

EL CULTURAL

19-25 de febrero de 2010

www.elcultural.es

Claudio Rodríguez
letras inéditas

Riccardo Muti
hace las Américas

¿Adónde va **ARCO?**

Los Ángeles, ciudad invitada,
muestra su irreverencia en
una edición con menos
galerías y con el debate
abierto sobre su identidad

EL MUNDO

MUSEO

COLECCIONES ICO
EXPOSICIONES TEMPORALES
PROGRAMACIÓN

2010

MUICO

**ILUMINACIÓN DE CONTRASTE:
OBRAS ESCOGIDAS DE LAS COLECCIONES ICO**

Del 11 de marzo al 23 de mayo de 2010

PHotoEspaña 2010: HELEN LEVITT

Del 3 de junio al 29 de agosto de 2010

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

Del 30 de septiembre de 2010 al 9 de enero de 2011

MUICO / MUSEO
COLECCIONES
ICO

ARTE junto al ARTE

ZORRILLA, 3
28014
TEL: 914 201 242
www.fundacionico.es

MUSEO
COLECCIONES
ICO

fundación

LUIS MARÍA ANSON
de la Real Academia Española

Barceló, en el laberinto de la soledad

Miquel Barceló pintó *Chemin de lumière* en Nueva York en 1986. Y escribió en su diario: “La materia se convirtió en luz por un breve instante antes de volver a convertirse en mierda negra. Ni siquiera negra: deslucida (como se dice a veces en español cuando llueve durante una proce-sión religiosa)”

La luz negra y enlunada se derrama a chorros en la exposición que Isidro Fainé ha organizado en CaixaForum, comisionada por Catherine Lampert. Exposición que sobrecoje porque proyecta a raudales sobre el espectador los fulgores de un genio.

“Tiene el pintor—escribí yo tras visitar su Sala de los Derechos Humanos— la garganta llena de luz, con ritmo de música callada, de soledad sonora. Siente en su carne el agua genital, la hiel abastecida de la desmemoria, las hendiduras de la ola y el terrizo. Hay algo de carne ebria, aleja de la luz, en los chorros ardientes de la pintura, y que gotea. Es el estupor de la mirada, la oquedad de la espátula, el lecho candente de la noche. Barceló ha aventado sobre el techo la desespera-

ción de los cautivos, el jaderar de la palabra deshabitada, la savia amarga de la yedra”.

El techo acojonante me pareció como trompetas que anuncia-ban el apocalipsis del abstracto. En CaixaForum está otro Barceló, casi entero, envuelto por 180 obras desde esculturas gigantes al papel manchado, desde el autorretrato agorilado a la indígena de Mali con el pincel que resbala sobre su piel de leche negra.

Luis Reverter, ese socialista sabio que debió ser ministro de Cultura, me habló profundamente de la obra de Barceló, entre los papanatas

que se empujaban en la inauguración de la asombrosa muestra que ha congregado la Fundación “la Caixa”. Picaso, Miró, Gris, Sorolla, Dalí, Tàpies se mueven en las cumbres himalayanas de la pintura española del siglo XX, con un joven genio que les acompaña ya y que se llama Miquel Barceló.

La crítica especializada subrayará los defectos de la magna exposición, pues los tiene. Yo me evado de la pasión crítica para rendir mi admiración ante una obra tan plena, tan independiente, tan provocadora, tan sensible y feroz como la que se de-

rrama desde la muestra agavillada en las salas de CaixaForum.

Dicen que Miquel Barceló es el último pintor. La Documenta de Kassel, el Arco madrileño o los aquelarrs venecianos se han volcado ya sobre las instalaciones, el *Cutting Edge* y el *Project Room*. No sé el tiempo que durarán los fillos de la nueva vanguardia, el espacio que les queda a los pintores convencionales. Nuestra Alicia Framis cabalga ya a galope sobre el arte nuevo del siglo XXI y se ha instalado en Shanghai, que es la quinta frontera del estupor y la provocación.

Salí conmocionado de la exposición de Miquel Barceló. En este artista, con cara y aire de pillete de barrio, aliena el genio de la pintura. Es, además, un hombre joven con muchos años por delante para batirse a espada-zos ante el desafío del siglo XXI. El mar de Barceló “trenza sus muslos verdes en el ocaso”. Sólo falta, le escribí un día, que, en el laberinto de tu soledad, llegue Tunga, el discípulo de Oiticica, y “que arroje cabezas de mujer al agua para plantar sirenas”. ●

ZIGZAG

“ Me envía Sánchez Ron un libro singular: *La ligereza del ser*, de Frank Wilczek. Lo he leído con dificultad. El autor presume que el lector medio tiene un conocimiento de la física por encima de la realidad. Lo que queda claro es que Wilczek, desde el respeto a Einstein, supera la teoría de la relatividad especial y se adentra en el mundo sugeridor de los quarks para vertebrar su idea de la cromodinámica cuántica que le valió el Premio Nobel de Física. Resulta inquietante esa energía residual que señala Wilczek procedente de los campos de gluones. “Se parece mucho—escribe—a la libertad asintótica, un descubrimiento que hace poco les valió el Premio Nobel a tres afortunados científicos”. *La ligereza del ser*, título que Wilczek glosa de su admirado Milan Kundera, es, en todo caso, un libro áspero pero excepcional. ”

Por primera vez en Europa

BBVA

Latitudes: Maestros Latinoamericanos

E N L A C O L E C C I Ó N F E M S A

Arcangelo Ianelli, *Superposición de Cuadros I*, 1977.
Colección FEMSA.

Un recorrido por el arte moderno y contemporáneo en América Latina. 43 obras realizadas por artistas procedentes de 11 países de Latinoamérica, desde las vanguardias del siglo XX hasta los años 80 del pasado siglo, sin olvidar las obras de posguerra.

Del 17 de Febrero al 16 de Mayo de 2010

Sala BBVA

Pº Castellana, 81. Madrid.

Horario: Martes a sábados, de 11 a 20h.

Domingos y festivos de 11 a 14h.

Lunes cerrado.

Información sala de exposiciones: 913 746 850.

Entrada libre.

FEMSA

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, Marta Caballero, Bea Espejo, Benjamín G. Rosado, 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 Hontoria, P. Lanceros, R. López Blanco, Joaquín Marco, J. Marín-Medina, Jacobo Muñoz, Rafael Narbona, Mariano Navarro, R. Núñez Florencio, 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, Rocio 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 65 36

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)

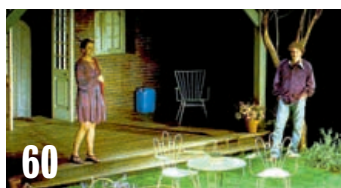
email: carlos.piccioni@elmundo.es

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

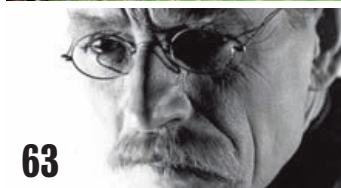
56

60

8

63

50

PORTADA

Alicia Framis: *Red Flag*, Shanghai, 2009. (Galería Helga de Alvear y Galería Barbara Gross)

3. PRIMERA PALABRA. *Barceló, en el laberinto de la soledad*, POR LUIS MARÍA ANSON.

6. LA PAPELERA DE JUAN PALOMO

LETRAS

8. Cartas inéditas de Claudio Rodríguez a Philip W. Silver.

10. Libro de la semana: *La Dictadura de Franco*, de Borja de Riquer. POR O. RUIZ-MANJÓN.

12. M. Escalera. *Un mar invisible*, POR Á. BASANTA.

13. R. Bolaño. *El Tercer Reich*, POR J. MARCO.

14. A. Tyler. *La brújula de Noé*, POR J. A. GURPEGUI.

15. Mark Strand. *Tormenta de uno*. POR A. SÁENZ DE ZAITEGUI.

16. Trapiello. *Troppo vero*, POR J. M. BENÍTEZ ARIZA.

17. S. Casado de Otaola. *Naturaleza patria*.

POR RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO.

18. F. Vázquez. *La filosofía española*, POR M. BARRIOS.

19. J. Burns. *Papa Espía*, POR JUAN AVILÉS.

20. Libros más vendidos.

21. Mínima molestia. POR IGNACIO ECHEVARRÍA.

ARTE

22. ARCO llega a Madrid con su 29ª edición.

24. El contexto del arte contemporáneo de **Los Ángeles**, POR SARAH LEHRER-GRAIWER

28. Panorama: Los Ángeles, POR R. DE LA VILLA.

32. Exposiciones de artistas de L.A. en Madrid, POR ABEL H. POZUELO.

34. Recorrido por las **galerías españolas**, POR ELENA VOZMEDIANO.

38. Galerías extranjeras, POR JAVIER HONTORIA.

42. Ángel Marcos en El Mundo, POR M. NAVARRO.

44. La feria según **Alicia Framis**.

46. Solo Projects: las sorpresas más esperadas, POR JOSÉ MARÍN-MEDINA.

49. Lo que esconde **Performing**, POR PILAR RIBAL.

50. Hablamos con **Carlos Vallejo** de su pasión por el coleccionismo, POR PAULA ACHIAGA.

52. Ferias paralelas, POR BEA ESPEJO.

54. La ciudad como **escapate**.

ESCENARIOS

56. Riccardo Muti debuta en el Metropolitan con una nueva producción de *Attila*, POR RUBÉN AMÓN.

58. Las Palmas con el *Tristán*, POR A. REVERTER

60. Entre **Stoppard** y Rigola, POR M. J. RAGUÉ-ARIAS.

62. Muestra de las **Autonomías**, POR L. PERALES.

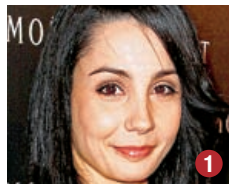
CINE

63. Exponer, no exhibir. Los cineastas se refugian en el museo, POR JUAN SARDÁ.

65. Dylan y sus máscaras. Ante el estreno de *Im Not There*, POR CARLOS REVIRIEGO.

ULTIMA PALABRA

66. Blanca Li presenta en el Canal *Poeta en Nueva York*, POR LIZ PERALES.

Todos en ARCO

JUAN PALOMO

Todos están en ARCO. Galeristas y artistas, coleccionistas y directores, críticos y comisarios, profesionales y mirones. A pesar de la crisis y de la polémica sigue siendo el centro del arte durante cinco días (con qué poco nos conformamos...) Y, como siempre, el director del Reina Sofía, **Manuel Borja-Villel**, es junto con los representantes de Fundaciones como la de Coca-Cola (**Lorena Martínez de Corral**), uno de los hombres más deseados. Ni les cuento lo encantado que está. Pero este año ha ido a Ifema con menos de la mitad del presupuesto de 2009. De medio millón le ha bajado este año el Ministerio a 200.000 euros y, encima, me dicen que la consigna es que no se quede en ARCO y que vaya a todas las ferias, al menos a pasear.

Es inaudito que año tras año los finalistas de los Premios Max, organizados por SGAE, sean los mismos. Así que nada de extraño tiene que Animalario sea la favorita, como el pasado año y el ante-

rior y también el que viene. ¡Qué aburrimiento! Al menos en éste le premian por *Urtain*, el mejor espectáculo que han hecho en toda su trayectoria (sólo pensar en el premio que se llevaron en la pasada edición por el panfleto que encima tenían el morro de pasar por un Goldoni me produce dolor de muelas). Y, además, ¿qué demonios de temporada premian? *Urtain* fue estrenado en 2008, ¿por qué compite con *Muerte de un viajante* que lo fue en 2009? ¿Y el despropósito de la nominación de **Alberto San Juan** como mejor actor por *Tito Andrónico*? Jamás vi sobre la escena un actor más inadecuado para un personaje. Y hay más...

Lang Lang cambia de chaqueta. Después de un lustro como estrella mesiánica del sello amarillo, firma estos días por Sony BMG, en una fusión sin precedentes que conjuga la melomanía planetaria con el politono de bolsillo. El chino se ha propuesto elevar su piano a la tercera dimensión y librar sus ba-

tallas en las arcadas de las videoconsolas y los simuladores. Quienes lo conocen, aseguran que le mueve la responsabilidad por los 40 millones de chinos que le siguen y por su vocación pedagógica. Claro que algo habrán tenido que ver los tres millones de dólares con los que se ha bendecido el contrato.

El pasado martes **Nacho Duato** se reunió con la ministra **González-Sinde**. Y debió de temer que su verbo se desbocara porque el coreógrafo, que había anunciado rueda de prensa el día anterior en el Real, la suspendió. Resulta que **Félix Palomero** y su equipo han pensado que la Compañía Nacional de Danza no puede bailar sólo contemporáneo, tiene que acoger bailarines de clásico. Lo que quiere decir que, una vez fuera Duato, el actual elenco o baila clásico o ... También que quien sustituya a Duato deberá haberse formado en clásico, para poder hacer de todo, como **Corella** o **Rojo**, por ejemplo.

