARDO SENABRE

El sari rojo

JAVIER MORO

Seix Barral, 2008

632 páginas, 22 euros.

Con *El sari rojo*, Javier Moro (Madrid, 1955) continúa su estela de éxitos en el rubro de las biografías noveladas que tan atractivas resultan al lector de hoy. Éste es un cuento de hadas tan real que parece increíble: se trata de Cenicienta, encarnada en la figura de una hermosa y humilde muchacha italiana, Sonia Maino, quien cautiva al príncipe por excelencia: Rajiv Gandhi. Rodeando su historia de terca pasión, destaca la saga de una familia tan mítica como el continente que sirve de referencia a sus destinos: los Gandhi y la India.

Sonia y Rajiv se conocieron en Londres y el amor los embarcó en una odisea para superar las distancias sociales, geográficas y culturales que les separaban. Sonia, pacífica, con vocación de ama de casa, junto a los compromisos de la unión conyugal contrajo todas las responsabilidades del clan más complejo del país y tras la muerte de su marido en 1991, muy a su pesar, levantó el estandarte de los Nehru-Gandhi y lanzarse a la arena política sin más preparación que su clara conciencia de que ante sí tenía la manera de salvar a sus hijos y los avances logrados por los suyos.

La lectura de este trabajo de Moro es, además de atractiva, una puerta por la que podemos asomarnos y observar sin reparos los altibajos de sus protagonistas, cómo arman sus destinos “Cuando la vida es el precio del poder.”

MARÍA ELENA CRUZ VARELA

Lo infraordinario

GEORGES PEREC

Trad. de Mercedes Gebrian

Impedimenta, 2009

128 páginas, 15'50 e.

Georges Perec (Burdeos, 1936-París, 1982) se propuso no escribir dos veces el mismo libro. Su concepción radical de la escritura le liberó del improductivo culto a la originalidad, que transforma al artista en un prestidigitador de las palabras. Hijo de judíos polacos emigrados a Francia, su padre murió en el frente y su madre en Auschwitz. Perec sobrevivió, pero con un nombre diferente, que sugería la necesidad de ser otro para transitar por la realidad.

La experiencia de la pérdida le hizo entender que el yo sólo es un obstáculo para la creación artística. Los objetos sólo se revelan a una conciencia que ha renunciado a la primera persona. *Lo infraordinario*, obra póstuma, no se había publicado hasta ahora en nuestro idioma. Excelentemente traducido y editado, la dispersión de los textos se resuelve en un planteamiento fenomenológico. Nada es banal porque “lo insignificante” es la esencia de nuestro existir. En “¿Acercamientos a qué?”, Perec señala que la realidad no cesa de in-

terpelarnos, pero nuestra mente está “anestesiada”. La maravilla está en lo inmediato, pero no lo advertimos.

La descripción de su barrio (“La rue Vilin”), de su escritorio de trabajo (“Still life / Style leaf”) o la “Tentativa de inventario de los alimentos líquidos y sólidos que engullí en el transcurso del año 1974” son trampantojos que producen la falsa ilusión de lo intrascendente, ocultando la profundidad de campo. Más cerca del tiritero que del forense, Perec es desapasionado y tierno, solemne y liviano. En “Doscientas cuarenta y tres postales de colores auténticos” (una pieza dedicada con enorme pertinencia a Italo Calvino) Perec se desplaza por la geografía del planeta, repitiendo hasta lo irritante los diferentes grados de bron-

ceado que adquiere su piel y sus oscilaciones de peso. Sólo rompe ese alarde de estupidez una improbable lectura de Proust y el alojamiento en una pensión llamada “Hegel und Sein”.

“Alrededor de Beaubourg” y “Paseos por Londres” se aproximan más a la epopeya del paseante, que empieza a recorrer un barrio o una ciudad con la sensibilidad abierta al detalle. Citando a Stendhal, Perec considera que lo esencial de Londres no está en sus museos, sino en las calles que aparecen al azar. Hay ciudades más dilatadas y espectaculares, pero ninguna tan asombrosa. Londres es el mundo a una escala inabarcable para un hombre solo, pero con “la mezcla de orden y anarquía” donde la humanidad puede hallar cobijo y paz. Es obligado mencionar “El Santo de los santos”, un estudio de la

palabra “bureau”, que nos permite mostrar la discontinuidad entre lo íntimo y lo público, el recogimiento intelectual y el ejercicio del poder. En definitiva, lo infraordinario es lo extraordinario y Perec sólo nos pide un poco de fe para comprender que lo natural permanece inacabado hasta que recibe la iluminación de lo sobrenatural.

RAFAEL NARBONA

BUSTO DE PEREC

Elizabeth Bishop. Obra poética

ELIZABETH BISHOP

Trad. de S. Abrams y J. Margarit

Igitur. Tarragona, 2008.

300 páginas, 21 euros

En literatura, Robert + Elizabeth = *power couple*. Primero fueron Robert Browning y Elizabeth Barrett. Después llegaron Robert Lowell y Elizabeth Bishop. Lástima que Auster se llame Paul y Hustvedt, Siri: de contar con el nombre adecuado, ellos serían los herederos de esta tradición que acabamos de inventarnos.

Entre Bishop y Lowell nunca hubo amor. Amistad, sí. Influencia, también. Pero amor, no. Los intereses de Elizabeth poseían el cromosoma XX: las dos mujeres de su vida fueron Lota de Macedo Soares y Alice Methfessel. A Lowell, eso sí, Bishop le dedicó "El armadillo", poema que, en nuestros días tontos, nos resulta de un diáfano casi translúcido, pero que, en nuestros días inteligentes, se nos antoja un sketch escrito y dirigido por Tim Burton: "Éste es el tiempo del año / en el cual casi todas las noches / aparecen los ilegales, frágiles globos de fuego". Atentos, que hace su aparición el protagonista del cuento: "El viejo nido de los búhos debe de haber ardido. / Completamente solo, precipitadamente, / un brillante armadillo dejaba la escena, / moteado de rosa, con la cabeza baja, y con la cola baja, / y después una cría de conejo salió saltando, / con orejas cortas, sorprendiéndonos". ¿Es cosa nuestra, o este Burton, por momentos, recuerda a David Lynch?

Puede que Bishop naciera en Massachusetts. Concedamos que lo hiciera en 1911. Lo cierto es que estos datos sólo son útiles para el pasaporte: la imaginación de Elizabeth excede los avaros límites espacio-temporales de una existencia que ella misma se esforzó por expandir. Sus planeados 15 días de estancia en Brasil acabaron durando 15 años, tantos como su relación con Macedo Soares: "Aquí hay una cosa; aquí hay un puerto. / Aquí, tras una magra dieta de hori-

■ En Bishop escuchamos una música de la humanidad, la de un corazón que truena en los márgenes del mundo

zonte, hay algo de paisaje". Probablemente la poeta menos pretenciosa de todos los tiempos, Bishop bautiza estos versos "Llegada a Santos". Conmueven sus ingenuas descripciones de escenarios de postal turística, redescubiertos ahora por la inocencia de una Elizabeth que se siente Eva en tierra extranjera,

brasileña: "La falúa ha llegado: / una antigua y extraña embarcación en la que ondea un extraño y brillante trapo. / Así que esta es la bandera. Nunca la había visto antes. / Nunca pensé que fuese la de aquí bandera alguna, / aunque la hubiera siempre. Y monedas, supongo, / y pa-

ARCHIVO

pel moneda: ya los veremos". Es el método Bishop: la poesía no debe crear símbolos, sino destruirlos o, mejor aún, deconstruirlos para permitir su calibración. El armadillo salió airoso de la prueba; las banderas, no.

Elizabeth es toda luz, toda concepto. Maquina pensamientos como "El tumulto en el co-

razón / continúa haciendo preguntas. / Y entonces se detiene e intenta responderlas, / todas en el mismo tono de voz. / Nadie podría explicar la diferencia" ("Conversación"). Elizabeth llena sus ocios con el hilarante espectáculo de la comedia humana: "Detrás de la borda, un

compañero de pasaje, Mr. Swan, / holandés, un jefe retirado de Philips Electric, / realmente un anciano muy agradable / que deseaba ver el Amazonas antes de morir, / preguntó: '¿Qué es esta cosa repulsiva?' ("antarém"). Ahora que América saluda la publicación de la correspondencia entre Bishop y Lowell, Travisano y Hamilton (eds.) aprovechan que todo libro debe tener un título para defi-

nir la otra poesía isabelina: palabras en aire. En Bishop escuchamos una música de la humanidad que no es la de Wordsworth, sino la de un corazón que truena en los márgenes del mundo. Nada tan terrenal fue nunca más divino.

A. SÁENZ DE ZAITEGUI

SIRI HUSTVEDT
Elegía para un americano

"Será uno de los libros del año" (Robert Saladrigas);
"Excepcional" (J. M. de Prada)

AMÉLIE NOTHOMB
Ni de Eva ni de Adán

Por la autora de *Estupor y temblores* y *El sabotaje amoroso*

ANAGRAMA
40 AÑOS 1969-2009

REPRESENTACIÓN DE LA LLEGADA DE COLÓN A AMÉRICA PINTADA POR CURRIER AND IVES EN 1892

España, una nueva Historia

J. E. RUIZ-DOMENEC

Gredos. Madrid, 2009

1152 páginas, 30 euros

Desde el año 211 antes de Cristo hasta 1939, en poco más de mil páginas. Sin fotos, sin cuadros estadísticos, sin gráficos, sin notas. Una auténtica prueba de fuego para el lector que se adentre en esta obra que, además, cuenta con otras casi cien páginas de índices... Una provocación, porque este despliegue de reflexiones históricas está encaminado a contar la historia de España, que es una palabra que ahora muchos se guardan de pronunciar. Para el autor, por el contrario, la pregunta *¿qué es España?* “parece fuera de duda”, mientras que estima más pertinente plantearse *dónde está España*.

Y, sin embargo, ese tipo de preguntas han sido muy pertinentes siempre. En 1947, sin ir más lejos, se inició un debate en el que tres de los más grandes historiadores españoles ofrecieron grandes estudios para responder a la pregunta sobre el ser de los españoles. R. Menéndez Pidal, que vivía en la España franquista, expuso sus ideas de una larga continuidad de esos caracteres en *Los españoles en la Historia*, al frente del tomo I de su *Historia de España*.

En 1948 fue Américo Castro, desde el exilio norteamericano, quien tomó la palabra con *España en su historia. Cristianos,*

moros y judíos. Según él, sólo tenía sentido hablar de España a partir de la invasión musulmana de comienzos del siglo VIII y en las peculiares circunstancias de convivencia durante la Reconquista entre las tres religiones.

La postura de Castro, reiterada en *La realidad histórica de España* (1954), provocaría la réplica de Sánchez-Albornoz que, desde la Argentina, dio a la imprenta su *España, un enigma histórico* (1956), en el que rechazó los límites cronológicos que proponía Castro y negó la tolerancia que éste consideraba característica de la vida española durante los siglos medievales.

Ruiz-Domènec (Granada, 1948), catedrático de historia medieval, escribió estas páginas desde la distancia geográfica y anímica que proporciona una estancia en los medios académicos norteamericanos. Ahora, desde la distancia que sugiere una introducción que se firma entre Jacksonville (Florida) y Ravena (Italia), ha construido una larga meditación sobre el devenir histórico de España. Un largo recorrido por un escenario geográfico y político que, en imagen acuñada por Posidonio de Rodas y que recogería Estrabón, se extendía en los confines de Europa como una piel de toro.

El autor no dedica su libro a la crónica pormenorizada de esos dos mil años largos, aunque no deja de señalar los hitos más significativos de esa larga experiencia. La presencia romana en la península ibérica, desde finales del siglo III antes de Cristo, abre paso al proceso de la integración del territorio y de la asimilación cultural al conjunto de lo que fue el mundo romano. Una asimilación que terminaría por ofrecer a la sociedad visigoda una personalidad mayor que la que pudiera sugerir la calificación de epigonal que algunos historiadores, siguiendo a Vicens Vives, han querido concederle. Los siglos medievales, que son los de mayor especialización del autor, están transidos por los discursos de legitimidad que se entrecruzan y, a veces, se contraponen. “Todo lo que se enseña sobre el origen del sentimiento nacional—escribe—se asienta precisamente en los hechos que ocurrieron a lo largo del siglo XI” (p. 168). En todo caso, más allá de cualquier recurso retórico, permanece la idea del profundo carácter seminal que tuvo la gran empresa de la Reconquista en la acuñación del concepto de la nación española que al autor describe a lo largo de cinco siglos, atento a los antagonismos que conducirían al gran desgarramiento de 1936.

Una tarea en la que, lógicamente, es inevitable detectar algunos elementos más débiles, pero que nunca deja de ser estimulante para el lector.

BIBLIOTECA CASTRO

NOVEDADES

MIGUEL DE UNAMUNO
Tomo IX
Ensayos, artículos y conferencias
Ed. Ricardo Senabre

LEANDRO F. MORATÍN
Comedias originales
Ed. Paloma Fanconi
y Mª del Pilar Palomo

FUNDACIÓN JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
Alcalá, 109 - 28009 Madrid - Tel. 91 431 00 43 - www.fundcastro.org

OCTAVIO RUIZ-MANJÓN

Mario Benedetti. Un mito discretísimo

HORTENSIA CAMPANELLA

Alfaguara, 2009. 376 páginas, 20 euros

La autora, uruguaya también y buena amiga de Benedetti, ha hecho lo que subtítulo una "biografía" del escritor, pero que más bien debiera llamarse el recuento de una vida. Está escrita con soltura periodística, pero le falta hondura y análisis. En los pasados años 90, por ejemplo, nos dice que al exitoso Benedetti no le faltaron enemigos, porque él seguía afecto al "compromiso" y a la Revolución cubana. Pero no explica ni analiza ni detalla alguna de esas polémicas, por caso, la sostenida en "El País" con Vargas Llosa.

Nacido en Paso de Toros en 1920, aunque viviendo desde niño en Montevideo,

descendiente por tres lados de italianos emigrantes y por el otro de españoles, Mario Benedetti (a la postre uno de los poetas más leídos en lengua española) fue un buen oficinista, antes del éxito de su crítica literaria, de su narrativa y de sus poemas, que siempre han querido tener el sabor y la textura de lo humano. Junto a ello, y después de los Nerudas o Albertis, Benedetti ha sido el poeta del siglo más seguidor de la teoría del compromiso con todos los valores tradicionales de la izquierda. Al tiempo, Mario no es un hombre airado o gritador, sino un ser educado y sencillo con mucho afán de igualitarismo y de justicia.

leyendo el libro de Campanella (que se lee bien) nos enteramos del muy afanoso y plural vivir de Mario, hasta la muerte en

mayo de 2006 de su querida y discreta mujer, Luz, a la que dedica prácticamente todos sus libros poéticos. Recorremos su vivir, pero no entramos (o poco) en su mundo, sus razones y sinrazones; todo eso falta, pues una biografía no sólo se hace con cariño y buena voluntad. Lo que quizá salve este libro tan escasamente crítico, es la idea esencial de que las buenas biografías siempre se hacen "post mortem" del biografiado, y aunque viejecito y ya habiendo renunciado a los viajes, Mario (casi 89 años) vive aún en un Montevideo que siempre amó, pese a exilios y críticas a lo que él mismo llamó "el paisito" (Uruguay). Un libro cálido, sin análisis, sin crítica, superficial en suma.

LUIS ANTONIO DE VILLENA

A Sam le encantan los hechos. Quiere saber sobre ovnis y películas de miedo y aeronaves y fantasmas y científicos. También quiere saber qué se siente al besar a una chica. Y como tiene leucemia quiere conocer todos los hechos sobre morir. Sam necesita las respuestas de las preguntas que nadie quiere contestar.

"Este es un libro elegante, inteligente, conmovedor y por momentos divertido. Sus jóvenes lectores (y los padres valientes, y los maestros) quedarán cautivados". *The Guardian*

Descárgate las primeras 32 páginas de la novela. Entra en la web www.estonoesjusto.com

Umbriel
www.umbrieditores.com

JULIO CRESPO

MAGLENNAN

Destino. Barcelona, 2009.

450 páginas, 23 euros

El proceso de integración europea que se inició hace medio siglo constituye uno de las experiencias históricas más importantes del mundo actual y, sin embargo, no despierta especial interés entre los ciudadanos. En un ejemplo clásico de cómo los árboles pueden ocultar al bosque, los medios de comunicación suelen prestar más atención a las continuas dificultades con las que tropieza el proceso, como la laboriosa ratificación del tratado de Lisboa, pendiente hoy de la actitud irlandesa, que a su innegable éxito. De hecho, las dificultades actuales son en parte resultado de los éxitos anteriores, por la difícil adaptación de unas instituciones diseñadas inicialmente para un acuerdo limitado entre seis países a la realidad actual de una Unión Europea integrada por 27 estados y que ha ido asumiendo cada vez más competencias. Los entusiastas del europeísmo lamentan lo lejos que seguimos de unos Estados Unidos de Europa, los euroescépticos lamentan la pérdida de la soberanía nacional, y casi todos los observadores critican lo difícil que resulta la toma de decisiones. Y sin embargo el proceso sigue avanzando. Su originalidad estriba en que la Unión Europea es bastante más que un tratado entre estados soberanos, pero tampoco representa la construcción de un nuevo estado federal. Se trata de una fórmula nueva, que quizá algún día sea imitada en otras latitudes.

La mejor manera de enten-

Forjadores de Europa

Grandes europeístas y euroescépticos del siglo XX

der a la Unión Europea es analizar su historia, pero sin embargo no son muchos los libros a los que el lector puede dirigirse para hacerlo. Julio Crespo, autor de un estudio sobre la incorporación de España a la Europa unida (*España en Europa, del ostracismo a la modernidad*, 2004), nos ofrece ahora un acercamiento a la historia de la integración europea a través de un conjunto de relatos biográficos. La galería se inicia con Richard Coudenhove-Kalergi, promotor del ideal europeísta desde los años veinte, y Jean Monnet, el padre fundador, para concluir con Jacques Delors, el presidente más destacado que ha tenido la Comisión Europea. Se incluyen las biografías de los grandes impulsores de la inte-

gración, como Schuman, De Gasperi y Spaak, y también de las de algunos de los políticos que más dificultades pusieron al proceso, como De Gaulle. Tampoco faltan las referencias a gobernantes de países ajenos a la Unión Europea, pero que han

■ **Crespo ofrece información sobre unos personajes fascinantes, unos muy conocidos, otros no tanto, que han contribuido a hacer de la U. E. lo que hoy es**

contribuido a su historia, desde el general Marshall hasta Reagan y Gorbachov. No se trata de ensayos biográficos particularmente penetrantes y tampoco se puede decir que en su conjunto ofrezcan una historia de la construcción europea, pero contienen mucha información so-

bre unos personajes fascinantes, algunos muy conocidos, otros no tanto, que han contribuido a hacer de la Unión Europea lo que hoy es.