¿Quién demonios es **Pola Oloixarac**? Tras ese exótico nombre se esconde la próxima bomba literaria de la narrativa en castellano. La porteña, de 32 años, especialista en Arte y tecnología, publicó en 2009 en Argentina *Las teorías salvajes*, una comedia metafísica disparatada que ha entusiasmado al otro lado del charco y que Alpha Decay publica en España en marzo. Quimera le ha dedicado a la joven su última portada y ha incluido un avance del libro, del que **V.L. Mora** dice que su "mayor incorrección es la transparencia con la que deja fluir su atroz inteligencia." ¿Un novelón o el enésimo remedo *bolañista*, encarnado en una atractiva joven? No veo el momento de salir de dudas... ●

RADIO PARÍS por Francisco Javier Irazoki

Aquel adolescente tenía los dones que se piden a las estrellas musicales: el misterio, la belleza física, una gracia verbal que no ha envejecido. Cuando dejaba a un lado la guitarra de su grupo de rock, difundía en los periódicos varios manifiestos en los que brillaba una inteligencia festiva. Identificaba la muerte con el agua, y falleció a los diecinueve años en la bañera de su casa. Pero, debajo de la espuma de esas anécdotas, Félix Francisco Casanova había escrito muchas páginas que, tres décadas más tarde, satisfacen al lector exigente. Ahí están, acompañando a quienes hablan del

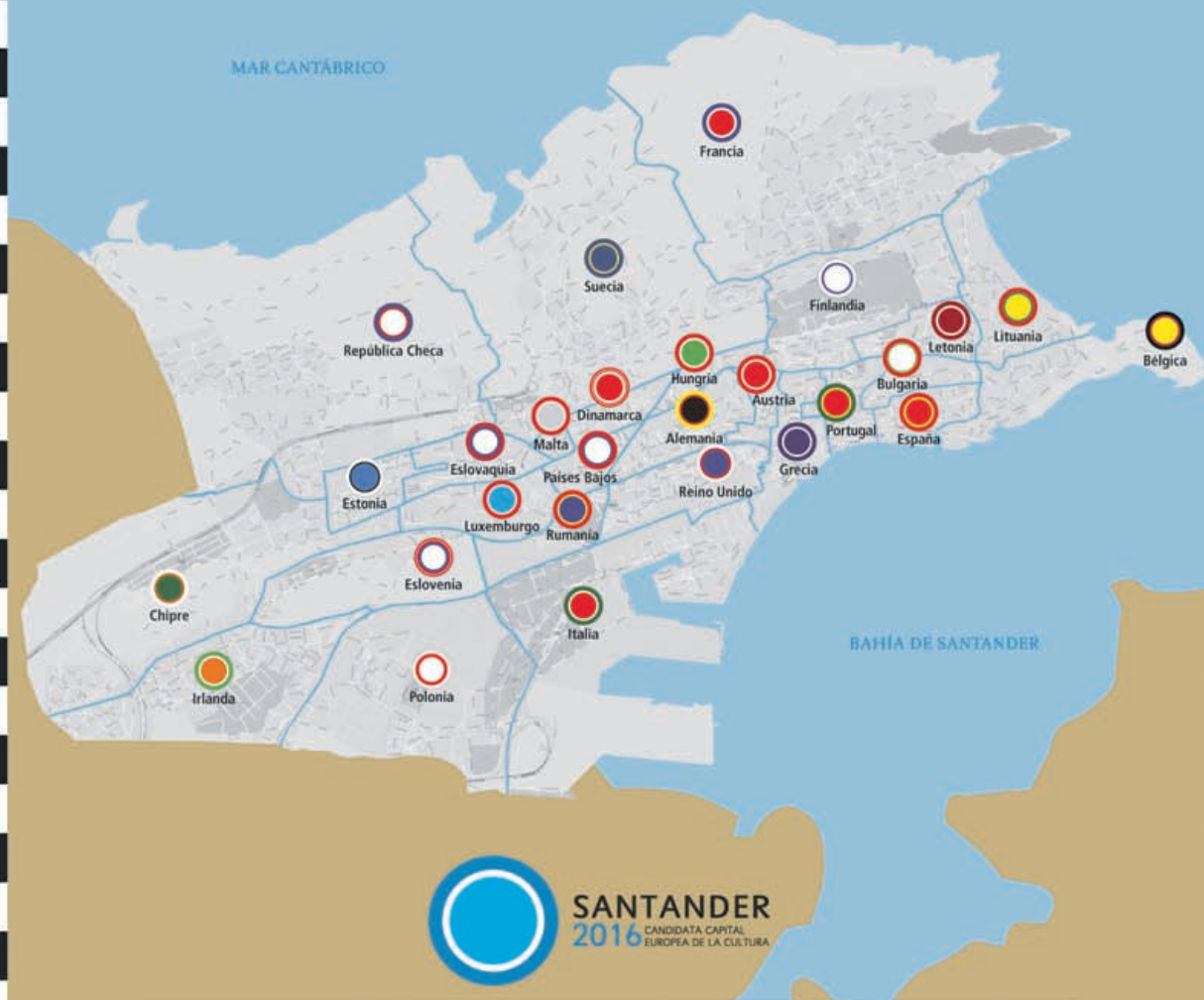
Rimbaud español, los poemas transparentes e inagotables de *Una maleta llena de hojas*. La editorial Hiperión juntó, en 1990, casi todos los versos del muchacho en el volumen *La memoria olvidada*. Y aún nos impresiona la facilidad con que Félix Francisco Casanova hizo saltar por los aires una superchería que niega a los autores jóvenes la aptitud para crear novelas importantes. Su talento veloz le permitió quemar etapas y así pudo escribir *El don de Voraæ*, reeditada ahora por Demipage. Su nombre es un mapa fiable para los buscadores de diamantes literarios.

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

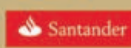
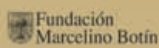
Este año Santander es Europa

SANTANDEUROPA

Como **candidata a Capital Europea de la Cultura en 2016**, Santander divide su espacio en 27 áreas que se corresponden con los 27 países de la Unión Europea, planteando acciones específicas en cada una de esas áreas, con la finalidad de conocer la diversidad europea.

SANTANDER
2016 CANDIDATA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

www.santander2016.eu

Cartas inéditas del poeta al hispanista Philip W. Silver

Como Gil de Biedma o Lorca, Claudio Rodríguez (1934-1999) fue uno de los grandes de esa edad de oro de la poesía española que fue el siglo XX. Escribía como respiraba y aunque decía que todo lo que él pudiera decir estaba ya en sus poemas, Páginas de Espuma lanza el *Rumoroso cauce*, coordinado por Philip W. Silver y en el que poetas y críticos como Carlos Marzal, Luis Muñoz, Gonzalo Sobejano o Juan José Lanz analizan su obra. También se incluye un puñado de cartas inéditas que El Cultural adelanta a continuación.

“Estoy en buena ráfaga o racha en mi poesía”

Madrid – 19 – mayo – 1979

Querido Philip:

¿Cómo estás? Esto es lo más importante. Pero importante es lo que me dijiste acerca del proyecto del Curso de Verano en Columbia University. ¡Claro está que lo acepto, con alegría, con satisfacción! No hay dudas, por mi parte, acerca de ello. Y estoy ilusionado, aparte del dinero. ¡Quiero, de una vez, conocer Estados Unidos! He tardado en escribirte porque estoy en una buena ráfaga o racha en mi poesía. Sigo, afortunadamente, y, para mí, como bien sabes, con sorpresa, el ¿“buen camino”? Claro está que Galway Kinell, no tan sólo por

Claudio Rodríguez

su libro extraordinario: *The Book of Nightmares*, me es como muy afín, como muy compañero, ¡igual que *The Avenue Bearing the Initial of Christ into de World*. He aquí uno de los infinitos misterios de la creación humana. *Las afinidades electivas*, de Goethe. Me he compenetrado, penetrado con este autor, como si fuera un amigo mío [...].

Y lo que tú subrayas acerca de la extensión de los poemas –“la secuencia poética”– es exacto, pero en absoluto nuevo. Porque, claro está, las transiciones, es decir, el tejido hasta lograr la totalidad de la emoción y del conocimiento siguen un proceso aventurado (sobre todo en lo que respecta al lenguaje). (No me gustan los poemas de Robert Winner –retórica en el vacío y presuntuosidad–).

Bueno, querido Philip. Quiero ver tu prólogo a Dámaso. Ya a punto de finalizar los cursos, mis planes, siempre precarios, consisten en seguir esta ráfaga de creación (la estoy sintiendo ahora mismo). Y deshechar el mes de julio como mes viajero ó estacionario en Jávea. Por lo tanto yo estaré en Madrid hasta el primer día de agosto. Te espero. Ten mi abrazo de siempre

CLAUDIO

Y dáselo a Magdalena, a Ana (sobre todo). Y a los viejos amigos, José Olivio, Dionisio. (¡Coño! Se acabó Cicerón. Ahora, a campo abierto, hacia “La sed del nido”). No creo necesario repetirte que el robo ó la muerte –no en la catedral– es un poema dedicado a ti, porque me da la gana, si no te importa y porque te ha gustado.

“La crítica social está teñida por la censura”

Madrid, 29 de abril, 1980

Querido Philip:

¡Qué alegría! Claro, como te he dicho tantas veces, que quería estar en los Estados Unidos. Y aún más cuando me dices que José Olivio, Debicki y Gonzalo Sobejano, van a estar conmigo. Me da honda satisfacción y, casi, como un ramalazo de vergüenza.

Lo que me pides es casi, para mí, imposible: no porque no pueda escribir comentarios “técnicos”, en cuanto a la métrica, el léxico, la asimilación de la expresión popular, etc. –sino por la dificultad de recrear, de revivir, una experiencia (la “memoria viva”, que decía Bécquer)–. Pero bueno: puede verificarse, en lo posible, una aproximación. Por ejemplo: “Nieve en la noche”. Recuerdo que lo escribí en Cambridge (cómo no, nieve continua e insoponible). Y que hice muchas versiones acerca del tema (no nieve infantil, pura, religiosa, monótona, etc.). Es la mentira de la naturaleza, el disfraz. Quizá esa monotonía de la nevada me condujo, inconscientemente, claro, a un ritmo tradicional –el heptasílabo asonantado– para acentuar esa crueldad, que es doma, docilidad, mentira (y, en el fondo, nostalgia de pureza, etc.).

Ya te dije que “Un ramo por el río” es un esquema hacia un posible poema futuro. Se trata de un mito popular: el de la muerte florecida; el alejamiento de la muerte.

DE IZQDA A DCHA, PHILIP W. SILVER, CLAUDIO RODRÍGUEZ, EL EDITOR JUAN CASAMAYOR Y J. L. MIRANDA (FUENTERRABIA, 1993)

Es, por decirlo así, como los ritos medievales para huir de la peste. El tono, desmesuradamente exclamativo, hace que no exista la interpretación. (¡Qué fallo!) En “Pinar amanecido” sucede algo semejante [Me estoy haciendo como mi propia autopsia, Philip!]: es un poema realista (?): los pinares recogidos, refugiados, aislados, de la meseta castellana me dieron la sensación de la posible convivencia humana. ¡ [...]

Sí, creo en lo que me dices de *epifanía*. ¿“Mysterium tremendum”? Sí, sin duda. Pero lo tremendo se alía con lo “fascinante”.

“Lo tremendo se alía con lo fascinante. Se llega al canto o a su propia destrucción. Pero no se contempla la mirada, sino la vida entera”

te”. Se llega al canto o a su propia destrucción. Porque no contempla el órgano, la mirada, claro, sino la vida entera. Y cuando se contempla uno espera cierta resurrección, ó el presentimiento de una nueva realidad, de una vida misteriosamente incognoscible. Es la fe—futura—a través de la mirada: de la “contemplación viva”.

Bueno, no sé si estos apuntes te podrán servir para algo. Lo importante, Philip, es que no te preocupes por nuestro prólogo demasiado. Hay que tener en cuenta que se trata de una edición popular. Me pa-

rece bien lo del diálogo. ¿Cómo van las cosas?

Ya te enseñaré el último poema que he escrito, aún (cómo no), sin versión definitiva. ¡Claro que estoy aquí durante las fechas que me dices! Te espero enseguida. ¿Llegas el 17 de mayo? Coño, nos vamos haciendo viejos (broma) y se necesita, cada vez más, ver a los verdaderos amigos.

Ten mi abrazo de siempre

CLAUDIO

De L. Bourne no tengo noticia alguna. [Nota de Clara en el margen izquierdo] ¡Qué alegría el 17 estás otra vez con nosotros! Hasta entonces un abrazo grande. Clara

“Quizá la sombra de la muerte de mi hermana sea demasiado intensa”

Madrid – 17 de febrero – 1981

Querido Philip:

He esperado para escribirte, a ver si salía nuestra Antología. Pero no quiero dejar más tiempo sin que sepas un poco de mis pasos. Pasos, vida tranquila y, afortunadamente, fértil, después de la estancia (tan fértil y tan íntima, tan inolvidable) neoyorkina. De todos modos, esperaré hasta finales de este mes para hablar con Javier Pradera, y a que me diga qué coño pasa con el libro.

Te envío el poema—del que tanto te hablé— acerca del cuerpo. No sé. Quizá la sombra de la muerte de mi hermana sea demasiado intensa y destruya el tema “cavernario”. Quiero saber tu opinión.

Espero, como siempre, verte pronto. Pero, “farewell to drink”. (No te preocupes). Me sorprende el tono, por decirlo así, de mi espíritu ahora, en el sentido de un ansia de creación continua. (Aparte de mi interpretación de New York, otro tema acerca de la religiosidad contemporánea, la amistad, ese pájaro que estoy viendo ahora, etc., etc.). Por ello, estoy como muy feliz, a pesar de las circunstancias madrileñas, que tú tan bien conoces. Bueno, querido Philip. Contigo tienes, como siempre, mi abrazo más entrañable.

Claudio
Recuerdos para todos. (Ana, Pamela...).

CLAUDIO

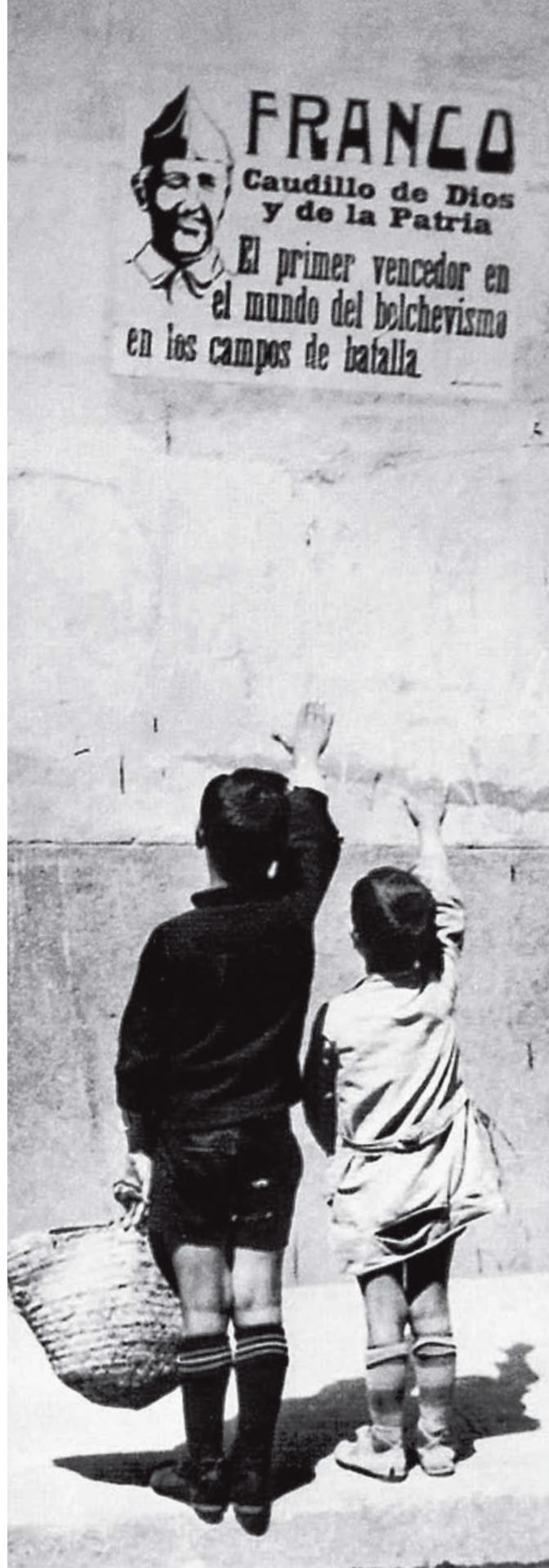
Madrid – 17 de febrero – 1981

Querido Philip:

He esperado para escribirte, a ver si salía nuestra Antología. Pero no quiero dejar más tiempo sin que sepas un poco de mis pasos. Pasos, vida tranquila y, afortunadamente, fértil, después de la estancia (tan fértil y tan íntima, tan inolvidable) neoyorkina. De todos modos, esperaré hasta finales de este mes para hablar con Javier Pradera, y a que me diga qué coño pasa con el libro.

Te envío el poema—del que tanto te hablé— acerca del cuerpo. No sé. Quizá la sombra de la muerte de mi hermana sea demasiado intensa y destruya el tema “cavernario”. Quiero saber tu opinión.

Espero, como siempre, verte pronto. Pero, “farewell to drink”. (No te preocupes). Me sorprende el tono, por decirlo así, de mi espíritu ahora, en el sentido de un ansia de creación continua. (Aparte de mi interpretación de New York, otro tema acerca de la religiosidad contemporánea, la amistad, ese pájaro que estoy viendo ahora, etc., etc.). Por ello, estoy como muy feliz, a pesar de las circunstancias madrileñas, que tú tan bien conoces. Bueno, querido Philip. Contigo tienes, como siempre, mi abrazo más entrañable.

NIÑOS EN MADRID, EN 1939

La dictadura de

Hª de España 9

BORJA DE RIQUER

Crítica. Barcelona, 2010

880 páginas, 33 euros

La historia de España, de la que forma parte este volumen, va tocando a su fin y, por lo que llevamos visto hasta ahora, con resultados más que satisfactorios. Sólo quedan por publicar el volumen sobre los reinos medievales y el del período de democracia formal que se abrió en 1975, aparte de un volumen que se dedicará a la historia y la memoria, tan del gusto de hoy en día. Los directores de esta empresa historiográfica han colocado en todos los volúmenes una breve introducción general que tiene mucho de manifiesto profesional y que, después de tanta repetición, tal vez terminen por aprenderse los que acudan a saciar su sed de saber histórico en esta obra que busca sus raíces en el siglo XVI (Garibay y Mariana), para emparentar decididamente con la historia liberal de Modesto Lafuente y el proyecto renovador de Rafael Altamira con su énfasis en el concepto de civilización.

A partir de ahí las referencias a otros empeños similares son ya más numerosas y muy significativas –tanto por lo que se cita como por lo que se omite– a la hora de presentar una obra que pretende incorporarse a una supuesta “tradición democrática y progresista” que no se sabe bien

qué significa en términos de hacer historia. Para realizar ésta han convocado a un grupo de excelentes especialistas que los directores caracterizan como “de filiación metodológica y generacional relativamente plural”. El adverbio empleado admite pocas discusiones, pero tampoco cierra la puerta a cualquier interpretación que quiera darle el lector.

El volumen que ahora se nos ofrece es el que corresponde a los treinta y seis años largos que se extienden desde el final de la guerra civil hasta la muerte de Franco. Es, probablemente uno de los períodos más estudiados de nuestra historia reciente y la realización de este volumen, que busca un público amplio a través de un texto que no va acompañado por notas aclaratorias, exige un extraordinario esfuerzo de síntesis, que es lo que ha hecho el autor de una forma muy brillante y eficaz.

A nadie le puede resultar extraño porque el profesor De Riquer, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un reconocido especialista en la historia política de finales del siglo XIX, y del siglo XX, especialmente en el ámbito catalán. A él se deben, por ejemplo, estudios decisivos sobre el nacionalismo conservador catalán, y sobre las relaciones de su líder, Francisco Cambó, con el Estado franquista. También ha hecho aportaciones decisivas en relación con el papel del na-

ARCHIVO

Franco

cionalismo catalán en los intentos de modernización del Estado español contemporáneo.

El libro se abre con un breve prólogo en el que se resalta el carácter personalista de aquel régimen marcado, según el autor, por una personalidad anodina como la de Franco, de escasas inquietudes culturales y en la que predominaban los valores militares, aplicados de forma astuta y calculadora, al servicio de sus ambiciones.

“Como es sabido—añade De Riquer—, en otoño de 1936 renunció a la toma de Madrid ante el convencimiento de que una guerra corta perjudicaba sus intereses, mientras que un conflicto largo y cruento le aseguraba no sólo la absoluta victoria militar, sino también la máxima desmoralización y destrucción del adversario a la vez que permitiría una considerable concentración de poderes en su persona” (p. XVII). En realidad no sólo no “es sabido” sino que resulta muy discutible. Esa especie fue puesta en circulación por algunos historiadores militares que criticaron la forma escasamente brillante con la que Franco llevó la dirección de la guerra y sería amplificada en una hostil biografía del dictador que se publicó en Inglaterra en 1993. A propósito de ella Raymond Carr publicaría un brillante artículo en *The New York Review of Books* (17.11. 1994) en el que consideraba insostenible e escasamente verosímil esa tesis, por más que reconociese que Franco cometió errores graves que contribuyeron a la prolongación

de la guerra, como fue el de no avanzar hacia Cataluña después de haber roto el frente de Aragón. “Todavía no se ha explicado nadie—escribiría más tarde Azaña— por qué en marzo del 38, cuando tomaron Lérida, no llegaron a Barcelona. Entre ambas capitales no había fuerza alguna. Tal vez no supieron a tiempo la inmensidad del desastre que nos habían causado”.

Carr sostenía también en ese artículo que fue la Iglesia Católica la que proporcionó la legitimación esencial del régimen y De Riquer dedica una notable atención a ese proceso de legitimación, que sólo se vería debilitado por el impacto de los documentos del concilio Vaticano II, que hablaban de la libertad religiosa y de la dignidad humana en términos imposibles de conciliar con los principios que animaban el régimen español. En todo caso tampoco debe olvidarse que, como ha escrito Stanley Payne, fue la persecución religiosa la que consolidó el apoyo de los católicos a los rebeldes y no una decisión gratuita que, en todo caso, tam-

poco fue tomada en solitario por los obispos españoles. No hay que olvidar que, cuando aún no habían pasado dos meses del comienzo del conflicto, Pío XI habló de martirios “en el significado sagrado y glorioso de la palabra”. Resultaba comprensible que, en esas circunstancias, muchos católicos y religiosos tomaran partido por el bando sublevado, aunque esa decisión derivase muchas veces en acti-

■ Los últimos capítulos, un tanto desdibujados, exageran los contrastes entre los partidarios y los críticos del régimen

tudes poco ejemplares. Por eso, ya en los estertores del régimen, una asamblea de obispos y sacerdotes se mostró dispuesta a reconocer que la Iglesia no siempre había sabido ser instrumento de reconciliación y pidieron perdón por ello. Postura que podrían haber imitado otras organizaciones, aunque fuera después de la muerte de Franco.

Por lo demás, una empresa tan ambiciosa como es la de recoger en algo menos de un millar de páginas un caudal de información tan generoso como el que aquí se recoge, requería un extraordinario esfuerzo de síntesis como el que el autor ha realizado con gran brillantez en este libro. Abundan también las referencias a documentos originales, especialmente catalanes. Algo muy comprensible dada la residencia del autor.

El relato histórico se ha organizado en doce capítulos que respetan la secuencia cronológica y alternan los aspectos políticos, con los de carácter económico y social, y los que hacen referencia a la vida cultural del periodo. Unos capítulos, estos últimos, un tanto desdibujados y en los que se exageran los contrastes entre los partidarios y los críticos del régimen, tanto en el interior como en el exilio. Una imagen así parece desatender las sutiles relaciones que nos acaba de sugerir Jordi Gracia al hablar del exilio, y podría llevarnos a la resurrección de la imagen del páramo cultural que denunciara Julián Marías en los comienzos de la transición.

Resulta difícil entender una supervivencia tan larga como la del régimen de Franco sin una cierta conexión con la sociedad de aquellos años. Como apuntaba Carr en el artículo citado, no es que haya que decir que Franco hizo posible la España democrática, pero la sociedad que él dejó no tenía otro sitio a dónde ir que a la democracia.

Que se consolide ya es cuestión nuestra.

OCTAVIO RUIZ-MANJÓN

ALGO PERSONAL: Borja de Riquer

● ¿Qué aporta esta nueva Hª del Franquismo?

—He intentado incorporar las muchísimas investigaciones de los últimos años y aportar informaciones nuevas e interpretaciones menos simplistas de una etapa compleja. Es fundamental contrastar la dinámica interna del régimen y de los grupos sociales.

● La pregunta obligada: ¿Por qué duró tanto la Dictadura?

—La dictadura duró tanto porque siempre mantuvo una rígida política represiva, gozó del apoyo constante de las burguesías y tuvo importantes complicidades exteriores.

● ¿Qué fue del “revisiónismo” que inundó las librerías?

—El llamado “revisiónismo” no ha aportado nada nuevo sobre el Franquismo ya que, en la mayoría de los casos, se trata de publicaciones llenas de prejuicios que recuperan los tópicos de la vieja historiografía franquista. Buena parte de sus cultivadores son publicistas que nunca han pisado un archivo

G Lea un capítulo del libro en www.elcultural.es

Un mar invisible

MATÍAS ESCALERA

Isla Varia. Huelva, 2010
400 páginas, 19'50 euros

Matías Escalera (Madrid, 1956) se ha revelado como un escritor tardío cuya madurez literaria empieza a dar buenos frutos en distintos géneros, manteniendo su compromiso ideológico en el tratamiento de los problemas del ser humano en nuestro tiempo y también con la literatura concebida como arte en permanente renovación formal de sus modos de representación de la realidad. Autor de dos poemarios y ganador del premio Margarita Xirgu de teatro con *El refugio* (2009), irrumpe en la novela con *Un mar invisible*, que por su complejidad y ambición artísticas merece una ponderada recepción crítica.

Lo primero que destaca en esta novela está en su explosión de literatura y pensamiento en un texto de gran densidad intelectual y notoria riqueza técnica y estilística. Como explica C. de Vicente en el prólogo, en dos momentos de la obra se recogen las dos paradojas que inspiran las investigaciones de Chomsky. Son el problema de Platón, cifrado en *¿cómo es posi-*

ble que con tan pocos datos sepamos tanto? Y el de Orwell: *¿Cómo con tantos datos sabemos tan poco?* En tan ambicioso cometido radica la ambición totalizadora de esta gran novela, necesaria en tiempos de frivolidad y desmemoria como el nuestro.