Sólo dos españoles aparecen en esta galería de retratos. En primer lugar Salvador de Madariaga, uno de los más destacados intelectuales del movimiento europeísta, cuya labor fue recompensada en 1973 con el premio Carlomagno. Y en segundo lugar Felipe González, quien al igual que el griego Karamanlis y el portugués Soares, vio en la incorporación a Europa la garantía de la estabilidad democrática y la prosperidad económica de unos países que acababan de salir de la dictadura. No se analiza en cambio la política europea de Aznar, porque Julio Crespo ha preferido concluir su estudio a mediados de

JUAN AVILÉS

Ediciones Siruela La Biblioteca Azul serie mínima
Una colección para todos dedicada a arte y arquitectura

Novedad: Pilar Parcerisas *Duchamp en España*
Últimos títulos: Simón Marchán Fiz *La metáfora del cristal en las artes y en la arquitectura*
Estrella de Diego *Contra el mapa*
Rocío Robles Tardío *Pintura de humo*
G. Romano, M. Raimondi, J.-F.-M. Waldeck y P. Aretino *Los Modi y los Sonetos lujuriosos*
www.sirucla.com

Ficción (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

1. **CREPÚSCULO** 7/1
Stephenie Meyer. ALFAGUARA
2. **Luna nueva** 3/6
Stephenie Meyer. ALFAGUARA
3. **Eclipse** 6/8
Stephenie Meyer. ALFAGUARA
4. **Amanecer** 5/14
Stephenie Meyer. ALFAGUARA
5. **Millenium I. Los hombres que no amaban** . 1/31
Stieg Larsson. DESTINO
6. **Millenium II. La chica que soñaba** 4/9
Stieg Larsson. DESTINO
7. **El fuego** 6/14
Katherine Neville. PLAZA & JANES
8. **El niño con el pijama de rayas** 8/74
John Boyne. SALAMANDRA
9. **Tengo ganas de ti** 9/2
Federico Moccia. PLANETA
10. **Paraíso inhabitado** -/2
Ana María Matute. DESTINO

Bolsillo (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

1. **GOMORRA** 1/11
Roberto Saviano. DEBOLSILLO
2. **Crepúsculo** 2/6
Stephenie Meyer. PUNTO DE LECTURA
3. **El ocho** 3/7
Katherine Neville. DEBOLSILLO
4. **Tokio blues** 9/18
Haruki Murakami. TUSQUETS
5. **La sombra del viento** 8/67
Carlos Ruiz Zafón. PLANETA
6. **La catedral del mar** 5/48
Ildefonso Falcones. DEBOLSILLO
7. **Cometas en el cielo** 10/47
Khaled Hosseini. SALAMANDRA
8. **Corre, conejo** -/1
John Updike. TUSQUETS
9. **Dominio** 4/3
Gaspar López Torres. DEBOLSILLO
10. **Tres metros sobre el cielo** 7/6
Federico Moccia. DEBOLSILLO

No ficción (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

1. **LA CRISIS NINJA** 1/3
Leopoldo Abadía. ESPASA CALPE
2. **El secreto** 2/71
Rhonda Byrne. URANO
3. **Gomorra** 3/16
Roberto Saviano. DEBATE
4. **Historia de España** 4/10
César Vidal / Federico Jiménez Losantos. PLANETA
5. **Franco, mi padre** 5/9
Jesús Palacios y Stanley G. Payne. LA ESFERA
6. **Por qué somos como somos** 5/9
Eduardo Punset. AGUILAR
7. **La reina muy de cerca** 7/11
Pilar Urbano. PLANETA
8. **Por qué dejé de ser de izquierdas** 6/12
Javier Somalo. CIUDADELA
9. **Amigos: adiós a la soledad** -/1
Enrique Rojas. TEMAS DE HOY
10. **Corazón y mente** 10/13
Valentín Fuster. PLANETA

Poesía (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

1. **LA ROCA** 1/16
Wallace Stevens. LUMEN
2. **Sonetos** -/1
W. Shakespeare. BARTLEBY
3. **Requiem** 3/27
Rainer Maria Rilke. HIPERION
4. **Poesía completa** 2/11
Sylvia Plath. BARTLEBY
5. **Vive o muere** -/2
Anne Sexton. VITRUBIO
6. **Poesía reunida** -/1
Edgar Allan Poe. HIPERION
7. **Mundar** 4/27
Juan Gelman. VISOR
8. **Viaje a la transparencia** 7/2
Nelly Sachs. TROTTA
9. **Canciones, poemas y otros textos** -/1
Chicho Sánchez Ferlosio. HIPERION
10. **Libro de esbozos** 9/41
Jack Kerouac. BRUGUERA

ALBACETE: Herzo · ALMERÍA: Sintagma · ÁVILA: Senen · BADAJOZ: Universitas · BARCELONA: La Central, Casa del Libro · BILBAO: Casa del Libro · BURGOS: Mainel · CASTELLÓN: Plácido Gómez · CIUDAD REAL: Cilsa · CÓRDOBA: Luque · LA CORUÑA: Arenas · CUENCA: Juan Evangelio · GERONA: Geli · GRANADA: Continental · GUADALAJARA: Cobos · HUELVA: Saltés · HUÉSCA: Casa de las Novelas · JAÉN: Metrópolis · LEÓN: Pastor · LOGROÑO: Santos Ochoa · LUGO: Souto · MADRID: Antonio Machado, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Fuentetaja · MÁLAGA: Rayuela · MURCIA: Diego Marín · OVIEDO: Ojangueren · PALENCIA: Alfár · PALMA DE MALLORCA: Signo · LAS PALMAS: Canaima · PAMPLONA: Universitaria · SALAMANCA: Cervantes · SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Isla · SANTANDER: Estudio · SAN SEBASTIÁN: Lagun · SEGOVIA: Vallés · SEVILLA: Casa del Libro · SORIA: Las Heras · TERUEL: Senda · VALENCIA: París-Valencia · VALLADOLID: Oletvm · VITORIA: Study · ZAMORA: Pya · ZARAGOZA: Central

Alemania

1. **BIS(S) ZUR MITTAGSSTUNDE**
Stephenie Meyer (Carlsen)
2. **Bis(s) zum Abendrot**
Stephenie Meyer (Carlsen)
3. **Ruhm**
Daniel Kehlmann (Rowohlt)
4. **Leichenblässe**
Simon Beckett (Wunderlich)
5. **Feuchtgebiete**
Charlotte Roche (DuMont)

Argentina

1. **LUNA NUEVA**
Stephenie Meyer (Alfaguara)
2. **Eclipse**
Stephenie Meyer (Alfaguara)
3. **La logia de Cádiz**
Jorge Fernández Díaz (Planeta)
4. **Crepúsculo**
Stephenie Meyer (Alfaguara)
5. **El chino**
Henning Mankell (Tusquets)

Estados Unidos

1. **PLUM SPOOKY**
Janet Evanovich (St. Martin's)
2. **The host**
Stephenie Meyer (Little, Brown)
3. **The story of Edgar Sawtelle**
David Wroblewski (Ecco)
4. **Agincourt**
Bernard Cornwell (Harper)
5. **Black ops**
W. E. B. Griffin (Putnam)

Francia

1. **TENTATION**
Stephenie Meyer (Hachette Jeunesse)
2. **Fascination**
Stephenie Meyer (Hachette Jeunesse)
3. **Hésitation**
Stephenie Meyer (Hachette Jeunesse)
4. **Révélation**
Stieg Larsson (Marsilio)
5. **Le plaisir à petit prix**
Jean-Pierre Coffe (Plon)

Reino Unido

1. **THE ASSOCIATE**
John Grisham (Century)
2. **Run for Your Life**
J. Patterson / M. Ledwidge (Century)
3. **The girl who played with fire**
Stieg Larsson (MacLehose Press)
4. **The bodies left behind**
Jeffery Deaver (Hodder)
5. **Fire and sword**
Simon Scarrow (Headline)

Medios consultados:
 "DER SPIEGEL" / Alemania
 "LA NACIÓN" / Argentina
 "THE NEW YORK TIMES" / Estados Unidos
 "LE MONDE" / Francia
 "THE TIMES" / Reino Unido

La facilidad tenía truco

“El segundo libro es más difícil que el primero y fue un calvario”

Fue todo tan fácil, que tenía que haberme dado mala espina. Si les digo que reuní los cuentos que tenía escritos, los llevé a mi editorial preferida y me los publicaron, ¿me creerán? ¿O me contestarán que si es verdad, seguro que había truco? Tendrán razón: lo había. La historia es larga, pero para resumirla, diré que yo estudié Derecho por equivocación; que al terminar la carrera, andaba desesperada buscando cualquier puerta, aunque fuera de servicio, por la que acceder al mundo editorial, y que la encontré por un anuncio en “La Vanguardia”. Era nada menos que de Carmen Balcells: ella me dio el primer empleo. Pero como yo no quería ser agente, sino escritora, terminé yéndome, y para mantenerme busqué trabajillos en el mundo editorial, en el que gracias a la agencia, conocía ahora a todo el mundo.

Así fue como me encontré redactando solapas y haciendo informes de lectura para Anagrama, lo que daba pie a amenas charlas sobre literatura con Jorge Herralde y su ayudante, Enrique Murillo. De modo que cuando les llevé mis cuentos, me prometieron leerlos “con el máximo cariño y la máxima severidad”, y en mi siguiente visita, al preguntarles si les habían echado un vistazo, me dijeron que ah, sí, claro, que me los publicaban. Y a mí me pareció todo normal, como también me pareció normal que la crítica saludara mi libro (*El asesino en la muñeca*, 1988) como “una revelación de las letras españolas”, u otra frase igualmente original. Y es que la suerte, ya se sabe, lo mismo que la justicia, sólo incita a la reflexión a quien no la tiene. Los afortunados están siempre convencidos de que el mundo está bien hecho.

Yo me iba a enterar pronto de lo que vale un peine, pues a ese primer libro de relatos cuya publicación resultó tan fácil, rápida y agradable como había sido su

JAVIER COTERA

DESDE ENTONCES

Laura Freixas (Barcelona, 1958) ha publicado libros de relatos (*El asesino en la muñeca*, 1988, y *Cuentos a los cuarenta*, 2001), un ensayo (*Literatura y mujeres*, 2000), tres novelas (*Último domingo en Londres*, [1997]; *Entre amigas* [1998] y *Amor o lo que sea*, 2005), y la autobiografía *Adolescencia en Barcelona hacia 1970*. También ha sido editora, traductora, y crítica literaria.

escritura, siguió una primera novela cuya escritura primero y publicación después resultaron un calvario. Me dirán que esa ya es otra historia. Sí, pero ayuda a entender la primera.

¿Qué había pasado? Contestar a esa pregunta me tomó algunos años... Pasaba, pasa, que es más fácil (aunque esté de moda decir lo contrario) escribir cuentos que novelas. Pasaba y pasa que (contrariamente a lo que suele creerse) el segundo libro es más difícil que el primero: cuesta más mantenerse que empezar. Pasaba que mi libro llegaba en un momento en que se buscaban relatos y caras nuevas.... Ahora, cuando veo a una jovencita exitosa

que se ríe de verse tan bella en el espejo y echa a su alrededor miradas condescendientes, convencida de que ella tiene éxito porque es buena y las demás fracasaron por no serlo, me pasan varias cosas: siento retorcerme el colmillo; agradezco al destino –y a la editorial Destino, y a mi tenacidad, todo sea dicho– haber seguido publicando y entendido, de paso, dos o tres cosas del mundo editorial, como eso de que “quien resiste, gana”; cuento mis libros publicados: dos de relatos, una autobiografía, un ensayo, una antología (*Madres e hijas*, en Anagrama, en 1996), tres novelas (una de ellas con ocho ediciones)... y me río de verme ma-dura en el espejo.

novedad estrotta

Colección

Libertad de los antiguos

Libertad de los modernos

Editorial Trotta - Liberty Fund

Étienne de la Boétie

Discurso de la servidumbre voluntaria

Traducción de Pedro Lomba

Presentación de Esteban Molina

Epílogo de Claude Lefort

Benjamin Constant

De la religión considerada en sus fuentes, formas y desarrollo

Texto íntegro presentado por

Tzvetan Todorov y Étienne Hofmann

Traducción de Agustín Neira

Abû Nasr al-Fârâbî

Obras filosóficas y políticas

Edición y traducción de

Rafael Ramón Guerrero

LAURA FREIXAS

A R T E

ART 09

SHILPA GUPTA:
UNTITLED, DETALLE, 2008
(BODHI ART, BOMBAY)

Es el **ARCO** de la crisis, de los miedos económicos y del brutal freno del consumo que, inevitablemente, habrá de notarse en el cierre de la edición. Pero, hasta entonces, organizadores, galeristas y medios hacemos un esfuerzo y jugamos a la fiesta del arte contemporáneo como si no pasara nada, como si éste fuera a ser un ARCO normal. Y no. Los cambios se ven ya desde los carteles anunciadores: el logo es nuevo y añade la palabra **Madrid** en todas sus apariciones. Se han borrado casi 60 galerías. Además, hay otra vez cambio de pabellones: tras el desastroso piso alto de la efímera sede de 2008, vuelven las galerías al edificio central de Ifema, esta vez a los **pabellones 6, 8 y 10**. Y, lo más importante, **India** sustituye a Brasil. El carnaval y la samba dejan paso al ritmo pop de Bollywood y a pro-

puestas artísticas de ideologías y estéticas alternativas. Al margen de todo esto, ARCO abre sus puertas hasta el **16 de febrero** con las secciones habituales. En el programa general, **52 galerías españolas** y **89 extranjeras** arropan a las 55 más jóvenes y emergentes de **ARCO40**. 36 más acuden a **Solo Projects**, las joyitas de la feria, y 16 proyectos se podrán ver en **Expanded Box**, con el vídeo, el cine y las instalaciones como protagonistas. **Seis performances** amenizarán las jornadas de una feria que este año rememoran para El Cultural las artistas **Helena Cabello** y **Ana Carceller**. Además, la escultora **Mar Solís** protagoniza el **stand de El Mundo**. Y, ya de compras, hablamos con el coleccionista **Fernando Meana**. Iniciamos el recorrido por todas ellas con los ojos y oídos bien abiertos. Y en fila india.

Cualquier país es indisoluble de su contexto. Para conocer los elementos clave de la actual creación india, el crítico e historiador Deepak Ananth elabora un completo análisis para El Cultural.

India irrumpe en el arte actual

Como el despliegue mediático internacional se empeña en hacernos creer, después de China, ahora es India la que “está de moda”, una etiqueta periodística que funciona como una suerte de paquete “todo incluido”, en el que un surtido de productos culturales —artesanía étnica, moda, Bollywood y también arte contemporáneo— actúan como bonificación o estímulo adicional a toda esa retahíla de puntos fuertes que han hecho de India un país atractivo para el inversor extranjero —sin duda, la actual recesión mundial ha de tener efectos claros en la hipérbole que ha caracterizado las transacciones comerciales dentro de este “sector” de la economía global—. Y, precisamente en un momento en el que la percepción de India como un nuevo poder económico dentro del escenario internacional tiende a ocultar las desigualdades sociales, muy reales, que existen en el país, la recepción del arte contemporáneo indio en el extranjero muestra también una tenden-

cia a pasar de puntillas por las profundas contradicciones de una sociedad en transición y que conforman, precisamente, el territorio con el que trabaja un número significativo de artistas.

Aun planteándose, siquiera de boquilla, los avatares de la existencia en las grandes megalópolis indias –Bombay, Delhi, Calcuta–, la mayor parte de los observadores internacionales acaban recurriendo los habituales lugares comunes de India como una tierra de contrastes y de sobrecarga sensorial: la gran riqueza y la pobreza aún mayor, la alta tecnología y el analfabetismo, los rascacielos y los barrios de chabolas, la “mayor democracia” del mundo y la eterna amenaza de conflictos interreligiosos, de caos urbano, de contaminación, de violencia, de pobreza, de superpoblación...

En el otoño de 2005, cuando Henry-Claude Cousseau, Jany Lauga y quien esto escribe, organizamos en París la primera gran exposición antológica de arte contemporáneo indio –*Indian Summer*–, nuestra intención era ofrecer un espectro de obras en diversos medios a un público europeo desconocedor del panorama artístico del subcontinente. Nuestra selección se centró en obras inventivas en lo formal, complejas en lo temático y comprometidas con la actual forma de vivir la vida en India.

Polisemias culturales

El recorrido de la muestra buscaba crear una secuencia de relevos entre obras estilísticamente diversas y, sobre todo, generar un espacio para el juego y el rebote de una multiplicidad de significados y alusiones. Los artistas elegidos –un total de 24–, surgidos desde el inicio de la década de los noventa, reflejaban también la realidad de la globalización al ser precisamente en esos años cuando el gobierno indio decidió “liberalizar” sus políticas comerciales,

echando por la borda varias décadas de adhesión a una concepción proteccionista de la economía. Nuestro interés residía en la exploración de las repercusiones culturales de la llamada “apertura” de India a la inversión foránea, expresadas, sobre todo, en las formas en las que muchas de las obras escogidas mostraban su impermeabilidad frente a los incentivos de esa cultura corporativa a la que el país se ha-

■ Después de China, ahora es India la que “está de moda”, una etiqueta periodística que funciona como una suerte de paquete “todo incluido”

llaba en trance de convertirse. Más que la realidad del abismo cada vez mayor entre ricos y pobres, es esa “mutación/espectáculo” lo que centra en realidad la mayor parte de la atención mediática occidental hacia India.

Durante los tres años de preparación de la exposición, nos dimos cuenta de que, para afrontar el nuevo orden mundial al que India acababa de ser catapultada, la mayoría de los artistas que habían sido objeto de nuestra atención abrazaba ahora,

conscientemente o sin saberlo, eso que desde el inicio de los noventa se ha convertido en un latiguillo de la crítica: “lo local *versus* lo global”. Y aunque anteriores generaciones de artistas indios ya se habían ejercitado en una versión más antigua de esa dicotomía, o más bien de esa dialéctica entre “tradición” y “modernidad”, lo habían hecho en unos términos íntimamente relacionados con cuestiones relativas a la identidad poscolonial. En cambio, el rico trasfondo histórico de la obra surgida en la década de los noventa refleja la existencia de otras modernidades al margen de la esfera hegemónica euroamericana. Sólo el reconocimiento de la existencia de esa multiplicidad de linajes, hará posible un planteamiento crítico sobre lo que vino después: la posmodernidad y el imperialismo actual que opera bajo la llamada de la globalización.

Apertura global

La generación de artistas surgida en los últimos quince años no está afectada en la misma medida por la carga de la herencia poscolonial, mostrando una actitud más relajada hacia eso que sus predecesores solían ver como el monolito, más bien intimidatorio, del arte occidental. La proliferación de bienales en el hemisferio sur ofrece plataformas para el intercambio y la difusión, sirviendo, a la vez, para relativizar la omnipresencia de Londres y Nueva York como heraldos de lo “nuevo” –aunque sea justamente en esas ciudades donde las cotizaciones del arte contemporáneo indio han batido récords–. Y lo que es más importante: para muchos de esos artistas, la condición posmedial de gran parte de la práctica artística contemporánea ha revalidado nuevas libertades en la reapropiación y recodificación de ciertos procedimientos formales asociados a tendencias

Marlborough

MANOLO VALDÉS

Escultura y pintura

FRANCIS BACON

Obra gráfica

12 de febrero - 21 de marzo

Manolo Valdés, *Dama a caballo sobre fondo azul*, 2008, óleo sobre arpillera, 228,6 x 188 cm.

Marlborough estará presente en Arco'09 (Stand 8 F 11)

Galería Marlborough Madrid

Orfila, 5 - 28010 Madrid - Tel. +34 91 319 14 14 - Fax +34 91 308 43 45
www.galeriamarlborough.com - info@galeriamarlborough.com

del pasado reciente, como el pop art, el minimalismo y el arte de la instalación.

En particular, la práctica intermedial ha pasado a funcionar como una especie de lengua franca global, aunque el aspecto a reseñar sea la ambición mostrada por algunos de los artistas más astutos, de distanciarse, en cuanto a los contenidos, de lo que una audiencia internacional reconocería con facilidad y a primera vista como familiar –cuando no como *déjà vu*– en relación con el lenguaje formal desplegado. Es ahí donde la noción de traducción cultural tiene un importante papel, ya que lo que está en juego es algo más que el habitual recurso al pastiche y a la parodia que Fredric Jameson tan eficazmente identificó como los *tropos* dominantes de la posmodernidad.

La naturaleza híbrida de un número significativo de obras –tanto en la elección de su materia prima como a un nivel simbólico o alegórico– indicaría que nos encontramos ante una noción ampliada de la práctica artística que registra con todo detalle las contra-

■ Más que el abismo entre ricos y pobres es la “mutación/espectáculo” lo mediático de India

RAVI AGARWAL: *UNDER GLOBAL CAPITALISM*, 1997-2000

dicciones culturales del nuevo orden mundial. Más aún: si la ruptura de la especificidad del medio ha dado lugar a una proliferación de obras de técnica mixta e instalaciones, no debemos despachar todo eso como la expresión de una moda internacional “en la que el arte se encuentra, básicamente, en una situación de complicidad con una globalización de la imagen al servicio del capital”, como Rosalind

Krauss afirma en un ensayo reciente. Para un gran número de artistas indios –léase: no occidentales–, el “campo expandido” del arte contemporáneo ofrece –jal fin!– la oportunidad de una “descolo-

nización” de la práctica artística, con el atractivo de la instalación basado en su potencial para sustanciar vínculos políticos y poéticos entre entidades culturalmente dispares. En muchos casos, la obra de esos artistas ofrece lo que Jameson ha descrito como un rasgo notable de las “obras

posmodernas más interesantes”, es decir, “una concepción más positiva de la relación que restituye a la noción misma de la diferencia la tensión que le es propia”. “La diferencia relaciona” es el eslogan paradójico ideado por Jameson para caracterizar esa experiencia posmoderna de la forma –vista desde esta óptica, la “estética relacional” propuesta por Nicolas Bourriaud podría “desfamiliarizarse” de una manera productiva–. Es ahí donde una poética de la traducción cultural podría convertirse, a la vez, en una hermenéutica del arte.

DEEPAK ANANTH

Siga toda la información de ARCO en www.elcultural.es

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

31/01/09 – 21/06/09

ELMGREEN & DRAGSET

Trying to Remember What We Once Wanted to Forget
Intentando recordar aquello que una vez quisimos olvidar

KIRSTINE ROEPSTORFF

The Inner Sound that Kills the Outer
El sonido interior que ahoga el exterior

MARINA NÚÑEZ

FIN

Laboratorio 987

Mateo López

Deriva

31/01/09 – 29/03/09

Un No por respuesta

Muestra colectiva

02/04/09 – 21/06/09

Proyecto Vitrinas

Point d'ironie

31/01/09 – 21/06/09

Mi Vida. From Heaven to Hell. Life Experiences in Art from MUSAC Collection
Mi Vida. Del Paraíso al Infierno. Experiencias de Vida en la Colección MUSAC
Mücsarnok Kunsthalle, Budapest. 27/03/09 – 31/05/09

Entrada gratuita.

Si deseas recibir más información sobre
nuestras actividades contacta con MUSAC
en el e-mail: musac@musac.es

www.musac.es

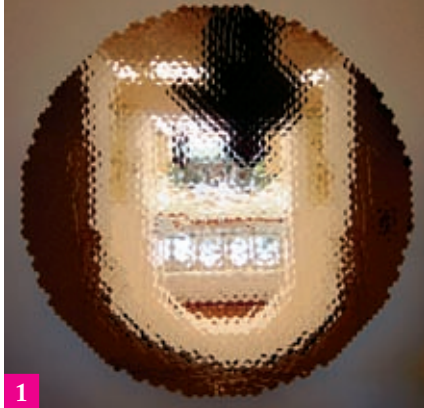

Junta de
Castilla y León

Consejería de Cultura y Turismo
Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León

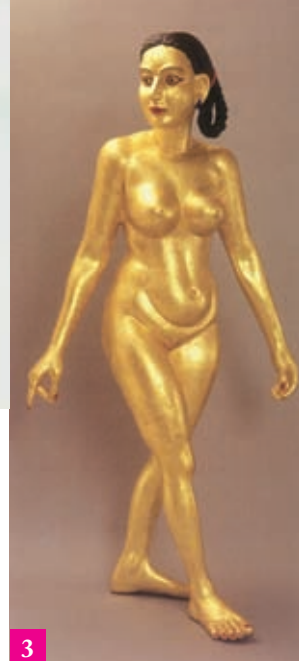
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN

1

2

3

4

5

India 10 artistas

El arte indio, milenario y renovado, ha multiplicado su visibilidad casi al mismo ritmo que sus precios. Primero de la mano de la diáspora, luego de la nueva clase media y al fin de coleccionistas e inversores de todo el mundo. Ahora no hay colección de museo que no cuente entre sus fondos con alguno de los nombres más destacados. Resumimos en diez los más importantes.

1. ANISH KAPOOR (Bombay, 1954). Aunque nació en India y ha vivido media vida en Londres, no le gusta que le encasillen ni como artista indio ni como británico. Algo coherente dado el carácter universalista de su trabajo, que escapa de cualquier etiqueta. Su produc-

ción es una fascinante combinación de opuestos y se reconoce por sus formas y efectos ópticos y por plantear cuestiones científicas y espirituales de difícil solución. Sus instalaciones se han fusionado con arquitecturas tan importantes como las del Millennium Park de Chicago, el Rockefeller Center de Nueva York o la Sala de Turbinas de la Tate. Hoy el artista indio más reconocido internacionalmente.

2. SUBODH GUPTA (Khagoul, Bihar, 1964) fue uno de los protagonistas de la pasada Bienal de Venecia con su *Dios hambriento*: un gran cráneo a base de menaje de cocina con el que se preguntaba por qué en las cocinas económicas de París alimentan a los mendigos musulmanes con carne de cerdo. La

misma mezcla de materiales que componen sus obras, tales como piezas de bicicleta o estiércol de vaca, es clave en su trabajo: una heterogeneidad que habla del choque de la India tradicional con la cada vez más fuerte globalización instalada en el continente asiático.

3. RAVIENDER REDDY (Pradesh, 1956). Las suyas son esculturas humanas que evocan erotismo y rozan lo naïf. Unas obras realizadas con fibra de vidrio y pintadas con pintura de coche convencional que tienen una fuerte capacidad hipnótica capaz de devolvernos una parodia de lo que vemos cuando las contemplamos.

4. SHILPA GUPTA (Bombay, 1976). Además de sus fotogra-

fías e instalaciones, la red es parte habitual del mundo conceptual de la artista. A través de ella habla de política, de diferencias culturales, de amor, de tradición, de ideología o de capitalismo global como en las obras que presenta actualmente en la exposición *Indian Highway* que se celebra en la londinense Serpentine Gallery.

5. BHARTI KHER (Reino Unido, 1969). La inspiración a partir del caos es una de las fuentes de donde nacen los trabajos de este artista que, pese a haber nacido en Londres, está considerado como uno de los artistas indios clave de la escena actual. Sus obras tienen una fuerte carga existencial y remiten a la contradictoria simetría de la vida de lo muerto y la muerte de lo vivo.

6

7

8

9

ARTE

ARCO
madrid.

atractivas de la escena india. En ellas muestra razas, actitudes, caracteres y apariencias inimaginables que combinan a la perfección la simbiosis entre cultura local e invasión global. Sus obras plantean enigmas, mezclan deidades con *skaters* y apelan a lo colectivo, mostrando que, en realidad, no somos tan diferentes unos de otros.

6. TYEB MEHTA (Kapadvanj, Gujarat, 1925) es, junto a Anish Kapoor, el artista internacionalmente más reconocido y el que acumula más récords en ventas en las subastas. La clave está en unas composiciones repletas de diagonales y colores, al estilo de las viejas miniaturas hindúes, que son reflejo de una profunda angustia vital. Una producción que actualmente se centra en representaciones místicas y mitológicas y que bebe de la pintura de Francis Bacon, Paul Klee o Barnett Newman.

7. N.S. HARSHA (Mysore, Karnataka, 1969). Su relación con el lenguaje del cómic, sofisticado y complejo al tiempo que directo y ambicioso, hacen de sus pinturas una de las más

8. RIYAS KOMU (Bombay, 1972). Fuertemente expresionistas son las pinturas de este artista que muestra en los rostros de sus personajes un fuerte sentimiento de pérdida y la inquietud que produce toda expectativa trucada. Una obra no exenta de contenidos políticos, sociales y rituales donde además se mezclan arte y artesanía.

9. ATUL DODIYA (Bombay, 1959). Confiesa que los atentados de marzo de 1993 fueron decisivos en su manera de pintar. Desde entonces, la figuración de su producción pictórica, una de las más importantes en el contexto de India, está llena de rozaduras y grietas y remiten a la pobreza y la realidad más cruda. *Tartamudeo en la sombra*, la instalación de pinturas que presentó en la Bienal de Venecia del 2005, es un ejemplo de ello.

10. SHEELA GOWDA (Bhadra-vati, 1957). Es uno de los nombres que no faltan en las bienales y ferias de medio mundo. La pintura tradicional marcó sus inicios aunque incorporó materiales como los excremento de vaca, con los que habitualmente trabaja. Su obra, enraizada en la cultura de su país, habla de lo psicológico de la violencia y sus límites.

10

GALERIA ■ HELGA DE ALVEAR

DR. POURQUET 12, 28012 MADRID. TEL:(34) 91 468 05 06 FAX:(34) 91 467 51 34
e-mail:galeria@helgadealvear.com www.helgadealvear.com

15 de enero - 28 de febrero

SANTIAGO SIERRA

"Los penetrados"

5 de marzo - 30 de abril

ANGELA BULLOCH

JORGE QUEIROZ

11-16 de febrero

ARCO

Stand 10A09

21 de noviembre de 2008 - 15 de marzo de 2009

Helga de Alvear and

Harald Falckenberg in Dialogue

Sammlung Falckenberg / Phoenix Kulturstiftung, Hamburg

Panorama (casi) imposible

Panorama: India, comisariado por Bose Krishnamachari, es la plataforma ideal para la divulgación de la actual producción india. Son 13 galerías y 50 artistas que quieren reflejar el buen momento de su mercado artístico. Un país que, según el responsable de los stands, está más cerca que nunca.

Bose Krishnamachari, comisario de *Panorama: India*, es artista. No recuerdo que antes se hubiera dado esta condición en un responsable de comisariar la sección dedicada al país invitado en la feria. También es novedad la existencia de un espacio comisariado junto a los stands de galerías indias que, *a priori*, no parece tener ni argumento ni sentido, por lo que resulta difícilmente justificable. Krishnamachari está teniendo mayor éxito como comisario que como artista: se le considera mentor de los jóvenes artistas de Bombay y va a crear un museo en Kerala. Allí ha expuesto en la galería Kashi, aunque trabaja también con The Guild, en Bombay. Su propia evolución encaja con la del arte indio en los últimos años. El hecho de que amplíara estudios

en el Goldsmiths College de Londres es sintomático del apoyo que India ha necesitado, desde el exterior, a la hora de considerar su propio arte como algo valioso y exportable. Krishnamachari ha sido hasta hace poco

■ **Una rica indefinición caracteriza los stands. Los artistas indios están revisando aceleradamente su historia**

V. VILASINI: *BETWEEN ONE SHORE AND SEVERAL OTHERS*, 2008 (THE GUILD, BOMBAY)

un pintor abstracto más cercano al lenguaje de la “modernidad” india que a la actualidad globalizada. Hoy prefiere las instalaciones con un fuerte componente reflexivo y meta-artístico. Es un proceso general aún en curso que permite que convivan propuestas muy diferentes. Ese concepto de convivencia es clave para entender la realidad cultural india: ayer y hoy, identidades, lenguas, modelos artísticos... Raqs Collective, un interesante grupo que produce instalaciones y acciones y que está representado en el espacio comisariado, define así para El Cultural la situación actual: “Mientras algunos producen objetos en los que se concentran cuestiones formales sofisticadas, otros intentan reflejar la complejidad de la vida cotidiana, y otros aún se preocupan por

el pasado, o el futuro, de nuestra sociedad. A menudo, estas corrientes se encuentran combinadas”. Es una rica indefinición que encontraremos en los stands de la feria. Y habrá también orientaciones argumentales para todos los gustos —de nuevo en palabras de Raqs Collective—: “La historia fragmentada del subcontinente indio, la situación de las minorías étnicas, religiosas y sexuales, el medio ambiente, las relaciones con lo global y el complejo tejido de la vida urbana”.

Una nueva identidad

Shilpa Gupta, artista con gran éxito internacional, trabaja con Bodhi Art y estará también en el espacio comisariado con varias obras de contenido político y personal, relacionadas con las que expuso hace poco en la sede de esta galería en Berlín: entre ellas la pieza luminosa *BlindStars*, y la sonora *Tryst with Destiny*, que recuerda el discurso de Nehru la víspera de la in-

VIVAN SUNDARAM:
METAL BOX, 2008
 (PHOTOINK, NUEVA DELHI)

dependencia de la India. Desde allí ha respondido a nuestras preguntas sobre este estado de transición: “La identidad artística india aún se está cimentando. Se ha producido un distanciamiento de la estructura del formalismo del arte moderno indio, dominante hasta mediados de los 90. Los artistas están ganando confianza y encontrando nuevos catalizadores”.

Hasta hoy, el arte indio se ha conocido sobre todo a través de galerías occidentales que han “fichado” a determinados artistas, o por el empuje de contadas galerías indias que han emprendido una expansión internacional, animadas por el interés de los coleccionistas por lo oriental. La más fuerte de ellas es Bodhi Art, que tiene nada menos que cuatro sedes, en Bombay, Nueva York, Berlín y Singapur. De los 19 artistas anunciados para el espacio comisariado, 5 son representados por Bodhi Art; y aunque el stand de la galería se centrará en una

sola artista, Hema Upadhyay, algunos de los que se expondrán en los stands de otras galerías trabajan también con ésta –hay que saber que Krishnamachari es comisario de una colectiva

que en estos días puede verse en la sede de Bombay–. Hay algunos rasgos en la obra de la joven Upadhyay que veremos también en otros artistas indios, como el famoso N.S. Harsha,

compañero de galería: la referencia al arte de la miniatura y la recurrencia a las redes compositivas que reelaboran el clásico *horror vacui* de las estructuras decorativas. O el gusto por el collage de imágenes de diferente origen, como hacen en pintura Thukral & Tagra –Nature Morte, en el espacio comisariado–.

Los artistas indios están revisando aceleradamente su historia artística, culta y popular. En la feria veremos cómo Nikhil Chopra –Chatterjee & Lal-toma como motivo de sus fotografías los convencionalismos de la retratística decimonónica, así como las tradiciones paisajísticas; Manjunath Kamath –Gallery Espace– aísla y recombina en sus pinturas figuras o fragmentos que forman a menudo parte de lenguajes iconográficos tradicionales, con una fuerte presencia icónica –también practica la escultura–; en

ALCALA

SUBASTAS

SUBASTA
 18 y 19 de FEBRERO

EXPOSICIÓN
 6 al 17 de FEBRERO

FERNANDO BOTERO
 “Venus frente al espejo”, 2003
 Óleo sobre lienzo, 100 x 75 cms.

VELÁZQUEZ, 2. • 28001 - MADRID
 Tel. 91 577 87 97 - Fax 91 432 47 55
www.alcalasubastas.es

esa misma línea trabaja Surendran Nair –Sakshi Gallery–, mientras que Vivek Vilasini monta una delirante versión de *Los embajadores* de Holbein con máscaras y atuendos tribales. Otras veces son las técnicas las que son retomadas y adaptadas a temas de actualidad, como hace Riyas Komu –Sakshi Gallery y Bodhi Art– con sus potentes tallas en madera que hacen referencia a temas bélicos o ideológicos.

Fotografía de la realidad

Pero también observan e interpretan lo que les rodea. Así, la fotografía se ha revelado como un medio privilegiado para mostrar la variable realidad más allá de los tópicos. Son extraordinarias las imágenes de individuos y espacios de Dayanita Singh –Nature Morte–, que ha estado produciendo una fascinante serie de fotografías nocturnas, y de gran calidad, con una mirada más clásica, las de Ram Rahman –Bodhi Art, espacio comisariado–. Vivan Sundaram –Photoink– fabrica alucinantes maquetas urbanas con objetos acumulados.

Finalmente, hay que citar la recuperación de las muy interesantes fotos que hizo Richard Bartholomew, crítico de arte fallecido en 1985, que fue además pintor, comisario y director en los 60 de la galería Kunika-Chemuold, la primera que se dedicó al arte contemporáneo en India.

ELENA VOZMEDIANO

BOSE KRISHNAMACHARI, COMISARIO DE PANORAMA: INDIA EN ARCO

“En India lo contemporáneo es lo abierto, lo que va sin equipaje”

Una selección de 13 galerías y una muestra con 15 artistas conforman la visión que el comisario indio Bose Krishnamachari (Kerala, 1963) ha preparado para presentar lo último de los creadores contemporáneo de su país.

–¿Tiene India una identidad artística nacional?

–Para un país tan grande y caótico como éste es difícil identificar una plataforma común, aunque toda producción realizada allí remite a algo “indio”.

–¿Qué es lo contemporáneo en el arte actual indio? ¿Cuáles son sus temas?

–En India, lo contemporáneo es lo abierto, lo que va sin equipaje. Esos son los acerca-

mientos más frescos. Los artistas están abordando muchas cosas: desde el existencialismo, el conflicto entre la tradición y la modernidad, la ecología, la castidad, la globalización o el género, hasta el poscolonialismo, el estado y la sociedad civil, lo

urbano y lo rural, la brecha digital, el neoimperialismo, la llamada de la guerra contra el terror, la sexualidad o las diferencias de clase.

La nueva imagen de India

–¿Qué lugar ocupa India en la escena global del arte de hoy?