Este compromiso ideológico no resulta empobrecedor en el tratamiento formal de la historia novelada. Su apuesta literaria es igualmente radical en la experimentación de procedimientos técnicos y ángulos de visión plural en el análisis crítico de la realidad. Estamos ante una novela de suma complejidad, en la cual se integran cualidades de diferentes géneros literarios, desde el aliento poético de muchas páginas, con poemas y canciones incluidos (en varias lenguas), hasta la técnica de acotación teatral y los diálogos fundidos en el tejido narrativo, pasando por digresiones de orden intelectual sobre diferentes problemas del ser humano y la sociedad examinados desde un enfoque anticapitalista.

La extraordinaria riqueza formal se prolonga en un texto polifónico, en el que cuesta en-

Matías Escalera fue profesor de lengua y literatura españolas en la Universidad de Liubiana (Eslovenia), hasta que, poco antes del comienzo de la guerra civil yugoslava, en 1991, volvió a España. En la actualidad, trabaja como profesor en Alcalá de Henares, y es Secretario de la redacción de la revista de filología "Verba Hispanica".

JUAN ANTONIO MINGOT

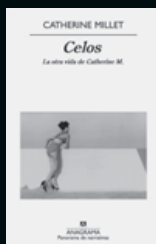
trar por sus virtuosismos técnicos. La experimentación textual llega hasta la tipografía, con letras de diferentes tamaños y formas, a veces con excesos en sus manierismos lingüísticos. Y la sintaxis se alarga en oraciones

subordinadas, con paréntesis y guiones, del mismo modo que las palabras se juntan en conglomerados, algunos de los cuales forman auténticas *jijatajforas*.

Sin embargo, una vez que el lector ha entrado en la complejidad de la novela, rica también en humor, asiste al desarrollo de una historia protagonizada por un grupo de inadaptados que resisten en una comuna situada en un viejo barrizal en las afueras de

Madrid. Es la panda del Trópico Zumbón, formada por extravagantes ex comunistas y anarquistas visionarios, a la que se han ido sumando otros llegados de la inmigración y la miseria. Aquel mundo de tipos estafalarios estorba los planes de urbanismo salvaje promovido por un empresario sin escrúpulos en complot con un concejal corrupto. Y al calor de este eje argumental la novela va anudando historias relacionadas con desastres y guerras per-

petradas en tiempos recientes y con la explotación de tantos seres humanos. Imposible dar cuenta ni siquiera de las más importantes. Pero no puedo dejar de resaltar la estremecedora historia de Malko y su madre, representativa de la inmigración de mujeres del Este prostituidas. Y, tras tantas trampas del sistema y sus modos de explotación de los modernos siervos de la gleba, aún queda esperanza para confiar en el ser humano, en el amor y en la lucha, porque es lo que tenemos para vivir, y lo más importante es la vida.

CATHERINE MILLET
Celos

Un espléndido libro, calificado de proustiano, de la autora de "La vida sexual de Catherine M."

AMÉLIE NOTHOMB
Ordeno y mando

Una inspirada, deliciosa e hilarante novela de la autora de "Estupor y temblores"

ANAGRAMA

ÁNGEL BASANTA

El Tercer Reich

ROBERTO BOLAÑO

Anagrama, 2010.

368 páginas, 18 euros

La figura y la obra del chileno Roberto Bolaño (1953-2003) se ha convertido ya en un mito de la literatura latinoamericana tras su mayor éxito póstumo: la acogida dispensada a la traducción de su novela *2666* en Estados Unidos. Tampoco había sido escaso el éxito de *Los detectives salvajes*, que obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos. *El Tercer Reich*, su primera incursión en la novela, escrita en 1989 y ahora rescatada—el autor parece que sólo había corregido antes de su muerte menos de un centenar de folios— nada tiene que ver con *La literatura nazi en América* publicada ya en España, en Seix Barral, en febrero de 1996, salvo en el hecho de que le atraerán personajes corrompidos por el nazismo. Bolaño, que vivía en el pueblo costero de Blanes, conectado con escritores gerundenses como Javier Cercas, situó *El Tercer Reich* en esta localidad, sin nombrarla, como hará en otros relatos y novelas, aunque no resulte difícil adivinar su paseo Marítimo, su Jardín Botánico o, en este caso, los años de un boom turístico que refleja.

Un joven alemán, Udo Berger, pasa sus vacaciones acompañado de su novia Ingeborg. De hecho, regresa al mismo hotel donde once años antes había estado con sus padres. Su afición son los juegos de guerra (*wargames*), con los que ha obtenido prestigio internacional. Contactarán con otra pareja también alemana, Charly y Hanna, y les

acompañarán a las todavía escasas discotecas y a bares y restaurantes, donde Charly, incansable bebedor, frecuentará a extraños personajes del lugar: El Lobo, El Cordero o El Quemado. Advertimos los ambientes turbios, la violencia soterrada que habrá de caracterizar su obra posterior. La desaparición de Charly en el mar se convierte en el incidente más relevante, pero no puede entenderse como el núcleo de la acción. En cierto modo recuerda a la muchacha ahogada de *El Jarama*, de Ferlosio.

La estructura de la novela se conforma a modo de un diario iniciado el día 20 de agosto y finalizado el 30 de setiembre, más algunas noticias finales sobre los personajes tras su regreso a Ale-

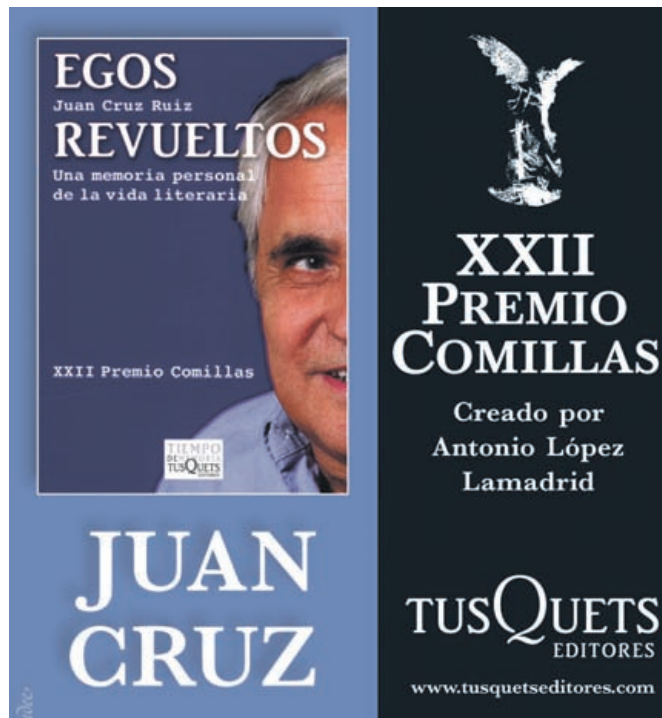
ANTONIO MORENO

mania. La verdadera clave, acompañada de múltiples “indicios” que conducirán la imaginación del lector hacia otros vericuetos—como la atracción que siente por la propietaria del hotel, Frau Else, o las ocupaciones de El Lobo y El Cordero—se encuentra en los juegos que inventan posibilidades bélicas de batallas de la II Guerra. Pero,

puesto que las mujeres se desinteresan, será el personaje marginal de El Quemado un contrincante cada vez más interesado. Tal vez sea un latinoamericano, de rostro y cuerpo deformados, que se ocupa de los viejos patines de la playa. El protagonista advierte que su ordenación en la arena parece ilógica. Descubrirá más tarde que con ellos configura una especie de búnker donde vive. Una vez aparecido el cadáver de Charly, que resulta una excusa para prolongar su estancia en el pueblo, vive días atormentados, enfebrecido por su relación con Frau Else y el final de la partida, expuesta con detalle, con El Quemado.

Descubrimos cierto sustrato existencial en el aparente desorden del comportamiento del héroe, en ocasiones no lejos del absurdo, paralelo al progresivo caos del hotel, que coincide con el retorno de los turistas a sus países, la enfermedad del marido de Frau Else y la extraña vida amorosa del protagonista. Pero El Quemado, tal vez un ignorado escritor, es quien mejor lo simboliza. Les unirá el juego, aunque también la derrota común como seres humanos. De activo jugador se convertirá en espectador cuando, ya de regreso, asista al Congreso de los *wargames*. Esta primera novela de Bolaño no es sólo el inicio de un mundo. Resulta, en sí misma, una novela apasionante, plena de insinuaciones, misteriosa y simbólica. En ella descubrimos a un escritor ya hecho, no una promesa, portador de un mundo pleno de significados, el narrador que, anclado en el pasado siglo, anticipa el presente. Bien merecía el rescate.

JOAQUÍN MARCO

La brújula de Noé

ANNE TYLER

Traducción de Gemma Rovira

Mondadori, 2010

288 páginas. 22'90 e.

En su bíblico viaje Noé no necesitó echar mano de la brújula. El motivo, “No había adónde ir. Él solo pretendía mantenerse a flote”. Este es el razonamiento que Liam Pennywell, protagonista de *La brújula de Noé*, ofrece a su nietecito en su intento de explicarle algunos pasajes de la Biblia. Y como si fuera una metáfora de su vida, el bueno de Liam, a quien acaban de despedir de su trabajo a los sesenta años, tampoco tiene a dónde ir y no sabe cómo mantenerse a flote, todo un logro.

Pero no adelantemos acontecimientos. Liam, como se ha mencionado, acaba de ser despedido del colegio donde enseñaba historia. Acepta con resignación filosófica, su verdadera formación, las cosas como vienen, e incluso consuela al director cuando le comunica la noticia. Su nueva situación económica motiva la mudanza a un apartamento más humilde, y la primera noche sufre un asalto. No recuerda nada, sólo que se acostó en su cama y se despertó en la de un hospital, pues “su mente estaba en blanco” (p. 41). En la consulta de un neurólogo conoce a Eunice Dunstead, una suerte de “recordadora a sueldo” (p. 63) que trabaja para un olvidadizo hombre de negocios. Comienza entonces una particular relación entre ambos —aunque Liam supere con creces los 38 años de

Eunice—, en la que el protagonista encontrará la compañía y el cariño que a duras penas consigue de sus tres hijas. Pero Eunice está casada, un detalle que no había mencionado, y Liam debe replantearse si inicia una tercera relación sería después del suicidio de su primera esposa y el divorcio de la segunda.

En esta su decimotercera novela, Anne Tyler (Minneapolis, 1941), galardonada con el Pulitzer en 1989 por *Breathing Lesson*, recrea una situación de corte similar a la ya conocida en su popular *El turista accidental*, cuando Muriel, la singular adiestradora de perros, entra en la vida del “corriente” Leary. Ahora es Liam, un hombre que “Hacía años que no tenía ningún tipo de vida amorosa. Parecía que hubiera renunciado, más o menos, a esas cosas.” (p. 114), quien conoce a Eunice y su apacible y organizada vida se sacude con la fuerza del terremoto. “No me siento especialmente desgraciado, pero no encuentro ningún

■ Anne Tyler es una de las escritoras más precisas y preciosistas del panorama literario norteamericano. El equilibrio entre lo novelable y lo novelado alcanza la perfección...

motivo especial para seguir viviendo” (p. 221) es el secreto más íntimo que Liam escribiría en una postal para leerla en público, y su reflexión parece evocar el reverso de aquella confesada por Todd Andrews en

DIANA WALKER

La ópera flotante de Barth: “No hay ninguna razón para vivir (o suicidarse)”.

Tyler nos presenta tipos corrientes, tan alejados del modelo del héroe como del antihéroe, anodinos, pero llenos de matices, perspectivas y detalles. Para cualquier mortal la amnesia de una noche sería un asunto

banal, sin embargo para Liam se convierte en algo trascendental, pues “Me estoy perdiendo un fragmento de mi vida.” (p. 37). Tyler maneja magistralmente la búsqueda de ese recuerdo perdido, una búsqueda

que no sabe dónde le conducirá y, lo más importante, qué consecuencias tendrá. Sus hijas tienen su propia vida e incluso pudiera pensarse que el padre solitario representa ahora un incordio aunque haga las funciones de canguro. La respuesta tal vez la tenga su propio padre, quien les abandonó siendo Liam un niño: “Yo no era ningún villano. Lo que pasaba era que no soportaba la idea de morir sabiendo que había malgastado mi vida. Solo quería mi parte de felicidad.” (p. 195). Si acaso, resulta extraña la escasa atención prestada al suicidio de su primera esposa.

Tan encomiable como el diseño de personajes resulta su estilo narrativo. Indudablemente Anne Tyler es una de las escritoras más precisas y preciosistas del panorama literario norteamericano. El equilibrio entre lo novelable y lo novelado alcanza la perfección. Escribe con la agudeza de un autor de relatos, y la economía de un poeta... y al mismo tiempo logra que los más efímeros detalles resulten trascendentales: “Liam desvió la mirada hacia su café. A juzgar por la espuma que flotaba en la superficie, le pareció que podía ser instantáneo.” (p. 101). Pocas veces encontramos una escritura tan deliciosamente elegante.