–En términos de ideas y sus trabajos han estado y están a la par que el resto de artistas del escenario global. Lo que ocurre es que el mundo ha empezado a reconocer el trasfondo del arte indio ahora.

–¿Cuáles son las diferencias generacionales más destacables?

–Las diferencias son las mismas que en otros lugares. Las generaciones mayores son más rígidas con el aplastante dominio de la tecnología. Pero eso está cambiando ahora.

–¿Cuál es su principal papel en ARCO?

–Mi función consiste en presentar lo mejor del arte contemporáneo en la India. Se trata de crear conocimiento y conciencia sobre uno de los centros de producción artística más emergente del momento.

–¿Cree que India está bien representada en ferias y bienales?

–Cada vez más. Ahora la India está en el centro del mundo. Y poco a poco crece la curiosidad por saber más sobre su cultura. Pronto será decisiva en la manera en que el resto del mundo piensa y se comporta.

BEA ESPEJO

GAO SHIQIANG - Red
 ARCO 09 - STAND SP07 - PABELLÓN 6

Landscape Topology
 Exposición colectiva
 26 de febrero - 17 de abril de 2009

Magee Art Gallery - C/ Antonio Maura, 7, bajo derecha - 28014 Madrid
 Tel.: 91 521 87 12 - www.gallerymagee.com

ZURBILA, 3. 28014 MADRID
T. 914 201 242
WWW.ICOES

MUSEO
COLECCIONES
ICO

MARTES
A SÁBADO
11/20 H

DOMINGOS
Y FESTIVOS
10/14 H

LUNES
CERRADO

VISTAS
GUIADAS
T. 915 921 524

VISTAS
TALLER
PARA
FAMILIAS
TODOS
LOS
SÁBADOS
INFORMACIÓN
T. 913 232 672
M. 655 199 221

EXPOSICIÓN 29.01.09 17.05.09

DOMINIQUE PERRAULT
ARQUITECTO

www.canoestudio.com

La oportunidad para conocer el arte y la cultura de India no se agota en ARCO. Varios centros de Madrid ofrecen estos días un extenso recorrido por su tradición y memoria popular, su visión de Bollywood y de las narrativas más contemporáneas además de acercarnos al cine y vídeo más experimental.

Otras miradas in

Fascinación es la palabra que define la actitud occidental frente a la India, ese país donde solemos buscar un viaje iniciático. Antiguas tradiciones y un complejo entramado multicultural colonial. Las tensiones étnicas y los retos políticos. Las voces de los Tagore y Kipling, los Passolini, Moravia o Michaux. El mito de Gandhi. Delhi y Benarés. La India, una idea que cobra forma en el amplio programa de exposiciones más allá de ARCO.

Un documental político influido por los *collagistas* y realizadores experimentales de los 60 de la artista anglo-india Alia Syed, narra historias sobre los cinco rezos diarios prescritos por la religión musulmana, es la pieza principal de la propuesta de Berta Sichel para el Reina Sofía. El Museo dedica también una revisión al cine indio de la mano de Pedro Ortuño. Shai Heredia, directora del festival de cine experimental de la India, presenta en Matadero Madrid un pro-

grama de vídeo y documental indio y una performance específica, *xperience 1* para la Noche de ARCOmadrid: ritmos electrónicos y *loops* fundidos con la interpretación de Talvin Singh. La Casa Encendida, con *Cine y vídeo experimental, documental independiente de la India, desde 1899 hasta 2008*, descubre el resultado de la exhaustiva investigación de Juan Guardiola: un buen número de piezas –cortometrajes y largometrajes la mayoría inéditos en nuestro

CÁTEDRA MUSEO DEL PRADO

Ciclo de conferencias. *El Museo: Hoy y Mañana*
Marzo - Octubre 2009

Dirigido por

Philippe de Montebello

Programa e inscripción en www.museodelprado.es

Organiza: Museo Nacional del Prado

Plazas limitadas y 30 becas. Teléfono de información: 902 10 70 77

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

dias

país—representativas de las experiencias audiovisuales en India desde el origen del cine, una de sus principales industrias. Un taller intensivo de proyectos en los que ciencia, arte y tecnología confluyen en la construcción de objetos e instalaciones de *software*, *hardware* y biología se desarrollará en Medialab Prado.

La cultura popular india y más allá: los cismas jamás contados despliega la producción visual del país en la Sala Alcalá 31. A los objetos cotidianos y efímeros

TOMAS WARTMANN: *BETWEEN THE LINES-INDIA'S THIRD GENDER*, 2006 (MUSEO REINA SOFÍA). A LA IZQUIERDA, RIYAS KOMU: *FLAGS*, 2008 (SALA ALCALÁ 31)

se suman los documentales de Rakesh Sharma y Forugh Farrokhzad analizando el papel de las imágenes en movimiento en una cultura apartada y el discurso visual a cargo de los artistas Riyas Komu—Bombai—, Sara Rahbar —Nueva York y Teherán—, G.R. Iranna—Delhi— y Prasad Raaghavan —Delhi—.

A su vez, Menene Gras ha reunido en Casa Asia a diez artistas que exploran su propia historia y un presente que ha absorbido las tradiciones en Narrativas de India en el siglo XXI; entre la Memoria y la Historia.

Y mientras la Serpentine Gallery de Londres, el IVAM valenciano y el Mori Art Museum

de Tokyo presentan también arte indio, el British Museum ultima su *Indian Summer* y la Saatchi Gallery anuncia su ambiciosa *The Empire Strike Back: Indian Art Today*. Toda una inmersión en esa India cada vez más cercana.

PILAR RIBAL

ARCO'09
Stand 10C14

Sergio Prego
hasta el 7 de marzo

GALERÍA SOLEDAD LORENZO ORFILA, 5. 28010 MADRID
Tels. 913 082 887/8 Fax 917 023 105 www.soledadlorenzo.com galeria@soledadlorenzo.com

MARTÍ ANSON:
**MARTÍ Y LA FÁBRICA
 DE HARINA, 2008**
 (TONI TÀPIES,
 BARCELONA)

Cautelosos, pero con una sonrisa que varía entre el escepticismo y la convicción. Así se muestran los galeristas españoles ante esta nueva edición de ARCO, la primera en muchos años que se produce en pleno huracán de una crisis económica de consecuencias y duración todavía desconocidas. La condición de refugio del arte como abrigo inversor está todavía por ver, pero lo indudable es que los coleccionistas, como comenta Soledad Lorenzo, “han crecido en número y también en veracidad. Cierto es que hay un parón

de ventas”, afirma, pero quizá esta sea la ocasión perfecta para autoengañarse: ¿cómo no vamos a comprar en ARCO?

En realidad, la oferta de este año no ha variado sustancialmente, pero hay ciertos elementos diferenciales respecto a otras ediciones.

No faltan, aunque su número es menor, obras relevantes de las vanguardias históricas y los clásicos de la modernidad. Así, los relieves de Pau Gargallo en Leandro Navarro; tres obras de Alberto Magnelli en Oriol, de los que destaca la *Pintura 0525*, de 1915 o un extraordinario palazuelo, *Festivo*, de 1954, en Guillermo de Osma. Hay galerías que cabría considerar ya clásicas como Pelaires –que cumple cuarenta años y presenta un todavía reciente Frank Stella– y otras que festejan el amplio camino recorrido, como Trayecto –veinte años abierta– con una propuesta en el stand y una programación anual que siempre se acerca a un tiempo oportuno.

52 son las galerías españolas que este año participan en el Programa General de ARCO, 15 menos que en 2008. Presentamos aquí las mejores propuestas de los stands nacionales con Madrid y Barcelona a la cabeza.

Tiempo de excepción

ROGELIO LÓPEZ CUENCA:
STILL, 2008
 (PALMA DOTZE, VILAFRANCA)

Un número no desdeñable de galerías optan por grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX, tanto en exclusiva como combinadas con artistas más contemporáneos. Es el caso de Elvira González, que en un stand, siempre compacto, incluye un atractivo retrato de Brigitte Bardot tomado por Richard Avedon en 1959; Heinrich Erhardt presenta un muy poco habitual Reinhardt Mucha; la Caja Negra, junto a las últimas estampaciones de Luis Gordillo ofrece, también, un múltiple de Bruce Nauman, fechado en 1986; Juana de Aizpuru se ilumina con los neones de Joseph Kosuth; Distrito4 cuelga un importante cuadro de Art & Language y los bilbaínos Carreras Música traen obras de Richard Serra. Sólo dos de las galerías españolas en ARCO aprovechan la presencia de Francis Bacon en El Prado para mostrar obra suya: Marlborough y Polí-

grafa, ésta con uno de los poquísimos grabados que el artista realizó específicamente como tal en los años ochenta.

Curiosamente, 2009 ha sido el año elegido por algunos galeristas para renovarse, tanto con la incorporación de los artistas que representan, como ha hecho la murciana T20, que incorpora a Ángel Mateo Charris, Democracia y el argentino Javier Gutiérrez, o con nuevos espacios como el de Pepe Cobo, que abre un nuevo local donde presenta a la jovencísima pintora mexicana formada en la Facultad de Cuenca, Alejandra Freymann, uno de los puntos fuertes a seguir.

Otras galerías han optado por arriesgar en sus stands con propuestas excepcionales para un tiempo excepcional. La galería

Manuel Ojeda sólo instalará dos piezas, una pintura y una escultura, de Juan Correa y Richard Schur; Marta Cervera, que cuenta con el siempre intere-

BENE BERGADO: NORTEAMERICANO ACTUAL, 2008 (ESPACIO MÍNIMO, MADRID)

sante Emilio López-Menchero, cambia cada día un rincón del stand con obras relacionadas entre sí; Leyendecker arriesga con una obra de la británica Susan Collis que transforma los restos

de un montaje, escarpas y taladros en piezas de oro; y la galería Cànem que trae a su stand una exposición de artistas rumanos, entre los que destaca Matei Benjenaru y que ya tuviera este año en Castellón.

El último premio Nacional, Esther Ferrer está presente al menos en tres galerías, en Ángels Barcelona con una obra todavía en proceso, el célebre *Autoretrato en el tiempo*, iniciado en 1981 y, también, en Altxerri y Trayecto.

No he hecho un examen exhaustivo, pero otros artistas españoles destacables seleccionados por distintas galerías son Pep Agut, que además de en Ángels Barcelona, donde muestra *Regió de l'error*, una acción donde da vueltas a sí mismo sobre trozos del suelo de su estudio, podemos verle en Pal-

UN NUEVO EDIFICIO PARA LA COLECCIÓN

Ven a conocer el nuevo edificio de la Fundación Francisco Godia. Arte medieval, cerámica, pintura y dibujo del modernismo, y arte de los siglos xx y xxi.

De 10 a 20 horas de lunes a domingo (martes cerrado).

Diputació, 250 Barcelona
www.fundacionfgodia.org

FUNDACIÓN
FRANCISCO
GODIA

ma Dotze y, otra vez, en Trayecto; Ignasi Aballí, con una obra cada vez más compacta y sólida, en Elba Benítez y Estrany-de la Mota, en la que muestra su catálogo de colores descritos; Daniel Canogar, en Max Estrella y Maior; y Nico Munuera, uno de los pintores más interesantes, en T20 y la citada Max Estrella.

Seriedad de las propuestas

En general, entre los artistas que destaco, hay una seriedad extrema en sus proposiciones, muy alejadas de cierta frivolidad vigente hace sólo un par de años. No puedo mencionarlos a todos, pero señalaré aquellos que me parecen imprescindibles. La nueva serie de Cabello y Carceller, fotografías de mujeres retratadas según sus personajes masculinos preferidos, en Elba Benítez; la instalación de piezas de Pello Irazu en Moisés Pérez de Albéniz, que le dedica su espacio principal; la nueva serie fotográfica de Eulàlia Valladosera, *Objetos generados*, en Visor; los pintores andaluces, Miki Leal y José Miguel Pereñíguez en Rafael Ortiz, a los que se añade el fotógrafo Manolo Bautista; el proyecto documentado de Martí Anson de reproducir a escala una fábrica de Mataró y trasladarla a Santa Fé, en Toni Tàpies; la *suite* de dibujos de Xisco Mensua, en Tomás March; las piezas de Nacho Criado en Álvaro Alcázar y la pintura de Chema Cobo, en Miguel Marcos; los objetos de Carlos Pazos y las fotografías de Chema Alvargonzález en Vanguardia; las fotografías *collage* de imágenes de Rogelio López Cuenca en Palma Dotze; la apuesta de Juan Riancho, director de la galería

Siboney, por las telas montadas de Manuel Losada; los vídeos de David Betsué y Marc Vives en Estrany-de la Mota; las obras nuevas de Juan Carlos Bracho en Carles Taché; y, por último, las incorporaciones de Gonzalo Puch a Helga de Alvear y de Ana Laura Aléiz a Soledad Lorenzo.

Respecto a la presencia de artistas extranjeros en galerías españolas quizá lo más destacable sea, por un lado, su progresivo incremento —ya nadie trabaja exclusivamente con artistas nacionales— y, por otro, la disminución casi brutal de artistas orientales, que el año pasado resultaban ineludibles. Sólo las galerías Moriarty, Polígrafa y Pilar Parra & Romero, incluyen alguno.

PELLO IRAZU: *FELINS...*, 2008 (PÉREZ DE ALBÉNIZ, PAMPLONA)

■ La actual edición de ARCO se produce en pleno huracán de crisis económica, aunque el coleccionismo ha crecido en número y también en veracidad

De los demás artistas internacionales, y de manera parecida a los españoles, destaco las cajas de luz de la inglesa Catherine Yass, en Estiarte —una de las pocas, sino la única presencia india, pues retrata artistas de

Bollywood—; las obras a medio camino entre la escultura y la instalación del mexicano Pablo Vargas Lugo en Fúcares —galería que, como todos los años, compone un stand soberbio—; las documentaciones de su compatriota Erick Beltrán que vemos en Joan Prats; los retratos de adolescentes de Rineke Dijkstra en La Fábrica; las esculturas de Gerry Webb en Pilar Parra & Romero; las delicadas pinturas del ucraniano Yuri Masnyj en Travesía Cuatro, las maquetas de Leandro Erlich en la barcelonesa Nogueras Blanchard; la instalación de Markus Linnenbrink en Max Estrella; los dibujos de Neil Farber & Michael Dumontier, antes del grupo *The Royal Lodge*, y de Jan Fabre en Espacio Mínimo y, para concluir, las nuevas fotografías de Denis Adams, que entremezclan imágenes de *Al final de la escapada* y de *La batalla de Argel*, en Moisés Pérez de Albéniz.

TECNITASA

Arte

Valoración de obras de arte
y antigüedades
Catalogación
Estudios y peritajes
Asesoramiento en compra-venta
Inventarios
Expertización

Av. Europa 26 - Edif. 5 - 2D
C. empresarial ática
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

t. 902 060 070 f. 91 782 38 27
prazqueta@tecnitasa.es
www.tecnitasaarte.es

MARIANO NAVARRO

EXPOSICIONES

Josiah McElheny. Espacio para un Universo Isla Hasta el 30 de marzo

Eulalia Valdósera. Dependencias Hasta el 20 de abril

Paul Thek Hasta el 20 de abril

Alia Syed Hasta el 13 de abril

Julio González Del 11 de marzo al 1 de junio

Alberto García-Alix. De donde no se vuelve Hasta el 23 de febrero

Zoe Leonard. Fotografías Hasta el 16 de febrero

Deimantas Narkevičius. La vida unánime Hasta el 16 de febrero

La invención del siglo XX. Carl Einstein y las Vanguardias Hasta el 16 de febrero

Colección permanente

PROGRAMAS PÚBLICOS / Selección

Audiovisuales

Off Bollywood, 2-23 febrero
KunstFilmBiennale Köln,
23 marzo-8 abril

Seminarios

Paul Thek, 6 febrero
Eulalia Valdósera, 18-19 abril

Artes escénicas

Festival Escena Contemporánea:
Walid Raad, 18 y 19 febrero

Pensamiento y debate

Ciclo *El arte de la crisis*,
30 enero-28 marzo

Música (CDMC)

Remix Ensemble (PV) de Oporto, 16 febrero
Birmingham Contemporary Music Group,
9 marzo

Programas educativos

Dibujar en el espacio. Cine en familia,
14-28 marzo

Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel, 52. Madrid
Edificio Nouvel. Plaza del Emperador Carlos V, s/n. Madrid
Palacio de Cristal. Parque de El Retiro. Madrid

www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La feria ya habla alemán

Cerrando la lista hasta el último momento. Al final, son 90 galerías extranjeras las que participan en el Programa General. Una cifra discreta, si se tiene en cuenta que cuatro son indias (el país invitado), y el resto proceden de 18 países. Sólo un tercio no son europeos. Y cinco, con una sola galería, cumplen un papel testimonial: Lituania, Luxemburgo, Rusia, Perú y Suráfrica. De los 13 países restantes, desazona cómo se va perdiendo la semilla de los países invitados en los últimos años: de Extremo Oriente, sólo acuden dos de Corea. Aunque lo más duro es la pérdida del vínculo con el mercado latinoamericano, en especial Argentina y México;

Son 90 galerías de 19 países las que llegan este año a ARCO. Menos arte de vanguardia y más contemporáneo y emergente parecen ser las consignas de un conjunto en el que destaca la presencia alemana.

menos mal que todavía quedan cuatro galerías de Brasil, país invitado la pasada edición. Como es tradición, ARCO habla alemán: la mayor participación, con

20 galerías, más 10 austriacas; e inglés, con 9 galerías. Por lo demás, se perfila como la gran feria ibérica, con 8 galerías portuguesas.

ALICIA FRAMIS: *PROJECT PSICO HOUS*, 2009 (BARBARA GROSS, MUNICH)

Con la que está cayendo, reconforta encontrar una quincena de galerías frecuentes en las más importantes ferias, Basel, FIAC o Frieze. Es el caso de las inglesas Anthony Reynolds (10 D12) y Hauser & Wirth (10 C15); las alemanas Arnd & Partner (8 B06), Hans Meyer (10 B7), Rüdiger Schötte (8 C07) y

Thomas Schulte (10 E08); la austriaca Krinzinger (10 C11); las francesas Lelong (10 D11), Marian Goodman (10 C13) y Thaddaeus (8 A01); la suiza Mai 36 (8 C04); las portuguesas Cristina Guerra (10 A01) y Filomena Soares (8 A05); y la estadounidense Alexander and Bonin (8 D05). Con obra de Nancy Spero y Francis Bacon, en la estela de sus grandes exposiciones en Madrid; y una buena panorámica de los clásicos del arte contemporáneo: Sherrie Levine, Paik, Beuys, Arnulf Rainer, Rebecca Horn, Tony Cragg, Vanessa Beecroft, Wall, Kentridge, Kapoor y el siempre controvertido Damien Hirst, entre otros. A menudo en formatos discretos y obra gráfica.