JOSÉ ANTONIO GURPEGUI

Tormenta de uno

MARK STRAND

Traduc. D. López. Visor
122 páginas. 12 euros

Mark Strand (1934) nos recuerda a Clint Eastwood. Parece un tipo duro, pero intuimos que sólo son las contramedidas de un niño grande. El pelo cano, la mirada noble. Y en la literatura, como en el cine, la honestidad de quien sólo habla cuando tiene algo que decir.

Más que un libro, *Tormenta de uno* es un problema. Esencialmente, Strand escribe para desafiar al mundo: cree que nuestras cabezas están llenas de pájaros y que esos prejuicios absurdos deben ser liberados de su jaula. De lo contrario, aca-

■ Strand es único en su especie, una máquina de versos que nacen limpios, perfectos

baremos locos o idiotas. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad, y asumir verdades sencillas resulta a menudo más arduo que inventar complejas mentiras que nos ayuden a sobrevivir. La comprensión de las criaturas que somos se complica si en la ecuación introducimos la variable “Y piensas que quizá no eras quien pensabas y que en adelante/Cualquier idea de ti mismo debe incluir un cuerpo que envuelve una canción”. Todo nuestro sistema social se ablanda como papel mojado ante la evidencia de que “nuestra obra maestra es la vida privada”. Strand cede la palabra a cinco perros con resultados tan sor-

prendentes como “La mayoría de quienes son como yo cree/Que la tierra es el único planeta que no está cubierto de pelo”. Es el truco del prestidigitador que nos muestra una nueva percepción empleando como materia prima la desgastada realidad de la que todos estamos un poco hartos.

Strand no parece un erudito (pero lo es). Ni un poeta (aunque lo sea, e inmenso). Su lengua inglesa es una máquina de versos que nacen limpios, perfectos. Pocos como él capaces de ensartar palabras sin necesidad de puntos ni comas, unidas sólo por un hilo (eso sí, de acero) de significados verdaderos y dolorosos. Es uno de esos valientes que reconocen ser unos farsantes y una ruina y siembran el pánico entre los demás sólo por el hecho de decirlo en voz alta. A la poesía, como a la vida, Strand le concede

de la máxima atención y la menor importancia. Se complace en confundir existencia y creación: vivir día tras día o escribir verso tras verso, todo se reduce al mantra “Primero se instala el aburrimiento; después, la desesperanza”. Es el misterio de qué hacemos aquí y por qué nos empeñamos en quedarnos. Sumo poeta de la trífeca canadiense junto con Douglas Coupland y Margaret Atwood, Strand es uno de los premios Pulitzer más incómodos de todos los tiempos, irrepetible. Porque puede parecerse a Eastwood. Pero es único en su especie.

A. SÁENZ DE ZAITEGUI

CSIC

Escenografía de la danza en la Edad de Plata (1916-1936)
Idoia Murga Castro
29,81€

Las matemáticas y la física del caos
Manuel de León y Miguel Á. F. Sanjuan
11,54€

Pedidos: www.publicaciones.csic.es | publ@csic.es | Tel: +34 91 515 96 70

Ediciones Universidad Salamanca

Anotaciones al "Libro de la monjería" del rey Alfonso XI
José A. Valverde
35€

"Carta a un monje"
Tomás Moro
Álvaro Silva (ed.)
12€

Pedidos: www.eusal.es | ventas.eusal@usal.es | Tel: +34 923 294 598

Secretariado de Publicaciones Universidad de Valladolid

Alvar Aalto. Proyectar con la naturaleza
José María Jové Sandoval
21,95€

Deportada 27372 en Ravensbrück. La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle Anthonioz
Eva Álvarez de Eulate González
14,50€

Pedidos: secretariado_publicaciones@uva.es | www.uva.es | Tel. +34 983 18 78 10

www.une.es | 63 editoriales y 30.000 títulos vivos

Troppo vero

ANDRÉS TRAPIELLO

Pre-Textos. Valencia, 2009

793 páginas, 35 euros

El diario-novela de Andrés Trapiello (Manzana de Torío, León, 1953) llega a su decimosexta entrega, y parece excusado a estas alturas entrar a discutir su modo de abordar el género o de imponerse a sí mismo sus propias pautas de verdad. Un diario personal, incluso un diario que quiere presentarse como novela en marcha o novela de una vida, es siempre verdadero, e incluso demasiado verdadero (*troppo vero*), si el autor acierta en el tono, en la elección de los hechos pertinentes, e incluso en la manera de pedir licencia para permitirse un margen más o menos amplio de invención.

Ni que decir tiene que estos diarios cumplen sobradamente estos requisitos. Vienen avalados por la propia verdad íntima del autor, por las abundantes páginas dedicadas a la vida pequeña, a los acontecimientos familiares, al recuerdo, a la introspección. Se acreditan por la mirada limpia que suelen exhibir cuando se refieren a hechos o personas anónimas: cuando dan cuenta de la apariencia y actitudes de un pordiosero, de

una prostituta callejera, de un chamarilero, de unos albañiles ruidosos. Podría decirse que, en la economía interna de estos libros, las páginas dictadas por la propia intimidad y la observación desinteresada son las que prestan autoridad y convicción a esas otras, acaso más sabrosas para el lector ávido de carnaza, en las que el autor se mide abiertamente con la vario-pinta fauna que concurre en la llamada "vida literaria". El propio Trapiello ironiza sobre esta faceta de su obra, que merece incluso la desaprobación divina, si hemos de hacer caso a lo que cuentan al respecto las hilarantes páginas dedicadas a cierta zarza ardiente que interpela al autor y le recomienda una mayor ecuanimidad a la hora de encajar los sinsabores del oficio.

No es que esa ecuanimidad haya faltado nunca en estos dia-

■ No hay demasiada malicia en los dos grandes retratos de personajes públicos, el de una ministra de Cultura y el de un polémico ex vicepresidente

ANTONIO HEREDIA

rios. Podría decirse que, si se comparan las filias con las fobias enumeradas en los mismos, las primeras ganan por amplia mayoría. No hay demasiada malicia, en efecto, en los dos grandes retratos de personajes públicos que encontramos en esta entrega, el de una ministra de cultura y el de un polémico exvicepresidente del Gobierno: el autor, aun constatando las distancias que le separan de la una y del otro, les reconoce su condición de personajes entregados, como cualquiera, a sus propios y legítimos empeños. Y este efecto se consigue precisamente porque el autor los mira con los mismos ojos de asombro y curiosidad que dirige a los mendigos y a las mujeres de la calle. Es en estos re-

tratos, quizá, donde mejor cumple el autor el mandato de la zarza. Que se permite ignorar en otras páginas no menos certeras, en las que Trapiello echa su cuarto a espadas en la sempiterna guerra literaria, y lo hace noblemente, a cuerpo y con bien fundados argumentos, a sabiendas de que así

se expone a que otros se los apropien, como ha ocurrido, por ejemplo, con la reivindicación de Juan Ramón Jiménez, defendida en esta coyuntura por quienes representan justo lo contrario de lo que significó el poeta de Moguer; o con Ramón Gaya, que recibió ese año (2002) el premio Velázquez de Artes Plásticas, en medio de una amplia incompreensión.

Aunque estos empeños, insistimos, quizá tendrían menos valor si no vinieran avalados por un tono y un modo de hacer que destilan verdad. Año tras año estos diarios lo consiguen. Lo que, en un mundo en el que las zarzas ardientes rara vez se hacen oír, no deja de ser un pequeño milagro.

JOSÉ MANUEL BENÍTEZ ARIZA

Revistas

REVISTA DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN: JOSÉ VARELA ORTEGA. N.º 345. 8 E.

Coincidiendo con ARCO, Revista de Occidente dedica su último número a reflexionar sobre el arte contemporáneo y el valor de lo auténtico (Nathalie Heinich, Chiara Casarin, Adam Lowe, George Stolz), mientras descubre, gracias a Catherine Taft, las propuestas más originales surgidas, "entre dos siglos", en Los Ángeles, protagonista de la feria de Arte madrileña.

LETRAS LIBRES

DIRECTOR: ENRIQUE KRAUZE. N.º 101. 5 E.

Tres intelectuales que participan de los principios liberales que defiende Letras Libres se han lanzado a examinar en debate público la delicada situación española. Son Álvaro Delgado-Gal, Jon Juaristi y José María Ridao y en su conversación están tan presentes las debilidades como las fortalezas de nuestro país. Además, Gabriel Zaid traza una sucinta y original historia del libro.

Naturaleza patria

PANORÁMICA DE LA SIERRA DE GREDOS

pero también con la vista puesta en sus riquezas y posibilidades) y, sobre todo, de poner el foco en aquellos autores concretos que hicieron del paisaje español el motivo fundamental de inspiración en sus actividades científicas y técnicas: Joaquín Costa, José Macpherson, Ignacio Bolívar, Casiano del Prado, Lucas Mallada o Hernández-Pacheco entre los más conocidos, pero también otros muchos profesionales ilustres, hoy injustamente olvidados o poco reconocidos.

¿Hay realmente una “vuelta a la naturaleza” en el período que aquí se considera (fines del XIX, comienzos del XX)? La consideración pormenorizada de las valoraciones intelectuales, las realizaciones prácticas y las propias iniciativas reformistas parecen conducir a una respuesta afirmativa. Pero no puede desconocerse que todo ello fue producto de una élite que se sintió aislada, incomprendida por el conjunto social y, a la postre, profundamente frustrada. Pese a todo, puede decirse que el sentimiento de la naturaleza

constituyó una de las bases fundamentales del patriotismo regeneracionista, una nueva “reconquist” en palabras de Pedro Pidal, esta vez en forma de reencuentro con el propio territorio nacional. Durante unas décadas esas minorías selectas (de Giner a Besteiro) pensaron en efecto que el “amor a la naturaleza” sería la piedra filosofal —el estímulo cívico y educativo— que llevaría al país a una auténtica regeneración.

RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO

Ciencia y sentimiento de la Naturaleza en la España del regeneracionismo

SANTOS CASADO DE OTAOLA
Marcial Pons. Madrid, 2010
384 páginas, 23 euros

No hay muchos estudios que se propongan frontalmente el reto de evaluar en sus múltiples vertientes el papel de la naturaleza en la cultura española contemporánea. Podría afirmarse que el medio natural ha sido en nuestro caso el gran olvidado o postergado en los distintos análisis de la conformación ideológica y política de la nación, entendiendo ésta en el sentido complejo que hoy mantenemos, tanto en España como en otros países de larga trayectoria histórica. Se ha otorgado, por ejemplo, más importancia a la construcción de un pasado —la representación histórica— o a la función articuladora que desempeñaron la literatura o las artes que a la percepción del entorno físico, entendido en su doble sentido de marco geográfico y ámbito vivencial, es decir, las dos acepciones fundamentales del término paisaje. Y ello es así en manifiesta contradicción con la importancia objetiva que desempeña este concepto, el

paisaje, en los grandes movimientos ideológicos recientes: enfatiza en este sentido el autor desde las primeras páginas del libro que “si hay un elemento que aparezca en forma reiterada en el imaginario del regeneracionismo —corriente en la que se centra este estudio— ése es precisamente la naturaleza”.

La mencionada carencia bibliográfica sobre este tema no significa que no exista un importante número de aportaciones parciales, centradas sobre todo en la vertiente literaria (L. Litvak), artística (J. Maderuelo), geográfica (J. Mateu, J. Nogué) o científica (J. Gómez Mendoza) y hasta un núcleo de esforzados estudiosos, entre los que destacan el grupo de profesores vinculados a la Universidad Autónoma de Madrid liderado por E. Martínez de Pisón y N. Ortega, que se empeñan en dar continuidad a estas investigaciones pluridisciplinares en forma de “Seminario del Paisaje”. De esta abundante bibliografía sobre el medio hispano y de otros volúmenes complementarios sobre países

culturalmente cercanos se nutre precisamente el documentado trabajo de Casado, que aúna en su persona una doble faceta, la de biólogo e historiador de la ciencia, especialmente adecuada para un asunto como el que nos ocupa.

Y ello es así porque lo que nos ofrece en esta interesante

■ Durante décadas, las minorías selectas (de Giner a Besteiro) pensaron que el “amor a la naturaleza” sería la piedra filosofal que llevaría al país a una auténtica regeneración

contribución dicho autor es una perspectiva básicamente científica, que no pierde empero la oportunidad de añadir en los momentos precisos la nota literaria, artística o filosófica. No le falta razón por tanto cuando él mismo califica este ensayo de una mezcla de “historia de la ciencia” con otras dimensiones más amplias, como la historia intelectual, cultural o ambiental. Se trata en cualquier caso de establecer el marco adecuado para examinar una serie de temas (en torno a los “males de la patria”,

La filosofía española

FRANCISCO VÁZQUEZ

Abada. Madrid, 2010

438 páginas, 27 euros

Francisco Vázquez García (Sevilla, 1961) es un profundo conocedor del pensamiento francés contemporáneo, interesado en el nexo entre historia, filosofía y ciencias sociales. Ha consagrado a Michel Foucault y Pierre Bourdieu sendas monografías, que son ya de referencia obligada entre los estudiosos. Pero seguramente lo más destacado de su labor intelectual sea la manera en que ha sabido trascender el acercamiento puramente teórico a la obra de estos autores, para prolongar la aplicación de sus métodos al análisis de fenómenos que no suelen ser objeto de la mirada filosófica. Este libro lleva a cabo un estudio sociológico de la filosofía española durante la transición democrática.