Lejos de la vanguardia

En todo caso, es importante la reducción en el nivel de galerías de primer orden que participaron en la feria española en pasadas ediciones, si bien es cierto que generalmente con escasa continuidad. Y afecta a la identidad de ARCO, que vive

■ Lo peor es la pérdida del vínculo con Latinoamérica, en especial Argentina y México. Menos mal que hay cuatro galerías brasileñas

OSANG GWO: *OFF*, 2008.
(ARARIO GALLERY, SEUL)

una metamorfosis hacia la oferta de arte sólo contemporáneo, abandonando el mercado de las vanguardias históricas—entre las extranjeras, únicamente queda la francesa 1900*2000 (8 E11)—, con la desaparición de las galerías suizas Jan Krugier, Karsten

Greve y Orangerie-Reinz, que con sus exquisitas pequeñas obras de Picasso a Severino tan atractivas resultaban para el gran público.

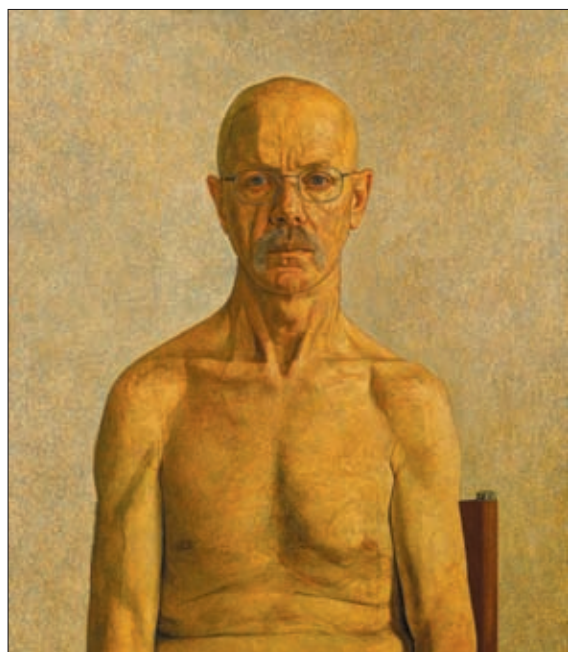
Sea o no resultado de la crisis, el planteamiento es más realista, contando con un coleccio-

nismo institucional dependiente de la red de nuevos centros de arte en España. Y además, supone, en general, un viraje hacia un mercado más barato. El interrogante es si el joven coleccionismo privado está preparado para adquirir obra reciente,

fresca y sin marcar, entre tanta incertidumbre.

Por otra parte, es interesante comprobar el intercambio en el tablero internacional, con artistas españoles residentes o no en nuestro país. Se trata de unos 25 artistas. Entre los *seniors*, en Lelong, Tàpies, Saura y Plensa, de quien también hay obra en la galería portuguesa Mario Sequeiro, junto a Isabel Muñoz y la joven Ruth Gómez. Entre las apuestas fuertes en pintura, también con doble representación: Juan Uslé, en Thomas Schulte de Berlín y Tim Van Laere de Amberes; y Ángela Cruz, en la austriaca Krinzinger y Wetterlin de Estocolmo. La consolidación de artistas de la generación de los noventa se confirma con Pilar Albarracín en Filomena Soares de Lisboa y Alicia Framis, en Barbara Gross de Munich.

ROCÍO DE LA VILLA

John 111 - 2008 - Témpera - 105,7 x 91,5 cm

Antony Williams

15 enero - 28 febrero 2009

ARTUR RAMON ¹⁹²⁶ ART

PALLA, 25 08002 BARCELONA T 93 302 59 70
ART@ARTURAMON.COM WWW.ARTURAMON.COM

Este año el stand de El Mundo lo protagoniza la obra de la artista madrileña Mar Solís y su última producción llamada *Vértices de la vibración*, volúmenes de tres metros hechos de madera que para la artista son como la lectura de un libro, espacios donde crecen rincones. Recorridos, según ésta, cercanos a la transformación.

Mar Solís: escenario

El diseño y tratamiento del “sitio” –pues no se trata realmente de un stand ferial– de El Mundo en ARCO09 que Mar Solís ha realizado, constituye un espacio ambiguo, de carácter conceptualista y simbólico, que se desliza en la frontera de la escenografía y la instalación. En efecto, este sitio puede funcionar y “ser visto” como un paisaje teatralizado, como un decorado muy especial, integrado por un conjunto homogéneo de esculturas, dibujos y sombras, o asimismo

puede entenderse como un lugar real tratado por el arte para “ser vivido” por el público, o sea como un lugar estético de significación indeterminada, como un espacio de paso, sensibilizado por una intervención artística para ser completado según los diferentes recorridos e interpretaciones que de él hagan sus visitantes, todo lo cual lo introduce en el campo de las instalaciones, en las que el espectador se convierte en usuario.

Si leemos esta propuesta como escenografía, los rectan-

gulares cien metros cuadrados de este “sitio” se nos configuran como una suerte de patio interior, enalado y luminoso, en cuyos muros se van apoyando y desarrollando toda una serie de esculturas bien determinadas: son piezas de suelo-pared, que, realizadas en madera de caoba oscurecida, representan estructuras de formas orgánicas –de referente vegetal–, cuyos troncos y vástagos se levantan y curvan de maneras diferentes, pero obedeciendo a la poética de crecimiento y proyección en el es-

LOS VÉRTICES DE LA
VIBRACIÓN, DE MAR SOLÍS
PARA EL MUNDO

de esculturas

pacio que siguen los ramajes de los arbustos, atendiendo a los ritmos solares de la luz. Una variante de esta interpretación de orden “representativo” llevaría a visualizarla como escenario arquitectónico de un

pequeño y poco preciso claustro, en el que una sucesión de arquerías dialogan y se funden en el abrazo de las plantas trepadoras. En todo caso, la proyección de los volúmenes escultóricos en el espacio-ambiente se enriquece aquí con el juego de sombras que las formas provocan sobre los muros, proyección real que ha movido a Mar Solís a realizar también algún dibujo de pared junto al cuerpo de determinadas esculturas. No en

vano esta escultora ha dedicado diferentes trabajos a labores profesionales de escenografía teatral.

El espectador podrá pasar entonces del ámbito de lo escenográfico a los dominios del arte de las instalaciones, con sólo renunciar al propósito de “ver” lo que este conjunto representa o sugiere, y si acepta el reto de recorrer y “experimentar” las sensaciones físicas y estéticas de la secuencia de lugares diferenciados que le proponen estos espacios, los

cuales han sido tratados con obras tridimensionales –es decir, con esculturas que son de por sí transitables, ya que el espectador puede experimentarlas desde fuera y desde dentro

Trabajar con Martín Chirino fue decisivo en su carrera. Conocida por sus estilizadas esculturas en madera, las obras de Mar Solís (Madrid, 1967) se encuentran en lugares como los parques de escultura al aire libre de Kasklauttanen, Laponia y Corea de Sur; o el Ministerio de Medioambiente. Este año tiene previsto instalar una en Plasencia.

de ellas mismas– y con algún elemento arquitectónico tan poderoso y eficaz como resulta ser esa especie de gran diagonal de muro o espigón constructivo que, arrancando desde la parte izquierda de la puerta principal de entrada al recinto, avanza hacia su interior incitando vivamente al público a entrar y recorrer todo el conjunto, hasta encontrar la puerta más pequeña o salida.

En este caso, la propuesta se interpretará en claves de instalación, lo cual –como acaba de anotar Mónica Sánchez Argilés en su libro *La instalación en España 1970-2000* (Alianza, 2009)– equivale a sumergirnos en un ámbito resbaladizo, heterogéneo y contradictorio, a caballo entre lo escultórico y la pura intervención del lugar, y a situarnos en un proceso de relacionar elementos separados y fragmentos en un todo armónico.

JOSÉ MARÍN-MEDINA

enero / marzo
2009
museosdemadrid

ENTRADA GRATUITA

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
TEMPLO DE DEBOD
PLANETARIO
ARTE PÚBLICO
ANDÉN 0

CIUDAD
HISTORIA
ORÍGENES
ARTE CONTEMPORÁNEO

MUSEO DE LA CIUDAD

Evolución histórica de Madrid e infraestructuras. Exposición permanente Grediaga. Obras 1956-2008
Trabajos y sueños. Del 4-II al 5-IV-2009

MUSEO DE LOS ORÍGENES

Madrid, de los orígenes a la capital de la monarquía. Exposición permanente José Pérez de Barradas 1897-1981
Hasta III-2009

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Arte del siglo XX. Exposición permanente Alberto Corazón (1968-1977)
Leer la imagen. Hasta IV-2009
Plusmarca. Arte y deporte IVAM
Hasta 22-III-2009

MUSEO DE HISTORIA

PLANETARIO
www.planetmad.es

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

ARTE PÚBLICO

TEMPLO DE DEBOD

ANDÉN 0
Centro de interpretación de Pietro dos seixas
· Estación de Chamberí
· Nave de Motores

010 Líneamadrid
esmadrid.com/museosdemadrid

Colabora
EL CULTURAL

MADRID

Experimentos conceptuales

Treinta y seis galerías llegan este año a la sección de *Solo Projects*, uno de los programas más consolidados de la feria. Apuestas individuales de galerías y comisarios que destacan la emergencia y la experimentación de los seleccionados, así como su alto nivel conceptual. Este año, en el pabellón 6.

Ocho son los comisarios que este año han realizado la selección de las 36 galerías que participan en *Solo Projects*, la plataforma que, como viene siendo habitual, está dedicada a esas propuestas que pretenden llevar etiquetas hiperbólicas como rupturista, transgresor o “cutting edge”. Una mirada a alguna de las ferias que también tienen espacios de proyectos nos advierte de la cada vez mayor cautela con la que participan los *dealers* en estos programas. Son, casi siempre, espacios para propuestas individuales pero ya no siempre arriesgadas. La selección de los comisarios no siempre arroja la luz más veraz sobre sus intenciones o gustos pues, como sabemos, no vienen los que son elegidos sino los que son elegidos y se lo pueden permitir. Las tarifas en ARCO no ayudan mucho. Este año los stands de los *Solo Projects* tienen 30 metros (6 x 5 m) y el precio es de unos 215 euros por metro cuadrado más IVA, por lo que el montante final supera con

creces los 7.000 euros. Además, y salvo en muy contadas excepciones, las galerías que participan en el programa lo hacen también en el General o en ARCO 40. Hablamos, por lo tanto, de todo un negocio para Ifema y de un trance que puede resultar fatal para muchas galerías. El ánimo, sin embargo, es bueno y los comisarios suelen traer lo que quieren.

Brasil repite

Dos de los comisarios son brasileños, Moacir Dos Anjos, que ya fuera comisario de Brasil como país invitado el pasado año, y Jacopo Crivelli Visconti. El primero propone tres galerías de su país, A Gentil Carioca, Nara Roesler y Vermelho. Más internacional es la selección de Crivelli Visconti, un joven comisario con mucha mano en la Bienal de São Paulo, quien ha seleccionado el trabajo de An-

toni Muntadas y Rogelio López Cuenca en Palma Dotze pero, sobre todo, la muy interesante obra de la joven chipriota Harris Epaminonda, en colaboración con Daniel Gustav Cramer en la galería Rodeo de Estambul. Tiene el joven tándem esa inclinación hacia el palimpsesto, a la sutil y poética superposición de referencias no siempre cercanas pero siempre sugerentes. Desde Lima llega la galería Revólver con el trabajo de Juan Carlos Martinat, que ya pudimos ver en la exposición *Emergentes* que produjo Laboral.

María Inés Rodríguez, comisaria colombiana afincada en París y con una presencia cada vez mayor en España, ha seleccionado el trabajo de David Maljkovic, croata del 73 que trabaja en torno a las ruinas de la arquitectura moderna y cuya progresión parece imparable a la luz de su trayectoria reciente. También propone la colombiana el trabajo del joven artista francés Raphaël Zarka, autor de una obra que explora y archiva motivos escultóricos que encuentra en el paisaje. Cierra su selección el taiwanés Kuang-yu.

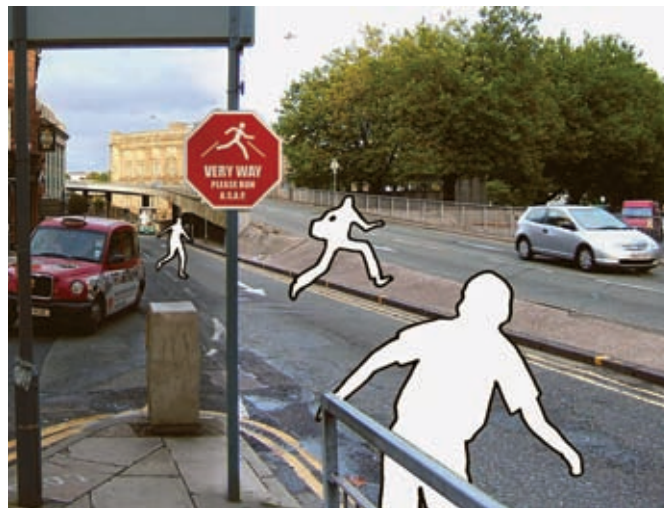
Afincado en China, el comisario Colin Chinnery ha seleccionado a cinco chinos, algo más

■ **En *Solo Projects* seguimos encontrando propuestas, casi siempre individuales, pero no siempre arriesgadas. El ánimo, sin embargo, es bueno**

o menos lógico, y a una gallega, Amaya González. De entre los primeros, Xu Zhen, presente en *Nunca salgo sin mi cámara*, la colectiva que Hou Honru organizó en la Fundación ICO en 2006, es el más conocido. Zhen viene con Shanghart, una de las galerías más poderosas de Shanghai. Amaya González presenta en Pilar Parra una de sus frescas e irónicas interpretaciones de la herencia del conceptual. Una artista a seguir.

Alistair Hicks, crítico y comisario británico, ha centrado su campo de acción en galerías europeas. Ha escogido el trabajo de Jesús Palomino, en Helga de Alvear, de quien llevábamos tiempo sin saber gran cosa en Madrid, y el del israelí Ori Gherst que, procedente de la londinense Nummery Schnelle, investiga sobre la densidad del

TSUI KUANG: *YU'S-LIVERPOOL TOP* (ESLITE GALLERY, TAIPEI). A LA IZQUIERDA, ELIN HANSDÓTTIR: *UNTITLED* (MARIBEL LOPEZ GALLERY, BERLÍN)

tiempo en el marco de la realidad objetiva.

Muy centrada también en el circuito occidental, la selección de Susanne Neubauer, comisaria del museo de Lucerna, tiene como galerías más conocidas a Alexander and Bonin, vieja conocida de la feria madrileña y miembro durante muchos años del comité de selección, y a Max Wigram. La primera opta por un artista clásico, el pintor alemán

Michael Buthe, activo entre mediados de los sesenta y 1994, cuando muere, y poco conocido en nuestro país; y la segunda, una de las galerías más interesantes de la capital británica, apuesta por Athanasios Argianas, un valor seguro de la joven escena griega y presente en alguna cita internacional importante. No deben perderse el trabajo de Ivan Grubanov en la galería Look de Berlín. Su trabajo ha-

bla del tiempo subjetivo en el marco de los acontecimientos históricos contemporáneos y tiene todo el interés.

La comisaria costarricense Virginia Pérez-Ratton ha seleccionado 3 galerías, una italiana, otra de Houston y otra de Miami que presentarán artistas suramericanos: Ana Tiscornia, de Alegra Ravizza Art Project, Luis Roldán de DPM y Pablo Cardoso, de Sicardi, respectivamente.

La nómina española

Además de los mencionados Muntadas y López Cuenca, Jesús Palomino y Amaya González, las galerías españolas están representadas en la selección

realizada por David G. Torres. Tere Recarens muestra su último proyecto en Toni Tàpies y el joven Karmelo Bermejo hace lo propio en la también joven galería madrileña MaisterraValbuena, un interesante proyecto, conceptual en la forma y mordaz en el fondo, en torno a la visibilidad y el valor del objeto artístico. La Fábrica –con Juan López– también es de la partida. Finalmente, la galería berlinesa de Maribel López estrena su andadura en ARCO con el trabajo de la joven islandesa Elín Hansdóttir, que ya realizara una extraordinaria individual en su galería el año pasado.

JAVIER HONTORIA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PURIFICACION GARCIA 2009

www.purificaciongarcia.com

Recepción de obras: del 2 al 20 de febrero de 2009

Equilibrios en 40 metros

Su propósito es mostrar lo más nuevo del arte nacional e internacional en sólo 40m² y con tres artistas. Vuelve por segundo año ARCO40.

Si ARCO es una feria que exige una "reinención" continua, en el caso de la propuesta ARCO40, la sección más novedosa y polémica de las creadas a partir de la llegada de Lourdes Fernández a la dirección, ésta resulta todavía más urgente. Porque ARCO40 ha funcionado como concepto pero no en la práctica, y no han tardado en llegar los ajustes: de su construcción laberíntica y se-

parada a modo de cajón de sastre de galerías históricas "castigadas" y nuevas opciones de futuro, se plantea ahora una reubicación más sensata. El concepto de presentar a tres artistas en 40m² con obras realizada en los últimos tres años sí se mantiene intacto.

Como en la pasada edición, conviven galerías históricas con emergentes. Es obvio que el terreno resulta más propicio para las segundas. De entre las primeras, algunas repescadas como Magda Bellotti, Sandunga o Egam. De entre las segundas, novedades interesantes como

Cámara Oscura, MaisterraValbuena o Paulo Amaro. En todo caso, el grueso de galerías lo conforman las que repiten, algunas como Espacio Líquido, Juan Silió o Bancelos, pidiendo a gritos su paso al programa general. Aunque pocas han sido las que consiguieron dar el salto; unas a partir de un ascenso natural, como ProjecteSD o Leme; otras, volviendo a su lugar lógico, como Carlos Carvalho.

Por países, crecen significativamente las españolas (19) y caen las de Reino Unido o los Países Bajos. La "anhelada" internacionalización de la feria se

■ **ARCO40 se reinventa este año para seguir siendo un lugar para la sorpresa y la apuesta aunque sea a costa de hacer equilibrios con los pocos metros**

ALEXANDRE ARRECHEA:
STROLL AGAIN, 2008
(CASADO SANTAPAU,
MADRID)

consigue a partir de quienes buscan hacerse un hueco y han abierto sus espacios recientemente como Martin Asbaeck (2006), Feizi (2007), Christian Lethert (2006), Dana Charkasi (2007), One and J. Gallery (2005), Alexia Goethe (2006) o Suzie Q Projects (2007); habrá que esperar a próximas ediciones para ver si ARCO40 se consolida como lugar propicio para las propuestas recientes o se queda en esa suerte de trámite que algunas galerías han de seguir de cara a lograr un espacio más desahogado en el programa general.

Este año, la Feria DEARTE Contemporáneo está más viva que nunca.
Con más artistas y más oportunidades de encontrar el arte asequible que quieres.