Conforme al carácter inédito de la disciplina de la “sociología de la filosofía” en España, el enfoque resulta claramente innovador. No se trata aquí del estudio clásico de autores, escuelas y corrientes filosóficas desde el punto de vista inmanente de la propia historia de la filosofía. El recorrido desde el final de la Guerra Civil hasta las primeras décadas de la democracia examina sus interacciones con otros campos, con el conjunto del espacio social, así como con las instituciones, rituales y redes de poder que posibilitaron el desarrollo de determinado tipo de producciones filosóficas y obstaculizaron otras.

BERNABÉ CORDÓN/QUIQUE GARCÍA

Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica

J. GARCÍA KOCH/VICENT BOSCH

■ Es ésta una aportación de excepcional interés para el conocimiento del pensamiento español contemporáneo

cotejo de fuentes, se desprende una visión más compleja de lo que fue aquel proceso en el que los herederos de la “filosofía oficial”, ligada a la escolástica, se vieron confrontados con los pre-

tendientes al poder llegados desde la esfera de una “filosofía alternativa”. Ni es cierta la tesis revisionista de que el predominio académico de la filosofía oficial no frenó la creatividad filosófica, ni tampoco la tesis rupturista de que el ingreso del pensamiento filosófico español en la modernidad democrática fue obra exclusiva de los alternativos. Fue producto tanto de alteraciones en la red oficial como de reagrupaciones en la red alternativa. Quienes mejor manejaron su “capital intelectual” para ganar autonomía creativa mantuvieron un prestigio más extendido—dos trayectorias ampliamente analizadas en el libro son las de Savater y Trías—,

FÉLIX DUQUE, MANUEL CRUZ, JAVIER ECHEVERRÍA Y JOSÉ LUIS VILLACAÑAS

mientras que la mayoría de los integrantes de los nuevos “nódulos” apostó de forma más directa por la consagración institucional. De la red oficial surgió el nódulo opusdeísta, la alternativa Rábade-Montero, pero también académicos heterodoxos como Gustavo Bueno o Manuel Garrido. En la red alternativa se desplegaron las diversas ramificaciones del nódulo de Aranguren, cruzado en algún caso significativo, como el de Javier Muguerza, con el de Manuel Sacristán. Entre 1980 y 1990, una filosofía mucho más plural accedería a las cátedras: Félix Duque, Martínez Marzoa, Jacobo Muñoz, Javier Echeverría, Quintanilla, Cruz, Jiménez, Villacañas y tantos otros.

Para reconstruir el proceso de esta transición filosófica, Vázquez analiza cómo se constituyó el cuerpo de filósofos profesionales en el medio educativo universitario, la gran incidencia que el campo religioso tuvo en él, el flujo de redes intelectuales generadas a partir de la relación maestro-discípulo, así como también otros rituales de interacción (congresos, oposiciones, etc.). Con una mirada limpia, ajena a todo ajuste de cuentas, nos ofrece un panorama de nuestra historia reciente bajo una nueva luz. La suya es, sin duda, una aportación de excepcional interés para el conocimiento de algunos de los principales avatares del pensamiento español contemporáneo.

MANUEL BARRIOS

Papá espía

Amor y traición en la España de los años 40

JIMMY BURNS MARAÑÓN

Traducción de Ana Momplet

Debate, Barcelona, 2010

479 páginas, 22'90 euros

En el verano de 1940 Tom Burns, el apuesto galán cuya fotografía domina la portada de *Papá espía*. *Amor y traición en la España de los años 40*, se incorporó como agregado de prensa a la embajada británica en Madrid. En un momento en que preservar la neutralidad española resultaba un objetivo crucial para una Inglaterra que se había quedado sola frente a la Alemania de Hitler, su misión era relevante. Se trataba de ganarse simpatías e influencia entre los españoles y para ello Burns tenía buenas credenciales, como miembro de la élite cultural católica que había apoyado activamente a los nacionales durante la guerra civil española. Editor notable y bien relacionado, amigo de escritores como Evelyn Waugh y Graham Greene, Tom Burns pertenecía a un sector de opinión en el que Franco había sido visto como un baluarte frente a la revolución comunista y en el que el fascismo no había sido percibido como una amenaza para el Imperio Británico, pero que reaccionó en un sentido patriótico al comenzar la guerra.

Burns no se incorporó al mundo de los servicios secretos y las operaciones especiales, pero sus tareas incluían la búsqueda discreta de fuentes de información reservada. No se movía en situaciones en las que pudiera ser necesario reventar

los ojos de un enemigo con los pulgares, sino en un entorno más parecido al de la película Casablanca, en el que los cócteles de Chicote, los bailes de Pasapoga y las tertulias de artistas y toreros proporcionaban el ambiente adecuado para hallar contactos valiosos. Su entusiasmo por España, su cultura y sus toros, culminó cuando encontró aquí el amor de su vida, en la persona de la joven y encantadora hija pequeña de Gregorio Marañón, Mabel.

Setenta años después, su vida y su época han sido evocadas por el hijo de ambos, Jimmy

■ Estamos pues ante un libro en el que la reconstrucción del ambiente prima sobre el análisis de la situación

Burns Marañón (Madrid, 1953), en un libro bien documentado y ameno en el que la biografía de su padre sirve de marco para presentar un conjunto de viñetas históricas. Algunas de ellas resultan memorables. Por ejemplo, la brevísima carrera como

agente secreto del pintoresco poeta surafricano afincado en Toledo Roy Campbell, furibundo partidario de Franco durante la guerra civil y entusiasta del vino español, que recomendaba beber en botijo. O la trágica visita a España del actor Leslie Howard, el tierno y tímido Ashley de *Lo que el viento se llevó*, en la vida real un conquistador. O la huida de Gregorio Marañón y su familia del Madrid republicano en que se sentía amenazado en los terribles meses iniciales de la guerra civil, huida en la que le ayudó un capitán de las milicias anarquistas. O el caso de Rafael Nadal, que llegó a tener un programa radiofónico en español de mucho éxito en la BBC, pero que se vio forzado a dimitir cuando se encontró con que cualquier velada alusión al restablecimiento de la democracia en España podía ser censurada. Previamente, Tom Burns le había invitado a comer en un selecto club londinense para hacerle ver que el objetivo prioritario era evitar que el general Franco se echara en manos de los alemanes. Se despidieron muy educadamente, pero el español se

JULIO PALOMAR

dio cuenta de que había un abismo entre ellos.

Estamos pues ante un libro en el que la reconstrucción del ambiente prima sobre el análisis de la situación, un tipo de historia que la enorme riqueza de la documentación pública y privada conservada en Inglaterra facilita. Por otra parte, resulta también muy británica la falta de atención a la historiografía española, que Jimmy Burns Marañón desdeña de manera ostensible en su bibliografía.

JUAN AVILÉS

ROBERTO BOLAÑO

El Tercer Reich

"Tiene todos los ingredientes propios de su autor. Una buena novela. Nos acerca al mejor Bolaño" (J.A.Masoliver Ródenas, *La Vanguardia*)

ANAGRAMA

Ficción (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

- 1. VENGANZA EN SEVILLA** 8/2
Matilde Asensi. PLANETA
- 2. Perdona pero quiero casarme contigo** 2/5
Federico Moccia. PLANETA
- 3. Sangre derramada** 1/4
Assa Larsson. SEIX BARRAL
- 4. El tiempo entre costuras** 3/10
María Dueñas. TEMAS DE HOY
- 5. Los ojos amarillos de los cocodrilos** 5/2
Katherine Pancol. LA ESFERA DE LOS LIBROS
- 6. Lo que esconde tu nombre** 6/2
Clara Sánchez. DESTINO
- 7. El Tercer Reich** -/1
Roberto Bolaño. ANAGRAMA
- 8. Contra el viento** 6/11
Ángeles Caso. PLANETA
- 9. Lo verdadero es un momento de lo falso** ... -/1
Lucía Etxebarria. SUMA
- 10. Invisible** 7/10
Paul Auster. ANAGRAMA

Bolsillo (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

- 1. EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO** -/2
J. D. Salinger. ALIANZA
- 2. La carretera** 5/4
Cormac McCarthy. DEBOLSILLO
- 3. El fuego** -/1
Katherine Neville. DEBOLSILLO
- 4. Un mundo sin fin** 2/6
Ken Follet. DEBOLSILLO
- 5. La princesa del hielo** 4/31
Camilla Läckberg. MAEVA BOLSILLO
- 6. Perdona si te llamo amor** 3/22
Federico Moccia. BOOKET
- 7. Tierra firme** -/1
Matilde Asensi. BOOKET
- 8. El club de los viernes** 6/22
Kate Jacobs. MAEVA BOLSILLO
- 9. Los gritos del pasado** 7/26
Camilla Läckberg. MAEVA BOLSILLO
- 10. El niño con el pijama de rayas** 9/21
John Boyne. SALAMANDRA

No ficción (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

- 1. EL FACTOR HUMANO (INVICTUS)** 2/4
John Carlin. SEIX BARRAL
- 2. La hora de los sensatos** 2/6
Leopoldo Abadía. ESPASA-CALPE
- 3. El secreto** 3/118
Rhonda Byrne. URANO
- 4. Vídas rotas: Todas las víctimas de ETA** ... -/1
VV.AA. ESPASA CALPE
- 5. La inutilidad del sufrimiento** 4/7
María Jesús Álava Reyes. LA ESFERA DE LOS LIBROS
- 6. Los Simpson y la filosofía** 7/9
William Irwin/Mark Conard. BLACKIE BOOKS
- 7. Jesús el judío** 7/2
César Vidal. PLAZA & JANES
- 8. Camaleones, desmemoriados y conversos** ... -/1
Sebastián Moreno. LA ESFERA DE LOS LIBROS
- 9. Cuando éramos honrados mercenarios** ... 8/9
Arturo Pérez Reverte. ALFAGUARA
- 10. Nueva Gramática de la Lengua Española** . 6/8
Real Academia Española. ESPASA

Poesía (SEMANA ANTERIOR/SEMANAS EN LISTA)

- 1. AQUÍ** 2/9
Wisława Szymborska. BARTLEBY
- 2. Como la lluvia. Poemas 2001-2008** 1/10
José Emilio Pacheco. VISOR
- 3. Instantes. Nueva antología del haiku** 3/21
VV.AA. HIPERIÓN
- 4. Mil años de poesía europea** 4/8
Francisco Rico (co.). PLANETA
- 5. Belleza y verdad** -/1
John Keats. PRETEXTOS
- 6. Los mundos contrarios** 5/8
Antonio Lucas. VISOR
- 7. La edad de las tinieblas** 6/11
José Emilio Pacheco. VISOR
- 8. Poesías completas 1947-2002** 8/2
José Hierro. VISOR
- 9. Un país mundano** 7/22
John Ashbery. LUMEN
- 10. No duerme el animal** 9/7
Ada Salas. HIPERIÓN

ALBACETE: Herzo · ALMERÍA: Sintagma · ÁVILA: Senen · BADAJOZ: Universitat · 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: Celi · GRANADA: Continental · GUADALAJARA: Cobos · HUÉLVIA: Saltés · HUESCA: 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: Afar · 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

Argentina

- 1. EL SÍMBOLO PERDIDO**
Dan Brown (Planeta)
- 2. Los hombres que no amaban...**
Stieg Larsson (Destino)
- 3. La isla bajo el mar**
Isabel Allende (Seix Barral)
- 4. Juegos de ingenio**
John Katzenbach (Ediciones B)
- 5. El factor humano**
John Carlin (Seix Barral)

Chile

- 1. EL SÍMBOLO PERDIDO**
Dan Brown (Planeta)
- 2. La isla bajo el mar**
Isabel Allende (Seix Barral)
- 3. La barrera del pudor**
Pablo Simonetti (Norma)
- 4. Missing**
Alberto Fuguet (Alfaguara)
- 5. Vendo casa en el barrio alto**
Elizabeth Subercaseaux (Catalonia)

Estados Unidos

- 1. THE HELP**
Kathryn Stockett (Amy Einhorn/Putnam)
- 2. The lost symbol**
Dan Brown (Doubleday)
- 3. Kisser**
Dan Brown (Doubleday)
- 4. Blood ties**
Kay Hooper (Bantam)
- 5. The first rule**
Robert Crais (Putnam)

Francia

- 1. JOURNAL D'UN VAMPIRE**
Lisa Jane Smith (Hachette Jeunesse)
- 2. L'échappée belle**
Anna Gavalda (Le Dilettante)
- 3. Un léger passage à vide**
Nicolas Rey (Au Diable Vauvert)
- 4. Hypothermie**
Arnaldur Indridason (Metallie)
- 5. Level 26**
Anthony Zuiker (Michel Lafon)

Reino Unido

- 1. WORST CASE**
James Patterson (Century)
- 2. The lost symbol**
Dan Brown (Bantam Press)
- 3. Stolen**
Lesley Pearse (M. Joseph)
- 4. The five greatest warriors**
C. Cussler / G. Blackwood (M. Joseph)
- 5. The girl who kicked...**
Stieg Larsson (MacLehose)

Medios consultados:

"LA NACIÓN" / Argentina
 "EL MERCURIO" / Chile
 "THE NEW YORK TIMES" / Estados Unidos
 "LE MONDE" / Francia
 "THE TIMES" / Reino Unido

A. R. Almodóvar
Si el corazón pensara

Un ajuste de cuentas con los años tenebrosos de la posguerra mediante una escritura concisa, rica, chispeante y muy divertida.