El arte en estado puro

Te esperamos del 13 al 16 de febrero de 2009 en el Palacio de Congresos de Madrid.
Paseo de la Castellana, 99

8ª FERIA DEARTE

M, Gobierno de las Illes Balears, Comunitat d'Educació i Cultura, renfe, PERI, ceim, jaeco, MUSEO PUERTA ARRECHEA, MUSEO DE MADRID, MUSEO DE CIENCIAS DE MADRID, MUSEO DE HISTORIA DE MADRID, MUSEO DE ARTE DE MADRID, MUSEO DE CIENCIAS DE MADRID, MUSEO DE HISTORIA DE MADRID, MUSEO DE ARTE DE MADRID.

de la soledad y del silencio, de Manuel Vilariño, presente en Bancelos. El vacío que paradójicamente se llena con la luz en la fotografía de Ignacio Llamas en Egam y el gesto congelado de Julia Fullerton-Batten en Cámara Oscura, resultan muy interesantes, como también lo es

jar en Juan Silió o los dibujos de Jorge Satorre en Xippas.

el apropiacionismo de Rafa Sendín en Cubo Azul. Y no hay que perderse a Carlos Garaicoa en Habana, Sophia Tabatadze en Mirta Demare o João Luís Bento en Paulo Amaro. Por otro lado, debemos destacar la pintura de Antonio Ballester, en Peres Projects y MaisterraValbuena, Jina Park en One and J. Gallery, Miguel Aguirre

De entre las galerías más jóvenes, las hay que han sabido renovarse cada año y crecer, como ADN (Eugenio Merino, Bruno Peinado y Concha Pérez). Otras, como MaisterraValbuena, han abierto en años difíciles pero un buen trabajo ha hecho que cobren una rápida visibilidad. Por otro lado, galerías con muchos años de experiencia como la belga Crown consiguen mantenerse con propuestas frescas como Charif Benhalima, Paul Graham o Maryam Najd. En definitiva, casi todo puede darse en ARCO40, un lugar para la sorpresa y la apuesta, aunque sea a partir de hacer equilibrios en esos escasos metros que, por otro lado, seguro que muchos presentes en el programa general desearían para aliviar sus costes en tiempos de crisis.

en Espacio Líquido, Carlos Maciá en Cubo Azul o Imi Knoebel en Christian Lethert. Otras propuestas sugerentes son las de Carlos Irijalba y Michael Naj-

DAVID BARRO

Así, podríamos destacar propuestas muy diversas. De entre las mejores, la mirada crítica de Yael Bartana, la pintura de Carla Klein y Alicia Framis, en el stand de Annet Gelink. En fotografía, no debemos perdernos algunos ejemplos como la neutralidad de las imágenes de Caio Reiszewitz en

CAIO REISEWITZ: TIETE, 2005
(VAN DER MIEDEN, AMBERES)

Van de Mieden, una fotografía lenta que semeja querer luchar para imponerse al mismo movimiento. Entre tanto, otros buscan las huellas de la vida, como

sucede siempre con Hannah Collins, que ocupa el stand de Dominique Fiat o las imágenes que se inscriben en los márgenes de lo sagrado y lo sublime,

CS
Dolores de Sierra
Chinese Contemporary Art

Ma Liuming
New Work Exhibition

Hasta el 26 de Febrero

San Agustín, 15 (Esq. c./Lope de Vega)
Madrid, 28014 Tel. 91 429 0151
www.doloresdesierra.com

Guo Jin · Guo Wei · Hai Bo · Hong Hao · Luo Brothers · Luo Fahui · Su Xinping · Wang Jinsong · Xia Xiaowan · Xing Danwen · Zhao Nengzhi

PORS AND RAO:
 UNTITLED, 2008
 (VADEHRA, NUEVA DELHI)

con entusiasmo la reproductibilidad, la variabilidad de datos y la fluidez de información que ofrece la tecnología y que se abre a la interacción con el espectador y desarrolla relaciones”.

Las diez galerías participantes en *Expanded Box* son un buen reflejo de este arte que existe “fuera de los confines del arte”. La selección incluye nombres referenciales como los veteranos del *net.art* Thompson y Craighead, mostrando *Unprepared Piano*, un guiño a Cage que sirve de excusa para hablar de las tecnologías de la creación. Übermorgen, los activistas digitales por excelencia, muestran en la galería Fabio Paris su esencial trilogía de ejercicios de subversión en la Web 2.0 que deconstruye las arquitecturas de Google, Ebay y Amazon. Y en la italiana Project Gentili, Joan Leandre presenta el poderosísimo *At My Limit: In The Name of Kernel*, un vídeo que desafía todo intento de explicación, probablemente lo mejor que haya hecho nunca el artista catalán.

En el último número de la revista *SEED*, Bruce Sterling defiende que 2009 es el primer año del siglo XXI; el siglo XX acabó en 1989 y desde entonces hemos vivido en un *interregnum* en que hemos presenciado toda clase de crisis que el viejo orden no podía resolver. La última de estas crisis ha acabado con la idea de que sea posible cualquier solución que no pase por una mutación completa del sistema. Algunos esperamos que 2009 también sea el primer año del siglo XXI en el mercado del arte.

JOSÉ LUÍS DE VICENTE

Arte fuera del arte

Un año más, ARCO dedica una de sus secciones a las nuevas tecnologías. 16 proyectos llegados tanto de galerías veteranas como emergentes, son la propuesta de su comisario, Dominio Quaranta.

El italiano Domenico Quaranta es el responsable este año de *Expanded Box*, la sección de ARCO dedicada a abrir un espacio en el mercado a los lenguajes artísticos derivados de las nuevas tecnologías, o a visibilizar que probablemente este espacio ya es una realidad. Si queremos apostar por el segundo de los argumentos, Quaranta es una elección más que adecuada; el pasado año comisarió en el centro IMAL de Bruselas *Holy Fire*, una exposición de arte digital sin precedentes, en la que todas las piezas pertenecían a coleccionistas privados, y habían sido vendidas a través del circuito galarístico “convencional”.

Sin embargo, Quaranta es de todo menos un convencido de que la asimilación progresiva y no traumática del *new media* por parte del mercado y la institución esté teniendo lugar. En su lucidísimo texto en el catálogo de la feria, el comisario realiza

un diagnóstico impecable de lo que está pasando. El “problema” de la aceptación de los nuevos medios no está en las herramientas que usan ni los

soportes que emplean. El problema es el conflicto entre los que mantienen por puro acto de fe la alucinación consensuada de que todavía vivimos en el mundo después de Duchamp, practicantes de un arte cada vez más academicista e irrelevante, y los que están convencidos de que habitan en uno nuevo.

Para el comisario, “el nuevo mundo está en el arte que acoge

Valentín Kovatchev

"La Dama del caballo" óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm., 2008

Retrospectiva 1959 - 2009
 10 de febrero al 8 de marzo 2009

MUSEO CASA DE LA MONEDA
 Doctor Esquerdo, 36 - Madrid

Exposición website: www.kovatchev.com

Calle del Zorro, 4 - 29630 Benalmádena - Málaga
 Tels.: 952 56 81 28 / 609 58 00 55 valentin@kovatchev.com

DIEGO BIANCHI: *UN RITMO QUE NOS SIGUE*, 2009 (LUÍS ADELANTADO, VALENCIA)

El cuerpo, pieza de feria

Por segundo año consecutivo, la performance cuenta con un espacio en ARCO. Son seis las propuestas que este año han seleccionado La Ribot, Adrian Heathfield, José Esteban Muñoz y Bose Krishnamachari.

Con buen criterio, la organización de ARCO decidió el pasado 2008 crear un espacio específico dedicado al arte de acción y sus variantes, dando cabida en esta nueva sección, *Performing Arco*, a una selección de proyectos que tuviesen que ver con una disciplina creativa que, por sus propias características, había aparecido anteriormente por la feria de forma entrecortada e intermitente. Ahora, por segundo año consecutivo, toma su sitio de manera estructurada bajo la dirección de tres comisarios

independientes, un triunvirato que ha sido el encargado de elegir las intervenciones que se van a desarrollar en estos días. El grupo lo forman la artista nacida en Madrid y afincada en Ginebra La Ribot, el escritor y teórico Adrian Heathfield y el director del Departamento de Estudios de la Performance en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York, José Esteban Muñoz. Algunos de los miembros de este trío están muy vinculados a la danza contemporánea, una conexión que este año, es más anecdótica que causal. Para completar este apartado hay que añadir las propuestas que plantea el indio Bose Krishnamachari, que ha escogido al bailarín, actor y escritor Arjun Raina, a la creadora multidisciplinar Anita Dube y al joven Srinivasa Prasad, que experimenta con complejas instalaciones multimedia, para que realicen sendas actuaciones durante las jornadas que dura la muestra.

■ **Las performances de este año tratan temas como la venganza, la entropía y el dramatismo desde su lado más emocional**

realizarán Félix Fernández y Andrés Serra. Y quizás la intervención más esperada sea la del japonés Tatsumi Orimoto, que viene a Madrid para exhibir una versión adaptada de su *Bread Man*, una obra grotesca, con reminiscencias al teatro del absurdo de Samuel Beckett, donde el artista cubre su rostro con barras de pan para luego pasearse por los pabellones.

Según una de las comisarias, La Ribot, el motivo por el que la presencia de este tipo de arte es aún limitado en ferias, radica en cómo valorar el hecho mismo de la performance, algo que para los galeristas resulta todavía un asunto difícil. En declaraciones a El Cultural comenta: "El objeto de la acción es efímero, intangible... Cuando aprendamos a no separar las artes como en el siglo XIX, sino que encontremos un cuerpo del siglo XXI, el valor de las cosas cambiará y también su apreciación económica".

SEMA D'AGOSTA

Este año son Helena Cabello y Ana Carceller las artistas que ofrecen su particular visión de una feria como ARCO. Encontramos sus últimas producciones en el stand de Elba Benítez de Madrid.

ARCO no existe

CABELLO/CARCELLER

Del suelo a la pared, una feria de arte como ARCO ofrece a los artistas muchos puntos de vista diferentes. Nuestros primeros recuerdos vienen asociados a una visión próxima a la moqueta, descansando en el suelo mientras comentas las obras de los demás y la disposición de los stands con la tranquilidad que da el anonimato. En ese momento iniciático, formas parte de las hordas de artistas jóvenes que intentan ubicarse y atisbar algo junto al resto de ciudada-

nos, forzosamente despistados, que abarrotan la feria. Es la experiencia como observadora distante lo que te permitirá después analizar las cosas desde perspectivas otras, a veces contradictorias.

Parafraseando libremente a Jacques Lacan, podríamos afirmar que “ARCO no existe”; hay muchas ferias distintas agazapadas bajo el mismo nombre. En sus comienzos, el evento aterrizó en el páramo cultural madrileño como un alienígena en un planeta extraño y, quizá en parte por ello,

adquirió un carácter espectacular, en ocasiones casi circense, del que todavía no ha conseguido liberarse del todo. En aquellos ochenta, y en parte de los noventa, el desconocimiento general convertía a la feria en sucedáneo de la píldora del conocimiento: nuestro analfabetismo artístico parecía poder curarse en un recorrido por sus pasillos y asistiendo a las conferencias y mesas redondas —abiertas entonces acertadamente para quien hubiera accedido al recinto; después, un injustificado elitismo

MARCOS analcai ARTESANOS

Artesanos del marco durante más de 40 años

Viriato, 57, 58 y 53 · Tel.: 91 448 99 44 - 91 446 82 56 · Fax: 91 448 16 11 · aanalcai@terra.es · www.marcosanalc.ai.es

DINA COMO REI
SEBASTIAO, 2008

representada y a menudo infravalorada en la feria nos enfrenta a los mecanismos de funcionamiento de las estructuras artísticas de poder, a sus métodos de validación y reconocimiento. Por otra parte, la ansiedad parece apoderarse del sector durante unos días y acaparar con ritmos maratónicos una atención que debería estar más repartida a lo largo del año, otorgando un protagonismo mayor a la reflexión. Quizá el problema no haya que buscarlo en la feria misma, un espacio esencialmente comercial que, en el mejor de los casos, generaría beneficios para poder seguir con tu trabajo. Quizá seamos muy idealistas y creamos que la principal función del coleccionismo no es la especulación, sino formar parte del sueño de repensar las sociedades en que vivimos y ayudar a que se retraten y conozcan bajo aspectos diferentes. También que ARCO debería servir

ganaría la partida—. Y fue, quizás, esa falta de una contrapartida expositiva la que permitió que la confusión entre arte y mercado cruzara el límite de lo razonable.

Con el tiempo y un conocimiento más profundo de la situación, el enfoque cambia y la firmeza de las primeras impresiones deja paso a un análisis más complejo. La posición que algunos ocupamos en este entramado se torna algo incómoda y paradójica; la consciencia de que una parte del arte más interesante permanece escasamente

para ayudar a aquellas galerías de arte contemporáneo que tienen una relación profesional y justa con los artistas representados. Existen pocas concurrencias entre una galería que arriesga para que los artistas nos la continuemos jugando y un marchante de arte que negocia con grabados de Picasso o cuadros de Juan Gris.

Es evidente que las ferias no son el lugar ideal para profundizar en el proyecto de un artista, ya que en ese contexto sólo puede apreciarse la punta del iceberg de nuestro trabajo. En ellas, a menudo los resultados formales son apreciados como un fin en sí mismos, relegando a un segundo plano los aspectos procesuales y el contexto teórico en el que deberían inscribirse. Pero, si las obras se encuentran descontextualizadas, más aún lo estamos los artistas. A algunos nos invade un sentimiento de extrañeza, a la vez que exigimos nuestro derecho a estar presentes también en este espacio. Personalmente hemos descubierto propuestas interesantes en las ferias; quien sabe buscar puede acabar encontrando, incluso allá donde los árboles parecen ocultar el bosque. ■

“ Si las obras en ARCO se encuentran descontextualizadas, más aún lo estamos los artistas”

de ella. Y si un artista sigue progresando, la obra va a tener un valor elevado.

—Suele acudir a ferias internacionales, ¿cuál es su favorita?

—Las ferias más importantes son Basilea, Miami y Frieze en Londres. Basilea es muy agresiva, hay gente de mucho dinero que va a la feria y no es cómoda. No puedes apenas

pensar: donde en otras feria te reservan la pieza hasta el final, allí te tienes que decidir en cuestión de horas. Quizá ArtBasel Miami sea la que más me divierte. Es más amable.

—¿Cómo es el trato con las galerías españolas? ¿Cuidan al coleccionista?

—Yo creo que sí. Son muy profesionales, saben perfectamente quién es un coleccionista bueno, que no tiene que ser el que más compra, pero sí el que lo hace regularmente, con un criterio selectivo, lo cual a

“ De momento, descarto hacer pública la colección. Tampoco quiero encerrarla dentro de los límites de una fundación”

ellos también les viene muy bien.

—¿Hay algo que se le ha escapado, alguna pieza que haya querido y no ha podido comprar?

—Muchas.

—Entre su colección, ¿tiene alguna pieza favorita?

—Un rauschenberg que compré baratísimo en el año 90; una escultura preciosa de Juan Muñoz; alguna escultura de Guillermo Paneque fantástica; un Fran West. Quizá mi preferida sea un baldessari que compré hace ya unos años.

—¿Se ha planteado el salto a la fundación?

—Descarto hacer pública la colección.

Me gustaría que se la quedasen mis hijas. Tampoco quiero encerrarla dentro de los límites de una fundación. No me importa prestar y tampoco me importaría que estuviera expuesta pero de manera muy flexible.

—¿Cuál ha sido su última compra?

—Aún tengo que pagarla. Acabo de comprar una foto de Zoe Leonard en Pepe Cobo.

—Un consejo para quien vaya a comprar en ARCO por primera vez.

—Lo primero es patearse la feria de arriba a abajo e ir acompañado de alguien que le pueda asesorar. Buscar obras de buenos artista y que estén a buen precio. Ir solo es difícil. Si no se conoce a nadie, hay que buscar elementos de distinción, preguntar, conocer el currículum del artista. No hay que fiarse sólo del gusto personal, hay que saber qué artistas son futuribles, cuáles tienen proyección y, a partir de ahí, que te gusten, claro.

PAULA ACHIAGA

MADRID art 12 - 16 feb
09
www.art-madrid.com

Pabellón de Cristal - Casa de Campo, Madrid

El arte va de escaparates

Un año más, ARCO no se limita al recinto ferial. El Ámbito Cultural de El Corte Inglés se une a la tan prolífica semana para el arte en Madrid con tres artistas en sus escaparates de Preciados.

Cuarenta y seis años después de las históricas intervenciones de 1963 en las que Manolo Millares instalase sus alpargatas y bidones de alquitrán, los escaparates de El Corte Inglés de la madrileña calle Preciados vuelven a ser

el escenario de tres nuevas propuestas artísticas, que este año, coincidiendo con su quinta edición, reflexionan en torno a la vigencia de la escultura española contemporánea.

El propio título, *Objeto / Sin objeto*, ya alude directamente a ello. Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951), Susana Solano (Barcelona, 1946) y Gustavo Torner (Cuenca, 1925) dan tres visiones de la abstracción, aunque con tres prismas generacionales diversos. Las esculturas de Sinaga remiten, como suele ser habitual, a lugares inhóspitos. Sus piezas, que rozan el minimalismo, juegan con el binomio de equilibrio e inestabilidad y son,

PROPUESTA DE
GUSTAVO TORNER

como los propios escaparates, raros lugares en los que nos detenemos. Las obras de Susana Solano surgen directamente de su experiencia personal y son un alegato simbólico de sus espacios, paisajes y experiencias, que todos de algún modo compartimos.

Por último, las esculturas de Gustavo Torner, uno de los artistas de la nueva vanguardia

histórica de los años 50, propone en su intervención nuevas escenografías como las que incorpora habitualmente en sus pinturas.

Tres ejemplos que, desde un medio de comunicación como el del escaparate, reflexionan precisamente sobre la necesidad del arte de comunicar y seducir a un espectador siempre abierto a la sorpresa en nuestras calles. **S. A.**

VI MUESTRA DE ARTE NAÏF EUROPEO

12 Marzo – 9 Mayo

70 Artistas Naïf de:

Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

EBOLI
GALERÍA DE ARTE

Plaza de Ramales s/n. 28013 Madrid
Telf: 91 547 14 80 - www.galeriaeboli.com

Ya puedes visitar la web de
Star Galería de Arte

www.stargaleriadearte.com

FONDO DE GALERÍA: ENTRE OTROS ARTISTAS:
SAURA-CHILLIDA-MUXART-RUEDA-CABALLERO-FAJARDO-CASTILLO

C/ Jorge Juan, 41 • 28001 Madrid • Tel. 91 435 18 72 • Fax 91 386 70 05
stargaleriadearte@gmail.com

Angels in the dark

Eduardo Casanueva

Inauguración Viernes, 13 de Febrero 20 h.

Báculo *Pelajo, 76 · 28004 Madrid · Tfno.: 91 319 53 36*
Móvil: 636 021 547 · galeria.arte@baculo.es

Abierto en Canal

Los Teatros del Canal abren sus puertas el día 20. Para la ocasión, su director, Albert Boadella, ha escrito y dirigido *Una noche en el Canal*, un espectáculo que permitirá al público recorrer sus instalaciones. A partir del día 26, actuará Els Joglars con *La cena*, dando paso después a una programación con gran protagonismo de obras musicales.