Alianza Editorial
 www.alianzaeditorial.es

¿Un escritor nacional?

IGNACIO ECHEVARRÍA

Desde el pasado mes de diciembre, y hasta bien entrado abril, puede visitarse en Barcelona la exposición titulada “Monzó”, dedicada al escritor catalán Quim Monzó (Barcelona, 1952). La exposición, que está obteniendo un gran éxito de público, se celebra en el Centro de Arte Santa Mónica, dependiente de la Generalitat de Catalunya, situado al comienzo de las Ramblas. Vale la pena ir a verla, por diferentes razones, con independencia de la simpatía y de la admiración que se pueda sentir por Monzó, un tipo a muchas luces portentoso.

Y es que se trata de un montaje muy ingenioso, para el que no se han escatimado recursos. Su recorrido resulta muy entretenido, a momentos incluso muy divertido (esos monólogos impagables que Monzó hacía en el programa de la televisión catalana “Persones humanes”, algunos viejos reportajes de prensa, la grabación de algunos disparatados montajes teatrales...), si bien durante el mismo no deja de embargar al espectador, por poco escrupuloso que sea, un extraño sentimiento de incomodidad. Al fin y al cabo, Monzó no es un venerable anciano. No es una reliquia de otra época, ni un ex combatiente de causas remotas (aunque, tal vez, sí perdidas). Es, por el contrario, un escritor en plena y fértil madurez, popular y bastante conspicuo. De modo que no termina uno de explicarse las razones de que se haya resuelto embalsamarlo en vida, disponiendo para su mayor gloria lo que, con la mejor de las voluntades, termina por parecerse a una cámara mortuoria egipcia, con todos esos cachivaches –fotos propias y de amigos, documentos personales, trastos de todo tipo, fetiches, y hasta ¡un mehari!– destinados, se diría, a amenizar el viaje de Monzó a la siempre dudosa posteridad.

Son frecuentes las exposiciones sobre escritores, organizadas por lo común a propósito de alguna efeméride. En la misma Barcelona, el CCCB organizó en su día algunas bastante sonadas, con Kafka, con Joyce, con Borges como protagonistas. La exposición “Monzó” se sitúa en la estela de montajes como aquéllos, con la particularidad de que la de su protagonista es una obra *in progress*, que todavía compite en el mercado cultural con la de sus contemporáneos, de suerte que su pública canonización por parte de una instancia oficial admite ser interpretada como un homenaje, sí, pero también como un ventajoso privilegio.

Al final del recorrido que propone la exposición, encuentra el

visitante la clave que la justifica. Una pantalla emite en continuo el muy aplaudido discurso que Monzó leyó en la ceremonia de inauguración de la Feria de Frankfurt del año 2008, en la que el país invitado, como muchos recordarán, fue Cataluña. Acudiendo a la siempre socorrida estratagema de discurrir sobre la propia tesitura del discurso (ya saben: aquello de “Catorce versos dicen que es soneto...”), Monzó desplegó allí toda la panoplia de tópicos y de merecimientos de los que se envanece, con más o menos fundamento, la literatura catalana. Lo hizo, importa decirlo, con

destacable astucia y gracejo. Pero lo hizo. Y ahí estaban, enfocadas una y otra vez por las cámaras, las autoridades del ámbito político y cultural de Cataluña, que abarrotaban el aforo del salón de actos, y a las que se ve sonriendo, tan satisfechas como aliviadas.

Aquello merecía un premio, claro que sí. Y apenas tardó un año en concretarse, en la forma de esta exposición que aquí se comenta. En su trasfondo cabe reconocer la intención de convertir a Monzó en algo más o menos equivalente a un escritor nacional. Esta categoría, la de escritor nacional, antaño tan consolidada, va haciéndose cada vez más problemática y anacrónica, lo cual no obsta para que conserve plena utilidad y vigencia en culturas que se reivindicaban a sí mismas. Para éstas es importante contar con un escritor bien caracterizado, representativo, emblemático en un sentido que no entraña necesariamente ejemplaridad.

Tiene su interés especular sobre las motivaciones que invitan a postular como escritor nacional a un tipo tan atípico como Quim Monzó. ¿Será porque una obra como la suya

obvia oportunamente algunos conceptos espinosos e invita a emplear palabras como cosmopolitismo, irreverencia, humor, contracultura, donde otros se empeñan en hablar de periferia, de resistencia, de victimismo, de minoría? ¿Será porque enfatiza el concepto de personalidad a costa del de identidad? En cualquier caso, no cabe duda de que Monzó encarna en la actualidad aspectos bajo los que la cultura catalana gusta percibirse a sí misma. Entre ellos, el de perfilarse en acusado contraste respecto al modelo de escritor que suele proliferar en la cultura española, en la que por cierto el puesto de escritor nacional lleva ya muchos años vacante, por razones sobre las que quizá algún día valga la pena reflexionar.

O no. ■

Monzó no es un venerable anciano, una reliquia de otra época ni un ex combatiente de causas remotas. Es un escritor en plena y fértil madurez. De modo que no termina uno de explicarse las razones de que se haya resuelto embalsamarlo en vida

ART E

Arco 2010

DINH Q. LÊ: SOUTH
CHINA SEA PISHKUN, 2009
(SHOSHANA WAYNE GALLERY)

Pasará a la historia por ser el ARCO de la polémica, el del intento de sabotaje por parte de la dirección de Ifema, el año de la revuelta de los galeristas que piden a gritos la renovación de una feria que cumple **29 años** y cuyos cimientos parecen ahora tambalearse. Este año participan **218 galerías**. Algunas (Helga de Alvear, Pepe Cobo) no están donde se les esperaba, otras (Luis Adelantado, Anthony Reynolds) se han echado atrás en el último momento, y las hay que directamente se han ido a otra feria, hartas quizá del ninguneo y de los altos precios (Magda Bellotti). En cualquier caso **ARCOMadrid**, que ese es su nombre oficial, sigue siendo el centro de atención del mundo artístico español hasta que cierre sus puertas el domingo 21. Y, como el año pasado, en los **pabellones 6, 8 y 10** del recinto ferial. En esta edición, **Los Ángeles** sustituye al ya clásico país invitado aportando humor, rebeldía y descaro. La crítica de *Artforum* Sara Lehrer-

Graiwer nos acerca a esta gran urbe. Desde allí llegan a Madrid 17 galerías, todas muy esperadas y, muchas, con artistas de renombre, con **Baldessari** a la cabeza. En el programa general, **77 galerías españolas y 89 extranjeras** acompañan a las 51 más jóvenes y emergentes de *ARCO 40*, una sección que cobra fuerza y protagonismo. 34 son los artistas elegidos para los *Solo Projects*, las esperadas intervenciones individuales. Siete **performances**, además de las del programa *Ellas Crean*, aseguran la presencia del arte de acción cada día. Con nombre propio, la artista **Alicia Framis** nos habla de su paso por ARCO y **Ángel Marcos** protagoniza el stand de El Mundo. De compras nos lleva el coleccionista **Carlos Vallejo**. Y no nos olvidamos de las ferias paralelas que este año ya son tres. Todo listo para comenzar el recorrido, con sugerencias e ideas de nuestros críticos y, como dice la canción, queriendo *ir a L.A., dejar un día esta ciudad...*

Los Ángeles, única e irreverente

LARRY JOHNSON:
UNTITLED (ASS),
2007

Durante mucho tiempo, Los Ángeles ha sido considerada por los artistas una *ciudad del arte*: un centro de producción y pedagogía artísticas más que un lugar para el consumo, la compraventa o incluso la contemplación y exhibición de arte. Y, aunque el interés internacional por los artistas de Los Ángeles no deja de crecer (como atestigua el foco que ARCO dirige este año sobre

Dicen que es la ciudad del mundo con más artistas y en la que todo puede pasar. La crítica norteamericana de *Artforum*, Sarah Lehrer-Graiwer, relata para *El Cultural Los Ángeles* y demonios que esconde el arte de la urbe que hoy domina la cultura global.

la ciudad), es más el énfasis que hay en las escuelas de arte y los estudios que en el mercado: la educación continúa siendo uno de los aspectos más destacados

que caracterizan un panorama de la creación contemporánea tan fragmentado como diverso.

Históricamente, las limitadas oportunidades de éxito comer-

cial llevaron a los artistas de L.A. a no buscar (ni esperar) reconocimiento o dinero fáciles. Su ambición era mucho más personal (y quizás dichosamente provinciana), comprometida con una práctica artística particular, llevada a cabo “en la sombra” y, a largo plazo, desarrollada en compañía de otros artistas que se encontraban en las mismas circunstancias. Y, pese a que la tendencia que tienen genera-

ciones más jóvenes en “hacer carrera”, los mejores artistas de Los Ángeles siguen trabajando más para ellos mismos (y para otros artistas) que con la vista puesta en las expectativas de las ventas y el reconocimiento exterior. Algo que podríamos calificar de integridad artística y que, en el contexto de L.A., guarda relación con ese espacio físico y mental que ofrece el tristemente célebre *sprawl*—el descontrolado crecimiento de la ciudad—y un urbanismo descentralizado que facilita que los artistas encuentren ese aislamiento tan esencial y necesario para descubrir una voz propia y una lógica personal.

Artistas y profesores

Muchos de los más famosos artistas de L.A. —pienso en gigantes históricos como John Baldessari, Ed Ruscha, Michael Asher, Chris Burden, Paul McCarthy o Mike Kelley, pero también en creadores más jóvenes— rara vez exponen su trabajo en su propia ciudad, ganándose vida y fama en el extranjero, lo que, por otro lado, no les impide el compromiso con el contexto local, gracias a la dedicación a la docencia que perpetúa su influencia sobre nuevas generaciones de artistas. Baldessari podría ser el más influyente y mítico de esos “artistas educadores” en la historia de Los Ángeles, tras dejar, desde los años setenta y durante décadas, la marca indeleble de su subversivo y seco humor conceptual en estudiantes aspirantes a artistas. Además de Baldessari, artistas como Asher, McCarthy, Burden y Al Ruppertsberg han influido enormemente a muchos y devotos seguidores. También las generaciones posteriores

han producido un número considerable de importantes “artistas educadores” que han ido dando forma a las múltiples identidades y sensibilidades de Los Ángeles a lo largo de las últimas décadas: de Charles Ray, Kelley, James Welling, Lari

■ No hay una identidad que defina a L.A., pero, si existiera, habría que buscarla en la cultura popular, el porno o Hollywood

Pittman, Daniel Joseph Martínez o Larry Johnson a Richard Hawkins, Frances Stark, Martin Kersels o Sharon Lockhart. El mundo del arte de L.A. es habitualmente conocido por su rica tradición de importantes artistas de renombre internacional dirigiendo los claustros docentes de las mejores escuelas de arte de la zona. Lo que da lugar a un singular diálogo multigeneracional y a un flujo de influencia que, tras la etapa puramente estudiantil, acaba evolucionando hacia unas relaciones a menudo colaborativas, entre artistas consolidados y creadores emergentes.

Y, aunque Los Ángeles posee grandes museos de arte contemporáneo de importancia internacional —Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Hammer Museum o Getty Museum—, y una cantidad nada despreciable de galerías comerciales serias y vibrantes espacios alternativos independientes, el paradigma institucional que domina en la ciudad es, sin duda, el programa de másters de Bellas Artes (MFA) para estudios de posgrado. La región

GALERIA ■ HELGA DE ALVEAR

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

14 DE ENERO – 13 DE MARZO

ETTORE SPALLETTI
MARCEL DZAMA

17 – 21 DE FEBRERO

ARCO
PROJECT ROOM
SANTIAGO SIERRA

25 DE MARZO – 22 DE MAYO

JANE & LOUISE WILSON
CALLUM INNES

del Sur de California alberga al menos nueve escuelas de arte competitivas, entre las que destacan la University of California, Los Angeles (UCLA); University of Southern California (USC); California Institute of the Arts (CalArts); Art Center College of Design; Otis College of Art and Design y la University of California, Irvine (UCI). Además, existen un par de al-

del espectro: un enfoque *post-minimal* artesanal y con frecuencia frágil recorre las producciones escultóricas—por otra parte bastante diferenciadas—de Evan Holloway, Jason Meadows, Krysten Cunningham, Michael Rashkow, Amanda Ross-Ho, Elliott Hundley, Ry Rocklen, Heather Cook y John Williams; mientras, los espectaculares desórdenes de las es-

nichos concretos de la cultura popular a través de la performance, el vídeo y el cine, con efectos dispares. En los objetos de Dianna Molzan, la pintura se acerca a una escultura extrañamente artesanal. Un género, el de la pintura, que produce unas elegantes y alucinantes abstracciones espectrales en las composiciones decorativas de Mark Grotjahn y Sandeep

sesenta empezó como una comunidad unida de artistas, tan pequeña que hubiera cabido en una galería, ha ido evolucionando hasta convertirse en un universo artístico contemporáneo tan expansivo como incontrollable, configurado por un linaje pedagógico y fragmentado en varias camarillas superpuestas, incontables estrategias artísticas y preocupaciones de amplio alcance. No hay, como tal, una identidad artística que pueda definir a Los Ángeles, pero, si existiera, habría que buscarla en la confluencia entre el conceptualismo humorístico, la crítica institucional, el fetichismo por la superficie y los irreverentes apropiacionismos de la cultura popular, la pornografía, la publicidad y Hollywood.