BOADELLA ENSAYA EL ESPECTÁCULO DE APERTURA, UNA NOCHE EN EL CANAL

Boadella inaugura el Teatro con cien actores

Cuando el director catalán Albert Boadella presentó la programación de los nuevos Teatros del Canal el pasado mes de diciembre advirtió de que iba a intentar evitar la tentación en la que se suele caer cuando se dirige un teatro: “La de querer ser insólito, original y sorprendente, la de tratar de imprimir una huella desde los escenarios hasta los retretes”. Y añadió que iba a seguir tres líneas: continuidad con lo que ha venido haciendo el Teatro Albéniz, dar cobijo a los festivales que allí se han celebrado y ofrecer una programación que interese a “todos los contribuyentes que mantienen el teatro” colaborando también con la empresa privada.

Este voluminoso teatro diseñado por Navarro Baldeweg ofrece unas prestaciones técnicas

que lo hacen único en Madrid: dos escenarios con 800 butacas y con una impresionante tramoya monitorizada de la que sólo dispone un teatro de la capital, el Real; también cuenta con una docena de salas de ensayo para un centro de danza. Su construcción costó a las arcas autonómicas la friolera cifra de cien millones de euros. O sea, un teatro de propiedad pública pero que va a ser gestionado por una empresa privada. Clece S.A. ganó la licitación por dos años, en la que también se incluye el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Un modelo de gestión criticado por la oposición, pero también por empresarios privados de teatro que lo han calificado de “híbrido”, ya que la Comunidad de Madrid se reservó el nombramiento del director artístico.

La programación que entonces presentó Boadella llega hasta finales de junio, y hay una gran presencia de eventos musicales. Entre el 1 de julio y hasta el 31 de octubre será la empresa adjudicataria, con Jorge Culla como intendente, quien diseñe la parrilla, eso sí, supervisada por el director. Lo que veremos hasta finales de año volverá a depender de Boadella, quien dispone de 2.400.000 euros para programar todo el año.

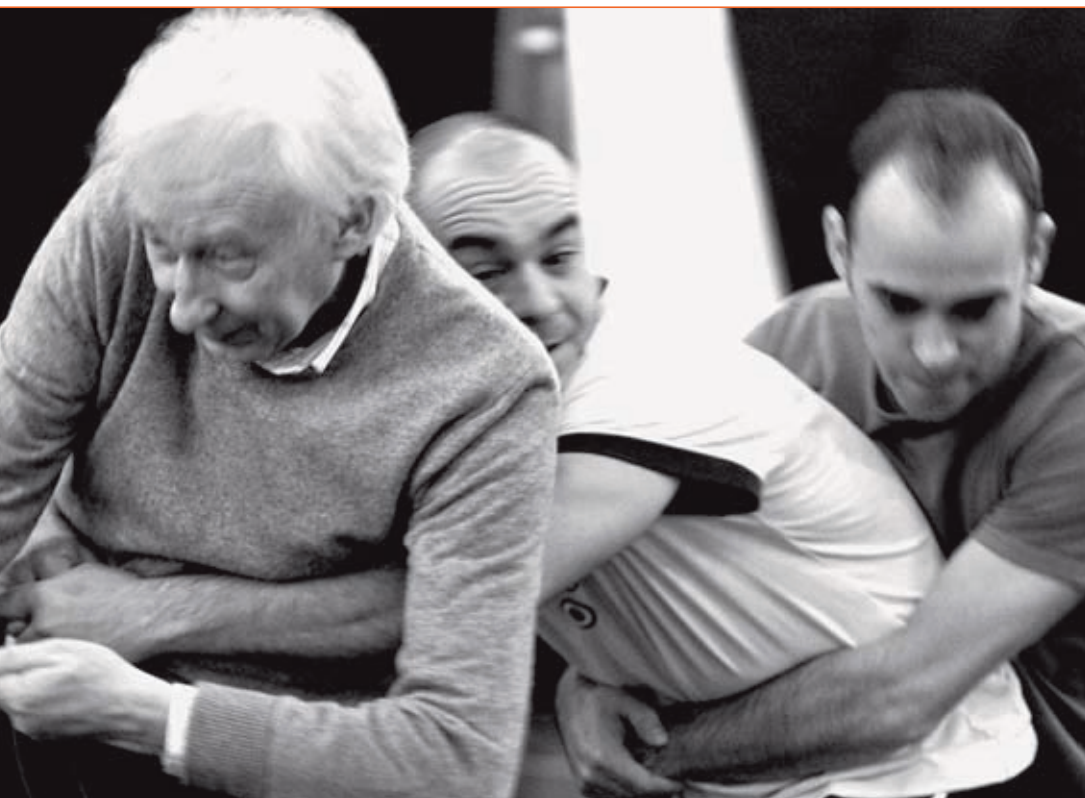
Tras la absurda y costosa inauguración de estos teatros que tuvo lugar el pasado mes de

“*Una noche en el Canal es una ironía sobre el mundo de los actores e incluso sobre mí mismo*”, explica Boadella

noviembre, Boadella ha decidido abrir las puertas con *Una noche en el Canal*. Es un espectáculo escrito y dirigido por él mismo y en el que participa un centenar de actores, bailarines, músicos y cantantes: “Quería huir de los típicos discursos para una sesión inaugural, así que he concebido un espectáculo que es una ironía sobre el mundo de los actores e incluso sobre mí mismo”.

Con la profesión madrileña.

Lo que propone es un paseo por las dependencias del edificio, en el que se suceden acciones teatrales, de forma que el público puede conocer los distintos géneros que conforman la programación a la vez que las instalaciones. En pequeños grupos, los espectadores serán trasladados de la sala B o configurable, don-

DAVID MAROTO

de tienen lugar un supuesto ensayo, a la sala A, en la que se representa el espectáculo. La Joven Orquesta de la CAM, y las compañías teatrales Impromadrid, Yllana y Meridional participan en el montaje, junto con un coro de treinta personas. “Es un signo también de que quiero contar con la profesión afincada en Madrid”.

El espectáculo se exhibirá durante tres únicos días (del 20 al 23) y será un aperitivo para el estreno el día 26 de *La cena*, lo último de Els Joglars. Una sátira sobre los falsos profetas de nuestros días, los apocalípticos defensores del medioambiente; también sobre la filosofía imperante que ha venido en llamarse “buenismo”. La inclusión de la obra de Els Joglars en el Canal ha suscitado alguna crítica contra Boadella, acusándolo de “autoprogramarse”. El director se defiende: “La gente que dice esto lo hace por una

especial mala fe. Me pregunto qué director de un teatro no ha montado una obra dirigida por él mismo. Si rara vez trabajo fuera de mi compañía, es lógico que programe lo que hago con ella. Y, por otro lado, recuerdo que cada dos años Els Joglars ha venido actuando en Madrid en el Teatro Albéniz, el anterior teatro de la CAM”.

Mucha música. Lo que vendrá después de *La cena* serán dos Festivales, el de flamenco de Caja Madrid y el de teatro infantil Teatralia. A continuación, Ramón Encinar con la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y un ciclo de música de cámara a cargo de la Joven Orquesta. En abril dará comienzo el Festival Madrid en Danza. Una *Fuenteovejuna* dirigida por el inglés Lawrence Boswell con la compañía madrileña Rakatá destaca por ser una producción privada con más de

treinta actores. Le sigue una serie de conciertos didácticos dirigidos a alimentar la afición entre los chavales, Trasmúsica; el Festival Suma Flamenca; el ideado por Xavier Güell, Operad-hoy; la antología de zarzuela Viva Madrid, sin olvidar la vuelta de la ORCAM con una creación musical contemporánea. Que el intendente Culla haya sido el anterior gerente de la ORCAM quizá haya influido en esta presencia de la citada formación madrileña, que seguirá reservándose el Auditorio para sus conciertos sinfónicos, pero colaborará en el Canal con programas más populares. Respecto a la programación del Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, ni Boadella ni Culla han querido desvelarla.

LIZ PERALES

G Siga la apertura de los Teatros del Canal en www.elcultural.es

¿Y el Centro Coreográfico?

Es una de las incógnitas que todavía no han sido despejadas. El Teatro del Canal, concebido por el anterior Gobierno de la Comunidad, fue diseñado para acoger un Centro Coreográfico (CC). Y para ello se construyeron una docena de salas de ensayo. Pero, cuando se presentó la programación del Teatro, Santiago Fisas explicó que la actividad del centro, además de ser sede de la nueva compañía que dirigirá Víctor Ullate, consistiría en alquilar los estudios a compañías y coreógrafos. Se tuvo la impresión de que el proyecto del CC se había evaporado, y con él una oportunidad importante para la danza en Madrid.

Ahora Boadella dice que ha habido un replanteamiento y que antes de la presentación del Festival Madrid en Danza dará a conocer su propuesta, en la que va a intentar implicar a los profesionales de la danza. “No vamos a crear una escuela, sino que apoyaremos proyectos de compañías muy definidos, que podrán producirse y exhibirse desde el propio teatro. No va a ser, desde luego, un mero alquiler de espacios”.

Reza desde el Parnaso

Yasmina Reza arrasa en la escena española. La obra que la consagró en España, después de haberla consagrado universalmente, fue *Arte*, una pieza de lectura múltiple, nada lineal. Más cerca, y todavía en cartel, *Un dios salvaje*, cuya estructura

la emparenta radicalmente con *Arte*. El arranque es parecido: una anécdota trivial, colegial y doméstica, que esconde un fondo sórdido. Su desarrollo es capaz de sacar a la superficie la bestia que el ser humano lleva dentro. Ésta es una de las claves del éxito de Yasmina Reza: drama tenebroso en clave de alta comedia.

Prueba del gancho de Yasmina Reza son dos nuevos estrenos que se acercan: una reposición de *Arte*, de la mano de Eduardo Recabarren, y *Una comedia española*, dirigida por Silvia Munt. Parece que los derechos de *Una comedia española* los adquirió en tiempos José María Flotats; paradójicamente el triunfo de Flotats en *Arte* (y el de Hipólito y Pou) agrietó las relaciones entre autora y director. Silvia Munt carece del aura que rodea al divo catalán; pero quizá esté más próxima a la idea de comedia con que Yasmina envuelve sus argumentos. *Arte* no es sólo una discusión *snob* sobre arte moderno; bajo la superficie de un cuadro totalmente blanco se encierran subterráneos rencores de una amistad rota. Y bajo la trivialidad de una educada componenda en torno a una pelea de colegio, se descubre en *Un dios salvaje* la capacidad de violencia y simulación de dos

Yasmina Reza está más presente que nunca en la cartelera madrileña. En el Alcázar se ha representado su último éxito, *Un dios salvaje*, relevado ahora por la obra que consagró a la autora,

QUINQUE GARCÍA

matrimonios impecables. Alta Comedia que le viene a la sutil y eficazísima Tánzin Townsend como anillo al dedo. Alta Comedia bien interpretada con una Aitana memorable, una Verdú sorprendente y dos actores de excelente calidad en estado de gracia: Ponce y Molero; esta precisión actoral, y el necesario pulso de la dirección, exigidas por los textos de Yasmina, puede ser otra de las claves de su éxito.

Hasta ahora dos nombres están especialmente vinculados en España al éxito de Reza: Tánzin Townsend y José María Flotats. Podría añadirse el del argentino Ricardo Darín, que repuso *Arte* hace pocos

Arte. El famoso trío lo componen Luis Merlo, Iñaki Miramón y Alex O'Dogherty. Por otro lado, el Centro Dramático Nacional estrena hoy *Una comedia española*, dirigida por Silvia Munt.

años; los ecos del actor catalán estaban entonces demasiado próximos. Eduardo Recabarren, que repone ahora *Arte*, es también argentino y lleva en España muchos años. En el teatro español ha hecho de todo y casi todo bien; profesor en la escuela de Cristina

Rota, autor dramático, actor, director. Es uno de esos hombres de exilio y supervivencia que, sin luminarias especiales, es una conciencia histórica y teatral necesarias. Lo acompaña en la aventura Luis Merlo, actor debilitado por deformaciones televisivas, pero del que siempre se puede esperar lo mejor. El argumento de *Arte* es sobradamente conocido: discusión en torno a un cuadro abstracto, sólo blanco, con infinitas posibilidades de trampas dialécticas. Ninguna de esas trampas, ni siquiera la negación del arte moderno, tendrían entidad dramática si no subyaciera otro conflicto.

Por lo que se refiere a *Una comedia española*, se trata de otro ejercicio de descubrimiento de los demonios interiores de la gente, esta vez en una sala de ensayos. Un grupo de actores prepara un texto español y de ahí se pasa a los intrínsecos no sólo del teatro dentro del teatro, sino del alma humana. Vida y teatro, convivencia familiar y problemas profesionales, se funden y confunden en una sucesión de planos que recuerda el mecanismo de las muñecas rusas. Relaciones caníbales: odios, amores, egoísmos, celos: un bestiarro de difícil digestión, si no fuera por el toque de distinción con el que Yasmina adereza sus productos. Ésa es la clave.

■ Una de las claves del éxito de Reza es que escribe dramas tenebrosos en clave de alta comedia. Crea relaciones de difícil digestión si no fuera por el toque de distinción con el que adereza sus obras

JAVIER VILLÁN

TEATRO
COMPAÑIA NACIONAL
CLASICO

versión
YOLANDA PALLÍN

dirección
HELENA PIMENTA

TEATRO PAVÓN
c/Embajadores, 9

30
enero

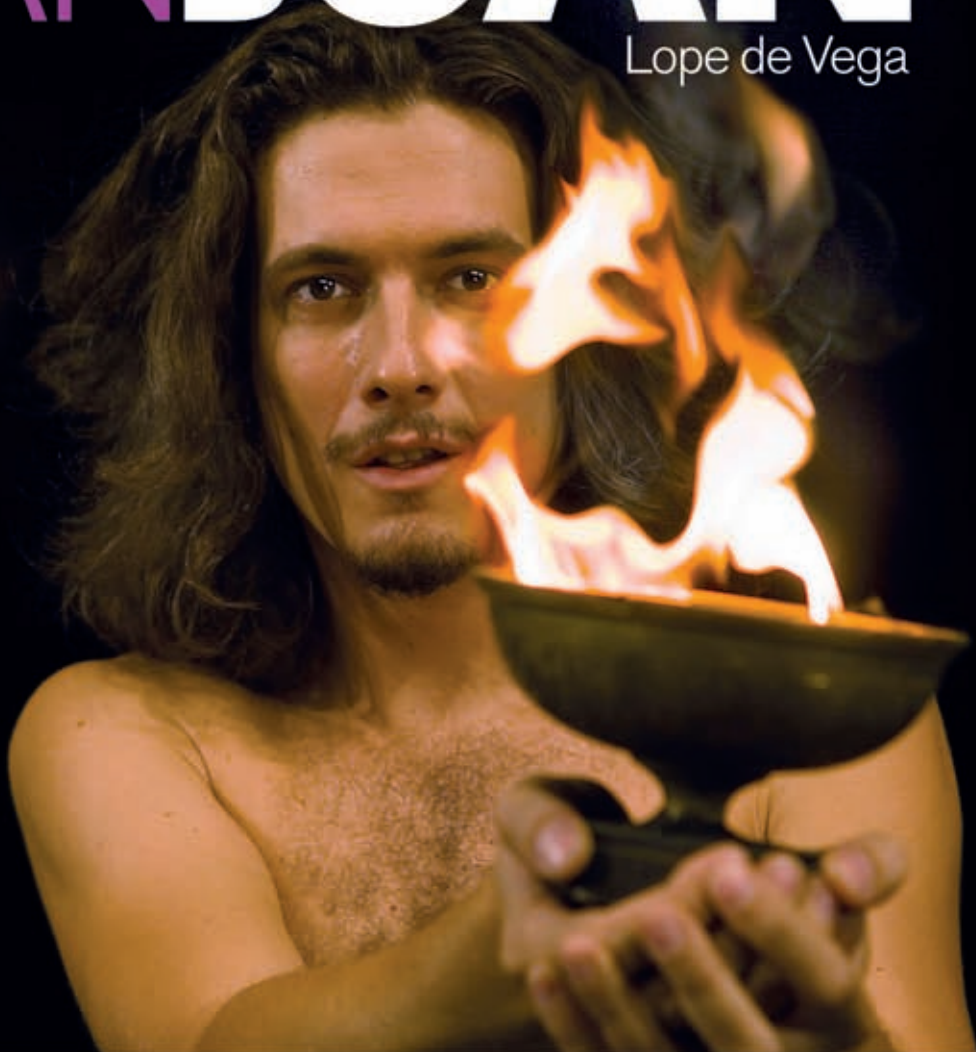
15
marzo

LA NOCHE DE SAN JUAN

Lope de Vega

Acto II
DORA BLANCA

Mi noche, que siempre en ti
libra amor sus esperanzas!
Corre, que si no le alcanza
no queda remedio en mí.
Apreura el negro coche
donde las mias están,
ya que fuiste de San Juan,
que es la más pálida noche.
De Europa en el mar te baña
sobre el amoroso toro,
y ven con máscara de oro
desde las Indias a España.
Si, coronada de rosas,
esperan otros amantes
la Aurora, yo los diamantes
de tus alas perzozas.
Despierta, noche, que estoy
sin vida por ti. ¿Qué aguardas?
Pero tanto más te tardas
cuantas más veces te doy.

Los próximos días 19, 20 y 21 de febrero, Riccardo Chailly dirigirá en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Palau de la Música de Valencia la tricentenaria Gewandhaus de Leipzig. El Cultural ha hablado con el director italiano de las alternativas musicales a la crisis.

DECCA/SASHA GUSOV

“A Mendelssohn le debemos la idea del director contemporáneo”

Riccardo Chailly

En el Festival de Salzburgo de 1986, Karajan reconoció que Riccardo Chailly (Milán, 1959) apuntaba maneras suficientes como para ser considerado, más pronto que tarde, un digno candidato a la gerencia de la Gewandhaus. Ese momento llegó

en 2005. Con el conjunto sajón, Chailly acudirá la semana que viene al Auditorio Nacional de Madrid –en programa, junto a Lang Lang, homenaje a Nebot y Mendelssohn– y al Palau de la Música de Valencia.

–Se celebran los 200 años del nacimiento de Mendelssohn y

parece que a muchos se les ha pasado por alto la fecha. Algo impensable con Handel o Mozart.

–Más bien todo lo contrario. El bicentenario de Mendelssohn es especialmente importante. Nos permite seguir indagando en su universo, seguir descubriendo su repertorio. En

Madrid tendré el privilegio de dirigir la *Sinfonía Escocesa*, en versión de Londres, que incluye 97 compases inéditos.

–Redescubrimientos que viven muchas veces del impulso discográfico.

–Precisamente, hace dos semanas grabamos, junto a la Gewandhaus y Roberto Prosseda, *Mendelssohn Discovery* (Decca), que incluye el *Tercer concierto para piano*, con una nueva orquestación de Marcello Bufalini y las desconocidas *Cantata Humboldt*

y *Sinfonía nº 3*. De ahí el título.

–¿Qué queda de los 11 años de Mendelssohn al frente de la Gewandhaus?

–Con su llegada, la figura del director de orquesta se convirtió en algo verdaderamente contemporáneo, lo que hoy se entiende como director moderno. Dirigió como nadie lo había hecho hasta el momento. Robert Schumann relata en sus artículos el memorable ciclo completo de las sinfonías de Beethoven. Fue un verdadero revolucionario de los programas musicales de Leipzig, donde se estrenaron la *Sinfonía nº 1* de Schumann y la *nº 8* de Schubert.

–Usted lideró la Concertgebouw durante 15 años. Hoy en día es poco habitual tanta dedicación a una misma orquesta.

–La dedicación es clave. Le permite a uno conciliar adecuadamente la tradición con la música contemporánea. Y el conjunto gana en personalidad.

–Pero también las orquestas necesitan volar, despegarse de las ataduras de una misma

personalidad. ¿Así ha ocurrido con la Giuseppe Verdi?

—Creo que sí. Con ella viví grandes momentos. Ahora ya tiene fuerza suficiente, el sonido propio que toda orquesta necesita.

—¿Y a qué suena hoy *su* Gewandhaus?

—Su sonido nace en el fondo oscuro de las cuerdas y va adentrándose en los metales y las maderas. Su gran baza es la homogeneidad.

—¿Qué tiene Sajonia, además de siglos de tradición, para que todo suene tan bien allí?

—Hay, entre los músicos, un gran sentimiento de orgullo colectivo por pertenecer a una orquesta secular.

—Nada que ver con los ánimos

“Leipzig es la gran excepción. En el resto del mundo, la crisis exige cuidar aún más las programaciones, decidir qué es lo verdaderamente importante”

de algunos teatros europeos.

—La situación de Leipzig es la gran excepción. Desde hace siglos la cultura musical ha sido la carta de presentación de la ciudad. En el resto del mundo, la crisis está haciendo estragos. Por eso es ahora cuando se tienen que cuidar más las programaciones, decidir qué es lo verdaderamente necesario.

—¿Por qué asusta tanto el *regiteatro* actual?

—Su peligro radica en que la escena llegue a imponerse sobre la música. Pero he tenido buenas experiencias escénicas

con Nikolaus Lehnhoff o Willy Decker, entre otros.

—La Gewandhaus cuenta con 185 integrantes. Lo que bien podría haberse traducido en cierta rigidez ha resultado ser todo lo contrario.

—Necesitamos ese número para cubrir los compromisos de la Gewandhaus, que cada semana se divide en varias orquestas para el repertorio barroco, romántico, operístico, sinfónico... Es un conjunto muy versátil.

—¿Cuándo sabe uno que su tiempo al frente de una formación ha tocado a su fin?

—Cuando no se siente más la llama en el trabajo diario con los músicos. Eso se nota.

—En esta época en que los ministros rompen por *sms*, ¿qué opinión le merecen iniciativas como la Orquesta YouTube?

—Conozco poco el proyecto. Ahora bien, todo lo que consiga acercar público a la música es bienvenido, siempre que haya coherencia entre tradición y modernidad.

—¿Y cuál es la fórmula?

—La adecuada combinación de los programas. Conseguir que todo fluya.

BENJAMÍN G. ROSADO

G Lea la entrevista completa con Chailly en www.elcultural.es

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

DIRECCIÓN
GERARDO VERA

REPARTO POR
ORDEN ALFABÉTICO
RAMON MADAULA
XICU MASÓ
MARIA MOLINS
CRISTINA PLAZAS
MÓNICA RANDALL

ESCENOGRAFÍA
XAVIER MILLÁN
VESTUARIO
PATRICIA MONNÉ
ILUMINACIÓN
LIONEL SPYCHER
ESPACIO SONORO
DAMIEN BAZIN
VIDEO
JOAN RIEDWEG

UNA COPRODUCCIÓN DE
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
BITÓ PRODUCCIONS

**TEATRO
VALLE-INCLÁN**

DEL 13
DE FEBRERO
AL 29
DE MARZO
DE 2009

**UNA
COMEDIA
ESPAÑOLA**

DE YASMINA REZA

DIRECCIÓN
SILVIA MUNT

TRADUCCIÓN
FERNANDO GÓMEZ GRANDE

<http://cdn.mcu.es>

VENTA TELEFÓNICA SERVICIAIXA 902.33.22.11

Todo son buenas noticias para Danny Boyle. Pocas horas antes de hablar con *El Cultural*, *Slumdog Millionaire* recibía once nominaciones para los británicos premios BAFTA, las mismas que su gran competidora, *El curioso caso de Benjamin Button*, de David Fincher. Una semana después, los Óscar confirmaban el éxito con diez candidaturas. “En toda mi vida jamás me había sucedido algo semejante —confiesa el cineasta atónito y encantado de la vida—. Desde el primer momento ha

“He intentado captar la esencia de Bombay”

La India no sólo protagoniza Arco. También llega a los cines hoy mismo con *Slumdog Millionaire*, película nominada a diez óscars que se ha convertido en uno de los éxitos sorpresa más apabullantes de la década. El filme de Danny Boyle (*Trainspotting*) retrata la dureza de las calles de Bombay en clave de fábula para narrar el ascenso de un chaval hacia el estrellato televisivo y la conquista del verdadero amor.

habido gente que se ha apasionado por esta película de una forma muy intensa, que ha luchado por ella como si fuera algo personal aunque no tuviera ningún interés tangible. Sinceramente, jamás imaginé que sucedería todo esto. *Slumdog Millionaire* es una película de bajo presupuesto y creía que tendría una audiencia mucho más reducida”.

Las razones del espectacular éxito son evidentes para cualquiera que vea la película. *Slumdog Millionaire* es una de esas, escasas, producciones ap-

Ciudad herida
Tras los terroríficos atentados de Bombay, *Slumdog Millionaire* ha cobrado un significado nuevo como homenaje a una ciudad herida y hermosa: “En unos días regreso allí para presentar la película y siento una profunda emoción de llevarla a casa en una circunstancia como ésta. Me gustaría que el filme fuera visto como mi carta de amor a sus habitantes”. Boyle estrenó el 22 de enero la película en la ciudad, algunos le acusaron de exagerar la pobreza del lugar.

tas para todos los públicos, un filme que va directo al corazón y deja al espectador profundamente conmovido, sea un lector de Nietzsche o un aficionado a los best sellers de aeropuerto. Se trata de una fábula situada en Bombay (ciudad que se erige en verdadera protagonista) que parte de la peripecia de Jamal (Dev Patel), un chico crecido en las calles de esa bulliciosa ciudad que, contra pronóstico, acaba triunfando en el concurso *¿Quién quiere ser millonario?* Su extraordinaria pericia a la hora de responder a las preguntas

hace sospechar a la policía de fraude, y es ese interrogatorio policial el que da lugar a un largo flash back en el que conocemos la dificultosa trayectoria del joven, una víctima de la miseria que asola a la India pero también un símbolo de su vitalidad. Es sorprendente la sensibilidad con la que Boyle ha captado el ritmo trepidante de Bombay teniendo en cuenta que jamás había estado ni siquiera en ese país antes de aceptar el proyecto: “Podría parecer que eso me descalificaba pero yo creo que ha sido positivo enfrentarme a esa realidad con la mirada limpia”.

– La decisión más importante debió de ser esa mirada, optar por la de un extranjero occidental en lugar de un lugareño.

– Me di cuenta de que la respuesta estaba a la vista. Mi anterior película, *Sunshine*, era un drama situado en el espacio y allí todo estaba superplanificado. En este caso, se trataba de lo contrario. Bombay es la clave, es una ciudad tan intensa, con una pobreza extrema pero también llena de vida. Sus habitantes sobreviven en condiciones muy duras pero conservan una gran dignidad y lo que percibes en ellos es una gran fortaleza y alegría. Así que lo que decidí fue dejar que toda esa exuberancia impregnara las imágenes, rodar con la máxima libertad posible, sin esquemas previos, para que ese nervio recorriera la película. Cuando uno viene de una ciudad como Londres tiende a pensar que nuestros avances técnicos y científicos nos hacen

mejores o más sabios. Después, lo que te acabas llevando es una enorme lección de vida. Allí hay un sentido de comunidad que no he visto en ninguna parte. Quise que el espectador me acompañara en mi viaje, que hiciera un descubrimiento.

Entre la fábula y la crudeza

Considerado por muchos como el mejor director británico en activo, Danny Boyle, ese señor con el cabello perpetuamente despeinado y aspecto de científico loco, acaricia la gloria del Óscar con una película tan

“**Jamal se convierte en un símbolo para todos aquellos indios que son como él y se sienten reivindicados al verse reconocidos”**

sólo aparentemente atípica en su carrera. En 2004 ya sorprendió a la crítica con un filme minúsculo y bellissimo como *Millones*, otra fábula (en este caso muy british) en la que, al contrario de lo que aparentemente sucede en *Slumdog Millionaire*, la moraleja acaba siendo que el dinero no es ni de cerca lo más importante del mundo. De hecho, hay quien ha acusado al director de haberse pasado al otro bando y ha visto en su filme indio un canto a la gloria capitalista pasada por el filtro de la televisión: “Estuvimos debatiendo mucho tiempo sobre si Jamal debía o no debía ganar. Creo que tomamos la decisión adecuada porque no se trata de que el dinero sea más importante que el amor, sino de que el chico se convierte en un símbolo para todos aquellos indios que son como él y que se sienten reivindicados al verse reconocidos en sus circunstan-

cias. Casi al final, una mujer muy pobre le coge de la mano y le dice que le quiere. Ese es el efecto que Jamal logra en la gente, darle una esperanza. En realidad, llega un momento en el que precisamente él es a quien menos le importa el dinero. Pero después de todo lo que ha vivido, terminar la película de otra manera hubiera sido cruel”.

Tras su debut con *Tumba abierta* (1995), una notable comedia negrísima, el director convirtió la novela *Trainspotting*, de Irvine Welsh, en un filme que acabó convertido en un fenómeno de masas. Allí Boyle refinó una narrativa posmoderna y sofisticada en la que la estética de videoclip se unía al virtuosismo narrativo para dar con un estilo acelerado y sincopado que se erigía en metáfora de la modernidad. Una narrativa copiada hasta la saciedad que encuentra su punto final en las imágenes veloces y nerviosas de *Slumdog Millionaire*, película al mismo tiempo voluptuosa e incisiva que encuentra un referente claro en otro famoso título sobre la miseria, *Ciudad de Dios*: “Decidí no verla antes de rodar para que no me intoxicara. Incluso en un principio obligué a uno de los protagonistas a cambiarse de peinado porque se parecía mucho al del protagonista de ese filme. Después me retracté. Hay similitudes, pero no quise hacer de ello un problema”.

JUAN SARDÁ

G Más información de *Slumdog Millionaire* en www.elcultural.es

Mañana llega a las pantallas *La teta asustada*, de Claudia Llosa, y el próximo 20 lo hará *Vals con Bashir*, de Ari Folman. Dos filmes que abordan conflictos muy distintos, el peruano y el israelí, desde la perspectiva de la memoria de quienes los sufrieron.

Viaje a la memoria

Ante el estreno de *Vals con Bashir* y *La teta asustada*

Un comienzo: sobre negro, canta una anciana. Perpetúa en la memoria de su hija el relato de cómo unos terroristas asesinaron a su marido y después la violaron. Fausta presenció la ignominia desde el vientre, y ha crecido como un ser frágil y atormentado, protagonista de *La teta asustada*. Un final: llantos en la matanza de Chatila. El director Ari Folman finaliza su terapia de regresión cuando la imagen animada corta al descarnado *verité* de los noticieros. El documental de animación *Vals con Bashir* destapa entonces la forma real de los oscuros rincones de la memoria. Es el momento en que el agresor toma conciencia de la masacre.

Sea en Perú o en Israel, los desastres del terrorismo o de la guerra, dos realizadores de naturaleza bien distinta, Claudia Llosa y Ari Folman, coinciden

en hundir el dedo en la llaga de una de los síndromes contemporáneos más espinosos: la memoria histórica. Folman viaja a los días de su servicio militar durante la guerra de Israel contra Líbano en 1982, y mediante entrevistas a viejos compañeros de regimiento el documentalista reconstruye las piezas de su memoria devastada, un viaje que se salda con la conciencia de su participación en las matanzas a civiles. La propuesta de Claudia Llosa, por su parte, toma precisamente las secuelas civiles que ha dejado a su paso otra clase de terror, el de Sendero Luminoso, para establecer una emulsión psicológica de su nación, una especie de polaroid capaz de mostrar las herencias generacionales más traumáticas. Desde la memoria personal saqueada, tanto Llosa como Folman terminan presentando los síntomas de un trauma colectivo.

¿Quién soy si mi memoria no es la mía o simplemente está borrada?, podrían preguntarse los torturados protagonistas de *La teta asustada* y *Vals con Bashir*. Si en el filme de Llosa, los recuerdos transmitidos por la madre son un insostenible lastre para Fausta (que interpreta Magaly Solier en un registro antagónico al de *Madeinusa*, estimable debut de la cineasta), los recuerdos que recupera Folman representan la conquista de una libertad personal más que de una imposible redención. No tan lejos en este sentido de *El curioso caso de Benjamin Button* (David Fincher) o *Gran Torino*

■ **Claudia Llosa ha escrito que “la recuperación de la autoestima es una parte básica del proceso de curación”**

(Clint Eastwood), dos recientes y extraordinarios trabajos en torno a los estragos que ejerce el tiempo en la conciencia individual, los protagonistas de Folman y Llosa actúan de espejos reflectantes de la amnesia del mundo. El motor de todos ellos pasa por “la recuperación de la autoestima como parte básica para el proceso de curación”, según ha escrito Claudia Llosa.

El cine como terapia. Al principio de *Vals con Bashir*, un amigo de Ari Folman le cuenta un sueño recurrente que pondrá en marcha la memoria hasta entonces bloqueada de Folman. “El cine también es una terapia”, le dice el amigo. Entonces, Folman emprende (y filma) ese viaje sin retorno a los confines de su memoria bloqueada. Para sumergirse en el pasado, se rodea de un amigo psiquiatra y de una experta en tratamientos de

FOTOGRAMA DE
VALS CON BASHIR

estrés post-traumático. “La memoria nos lleva a donde necesitamos ir”, le dice el psiquiatra. Frente al rigor clínico de la ciencia psiquiátrica a la que se entrega el israelí, Llosa ancla las raíces argumentales de *La teta asustada* en la tradición oral del pueblo quechua. El título hace referencia a una enfermedad que, según la creencia popular, transmite a través de la leche materna el miedo y el sufrimiento que genera una experiencia traumática. Estos tormentos heredados generan en Fausta un mecanismo de defensa que procede de la ignorancia y el oscurantismo, y bajo cuyo convencimiento la joven peruana se introduce un tubérculo en la vagina para que nadie

pueda entrar en ella. He ahí la (increíble) premisa, un desafío al espectador que pone realmente en peligro la verosimilitud de un relato que no siempre logra casar con convencimiento los registros costumbristas con las alegorías literarias.

“No veo mis recuerdos, es como si ya no viviera”, dice la madre de Fausta justo antes de morir. Arrojada a la intemperie de la soledad, Fausta debe seguir cantando para que la memoria transmitida no se seque. Se pueden arrastrar vejaciones y también pecados. Si en *La teta asustada*, la memoria es el conducto a través del que pervive un sufrimiento infértil y paralizante, en *Vals con Bashir*, Folman debe avivar la suya para acep-

tar sus crímenes de guerra. Ahora que las bombas israelíes vuelven a caer sobre civiles palestinos, el filme conviene en señalar con el dedo a los falangistas cristianos de Bashir Gemayel como máximos responsables de las masacres, si bien no limpia de sangre las manos del tshahal, el ejército israelí.

Psicología plástica. Hasta aquí los estragos de la memoria. Pero el cine es también, y sobre todo, cuestión de formas. La gran diferencia entre *Vals con Bashir* y *La teta asustada* la señalaron Godard y Pasolini hace décadas, cuando diagnosticaron que en el cine de Antonioni “el drama ya no es psicológico, sino plástico”. Ari Folman resume esta lección del cine moderno con un filme insurgente frente a géneros y formatos. Bajo la creatividad del director artístico David Polonsky, la plasticidad captura los conductos psicológicos del personaje, que se transforma en estética expresiva del drama. Con trazos marcados y colores antinaturales, *Vals con Bashir* lleva un paso más allá la representación de la guerra, su horror, su absurdo y su alucinación onírica, como si aquello que vemos nunca se hubiera experimentado. “La animación funciona como una frontera entre realidad y subconsciente”, ha dicho Fol-

man, y ahí es precisamente donde coloca su película.

Diríamos entonces que mientras Claudia Llosa pone en escena su relato (entre el registro social y la introspección íntima), Ari Folman lo pone en forma. Los mecanismos literarios de los que depende Llosa son en el caso de *Vals con Bashir* verdaderos mecanismos cinematográficos. “Prefiero que me dibujes, no que me filmes”, dice uno de los entrevistados por Folman, y establece así el marco formal en cuyos márgenes conviene reproducir lo irreproducible. En este sentido, no hay que desestimar el carácter autobiográfico de la película. Es cierto que *Persépolis* (2008) ya había empleado la animación como camino de exorcismo autobiográfico pero no dejaba de ser la adaptación de un cómic. Por supuesto, el estrés posttraumático de los veteranos de guerra no es ni mucho menos un motivo nuevo en el cine; como tampoco las crónicas bélicas en el cine israelí—desde la canónica *Kippur* (Gitai, 2000) hasta *Beaufort* (Cedar, 2007)—, pero con su búsqueda libre de exhibicionismo sentimental, confesión indulgente o falsa redención, Folman lleva aún más lejos todos estos frentes dramáticos.

CARLOS REVIRIEGO

EL MUNDO FILMOTECAS DE EL CULTURAL

EL JUEVES 19 DE FEBRERO

DVD 60 SIN PIEDAD

Henry Ballard extorsiona a Myrl Redding quedándose y maltratando a dos de sus caballos. Myrl se toma la justicia por su mano.

PRÓXIMA ENTREGA OPEN RANGE 26 de Febrero

Y CADA JUEVES, UNA NUEVA ENTREGA

Siempre con EL MUNDO 20 años de cine

Promoción válida para el territorio nacional

13 - 2 - 2009 EL CULTURAL 65

SAABISTAS QUE NO PUDIERON SER

Hans Christian Andersen

Porque fue un inconformista, un perfeccionista y un soñador. Porque decía que viajar era vivir. Porque hacía lo que sentía, sin dejar escapar una sola oportunidad. Por eso, de haber podido serlo, él también habría sido Saabista.

AHORA TÚ SÍ PUEDES SERLO CON **SAAB ART** Privilege

Acércate a tu concesionario Saab y si eres un apasionado del arte, podrás beneficiarte de un 14% de descuento en toda la Gama 9-3. ¿Quieres probarlo? Llama al 902 93 00 25 o entra en www.saabarte.com