La mitología y los tópicos surcalifornianos de Los Ángeles (la cultura del automóvil, los mini centros comerciales a lo largo de las carreteras, las gasolineras y los aparcamientos, el surf, la rubiez, las playas, el desierto, las palmeras, el *sunshine & noir*, el plástico—y la cirugía plástica—, el famoso, el cine y la televisión, Disney, las zonas residenciales de las afueras, la inmigración, la falta de cultura, los desastres naturales; los vientos en Santa Ana, la utopía, las drogas y el urbanismo descentralizado) continúan proporcionando un contexto inagotablemente provocador y constructivo frente al que muchos artistas de la ciudad pueden responder, hiperbolizar, elaborar, deconstruir, analizar, resistir y transformar según sus propias e idiosincrásicas visiones.

SARAH LEHRER-GRAIWER

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

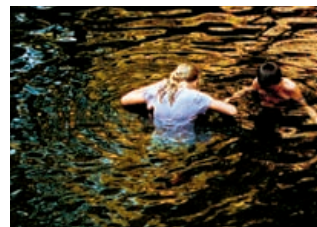
ternativas pedagógicas dignas de mención, como la dinámica Mountain School of Arts, fundada en 2005 por los artistas Piero Golia y Eric Wesley, que acoge unas clases íntimas y gratuitas impartidas por un claustro lleno de estrellas en la trastienda situada sobre el bar *The Mountain* de Jorge Pardo, en Chinatown. Cada año, esas escuelas también lanzan a la escena local una nueva promoción de jóvenes artistas educada en las enseñanzas de sus predecesores.

De formas y soportes

De entre las múltiples formas de trabajo—relacionadas y divergentes—que predominan entre los artistas de Los Ángeles, sean jóvenes creadores o sean artistas de media carrera, me limitaré a mencionar unas cuantas en función del soporte, para dar idea de la amplitud

estructuras erectas y de brillante goteo de Sterling Ruby revelan un trasfondo más abundante en testosterona. Pae White, Andrea Zittel y Jorge Pardo modelan sus trabajos sobre un diseño doméstico más en la vena del movimiento moderno de la Costa Oeste.

La fotografía toma la forma del conceptualismo académico en el trabajo de Walead Beshty, de uno más comercial en las piezas de Elad Lassry y Carter Mull, y de un lenguaje conceptual *punk* en las imágenes apropiacionistas de Brian Kennon. En la práctica multimedia de Mungo Thomson hay un humor y una poesía que nos remite a los trabajos de Wesley y Golia, entre otros. Michele O'Marah, William E. Jones, Dan Finsel, Cal Crawford, Harry Dodge y Stanya Kahn investigan (y a menudo parodian)

S. LOCKHART: *PINE FLAT*. 2006. ARRIBA: ED RUSCHA: *LOS ANGELES COUNTY MUSEUM ON FIRE* (1965-68).

Mukhurjee, o unas acumulaciones de material aplicado en capas o texturado en las obras, por otra parte diferenciadas, de Jeni Spota y Analía Saban.

Y en este relato no hemos hecho otra cosa que rascar la superficie. En otras palabras: es mucho lo que ocurre al mismo tiempo en esta ciudad, en este microcosmos singular que contribuye al discurso global y, a un tiempo, lo refleja.

Lo que a comienzos de los

**PRIMER
PROFORMA
2010
BADIOLA
EUBA
PREGO
30 ejercicios
40 días
8 horas al día**

www.primerproforma2010.org
www.musac.es

EXPOSICIONES ACTUALES 30/01/10 – 28/03/10

Calendario Primer Proforma

- > Inicio del proyecto: 30/01/10
- > Cuarentena: 08/02/10 – 20/03/10
- > Inauguración de la exposición: 10/04/10

Laboratorio 987

Yorgos Sapountzis

Pre-Bellevue

Proyecto Vitrinas

Loud Flash

Punk Británico sobre Papel
The Mott Collection

Actividad relacionada a la exposición

Seminario Estéticas del Punk

> 27/03/10

MUSAC OFF

Augusto Alves da Silva

Iberia

Proyecto en colaboración con Fundación Serralves

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

> Inauguración: 10/04/10

Laboratorio 987 & Museo de León

Educando el Saber

Proyecto Vitrinas / Showcase Project

Archivo Documental de Artistas de Castilla y León

Junta de
Castilla y León

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

Para más información sobre nuestro Programa Educativo y Cultural, publicaciones, seminarios, simposios, conferencias, talleres, becas, programas audiovisuales... puedes suscribirte al boletín quincenal a través de musac@musac.es. Entrada gratuita. MUSAC. Avda Reyes Leoneses, 24. 24008. León. España.

RAYMOND PETTIBON:
(CHRISTINA'S WORLD),
2009 (REGEN PROJECT)

Desde LA

Con Baldessari como icono y estandarte, llega a ARCO una completa representación de las galerías y de los artistas de la ciudad de Los Ángeles. Desde Raymond Pettibon a Mario Correa y desde West Hollywood a Beverly Hills, el pabellón 8 de Ifema nos traslada al ambiente artístico de esta atractiva urbe.

Lo mejor de la selección *Panorama Los Ángeles*, patrocinado por el Departamento de Cultura de la ciudad californiana, es ofrecer un conjunto equilibrado de las galerías del vasto conglomerado de condados que se unen hasta convertirse en esa rara "ciudad", con un diámetro de 70 kilómetros y en cuya área metropolitana habitan 18 millones de habitantes. Entre las 17 galerías se encuentran también las localizadas en la Bay Area –Santa Monica y Venice–. De manera que el esfuerzo ha sido considerable por parte de la comisaria Kris Kiramitsu y Christopher Miles, conocido crítico galardonado en 2005 por su comisariado de *Thing: New Sculp-*

ture from Los Angeles en el Hammer Museum dependiente de UCLA, universidad de la que ambos proceden.

Emergente y cool

Las galerías ACME y 1301 PE representan la elegante zona residencial de Wilshire; en contraste con The Happy Lion, Kathryn Brennan y China Art Objects Gallery, situadas en un viejo y desvencijado mercado chino desde el que se accede a una maravillosa vista de la ciudad, un atractivo añadido a la curiosidad por el fresco pero desigual arte emergente que se busca en estas pequeñas galerías. Sin que falte la perfecta *white cube* Regen Project próxima a Beverly Hills. Y en torno a West Hollywood, el barrio angelino más *cool*, algunas galerías ubicadas en La Ciénaga, esa calle increíble donde la excelencia artística se alterna con el diseño en todas sus gamas, desde el más innovador al gusto

kitsch y glamouroso de los establecimientos de decoración donde acuden las *celebrities* para amueblar sus mansiones en las colinas que rodean la metrópolis.

El *Panoramal: Los Ángeles* no podía ser exhaustivo y los visitantes de ARCO recogerán el aroma de una ciudad multirracial, en la que casi la mitad de la población es latina (aquí, representada en especial por la galería Redling Fine Art, con Mario Correa, la colorista Kate Costello, Laura Riboli y que trae también al vasco Ermea Mavericks Zabala, residente en L.A.). Pero no cabe menospreciar el 16% de la legendaria y muy influyente población asiática que hace que L.A. sea la ciudad estadounidense con los mejores museos y colecciones de arte oriental y una de las capitales del Pacífico. Quizás su rasgo más característico para explicar la compren-

ALLAN SEKULA:
RADIATION HAZARD,
2008 (CHRISTOPHER
GRIMES)

deoartistas como Bill Viola, sino también el pop estadounidense más conceptual: Ed Ruscha; la cuna del arte feminista más combativo, desde la

Womenhouse de Judy Chicago y Miriam Schapiro hasta Barbara Kruger y Andrea Fraser; la urbe atravesada por autopistas cuyos desniveles están adornados por muros chicanos, como el Gran Mural diseñado por Judy Baca de casi un kilómetro de longitud contando la conquista de los derechos en Estados Unidos; la ciudad de los proyectos de arte público y colaborativos: Suzanne Lacy; y uno de los centros más *punk* de occidente: con Tony Oursler, Paul McCarthy y Mike Kelley. Aunque ninguno de ellos están representados en este panorama angelino, calibrado en un tono menor y co-

■ **Lo mejor de esta selección es ofrecer un conjunto equilibrado de las galerías del vasto conglomerado que forma L. A.**

sión todavía insuficiente del protagonismo que ha tenido en las últimas décadas en la lectura convencional del arte contemporáneo al margen de la imposición del valor artístico desde el imperio mercantil neoyorquino.

Pues L.A. no es sólo Hollywood y Silicon Valley, por cuyas facilidades de producción atrajo (y sigue atrayendo) a vi-

ÍNIGO MANGLANO-OVALLE
12 de Enero - 20 de Febrero

PHILIPP FRÖHLICH
25 de Febrero - 31 de Marzo

ARCO 10
Stand 10c10 y SP15

GALERIA SOLEDAD LORENZO C/ Orfila 5. 28010. Madrid. Tel: 913082887

mercialmente, bastante conservador.

Historia del arte de hoy

Si el espectador se empeña en reconstruir la historia del arte contemporáneo producido en Los Ángeles, en primer lugar tendrá que acudir a la galería L.A. Louver, con obra de Edward y Nancy Kienholz. Pues Kienholz no sólo jugó un papel fundamental como galerista (expuso a Warhol a principios de los años 60 y por primera vez en L.A.). El influjo de sus rudas y populares instalaciones marcan una tendencia muy angelina, de cruda crítica social hasta McCarthy. En la misma galería, encontramos la obra de David Hockney, el creador del icono de las piscinas californianas. Para pasar después a la galería Margo Leavin, con obra de John Baldessari, el gran protagonista de ARCO 2010, después de recibir el gran premio de la Bienal de Venecia el pasado año tras cu-

■ No faltan los maestros contemporáneos, como los Kienholz, David Hockney, John Baldessari o Allan Sekula

brir los canales con pancartas que prometían “No haré más arte aburrido” –citando el vídeo que realizó en 1970, después de haber arrojado al fuego todos sus cuadros– y con la gran retrospectiva recién inaugurada en el MACBA, en Barcelona.

Este recorrido de maestros del arte contemporáneo bien puede continuar en la galería Rosamund Felsen, de la Bay Area, donde abunda la representación de profesores de los prestigiosos MFA, con piezas de Mary Kelly (MFA UCLA) y seguir en Christopher Grimmes, una galería fiel a la cita con ARCO en los últimos años, con obra de Allan Sekula (MFA CalArts): sin lugar a dudas, uno

de los más influyentes y resistentes entre los artistas críticos con el capitalismo tardío y aquí, otra de las estrellas de Los Ángeles en ARCO, aunque la feria internacional no sea el lugar más adecuado para acercarse a su obra; si bien, el interés en la adquisición de sus trabajos por parte de instituciones y coleccionistas, lo justifica. Y para terminar con los “profesores críticos”, desembocaremos en Regen Project, con fotografías de Catherine Opie (UCLA), obra de Raymond Pettibon, además de las pinturas de Lari Pittman y piezas de Lizz Larner, cuyas atractivas esculturas de cableados se suman a la intensa tradición de abstracción excéntrica que tanta relevancia viene cobrando últimamente.

Y hasta aquí la representación de artistas del *mainstream* en *Panorama: Los Ángeles*. Por tanto, más orientado hacia el futuro: la promoción de artistas jóvenes o menos conocidos; y hacia el supuesto mercado español, tal como puede estimarse desde el Pacífico. Entre el resto de los 59 artistas que agrupa el *Panorama*, para empezar con los más conocidos en nues-

LOS ÁNGELES DE JULIUS SHULMAN

SALA CANAL ISABEL II, MADRID

Exposición

DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Organizado por:

The Getty Research Institute

Case Study n°21, 1958. © J. Paul Getty Trust

A. HERNÁNDEZ: *LANDSCAPE...*, 2007 (C. GRIMES); A LA IZDA: D. SAMESHIMA: *S/T*, 2003 (PERES PROJECT)

tro país, encontramos piezas del cubano formado en Los Ángeles Jorge Pardo en la galería 1301 PE. Y también destacan las proyecciones de Jennifer Steinkamp y las pinturas de Laura Owens, que no decepcionarán, en ACME, galería que completa su oferta con cuadros del pintor *senior* Tomory Dodge (Denver, 1947), quien últimamente está recibiendo el

aprecio de la crítica especializada.

Y más pintura en la galería Cherry and Martin, con las composiciones del joven Matt Connors (Chicago, 1973). Figurativas y abstractas, de Allison Cortson (Santa Mónica, 1978), Bryan Wills (1970) y la candiense Monique van Genderen en la galería

The Happy Lion. Y de la argentina Analia Saban, el tejano Bart Exposito y el californiano Brad Ebberhard en Thomas Solomon Gallery. Además de los papeles de Edgard Arcenaux (Los Ángeles, 1972) en Susanne Vielmetter Los Angeles Project. La galería Peres Project, con sede también en Berlín, ha colado, sin embargo al estadounidense John Kleckner, residente

en la ciudad alemana, pero con dibujos intimistas y ácidos de gran interés.

Desde oriente

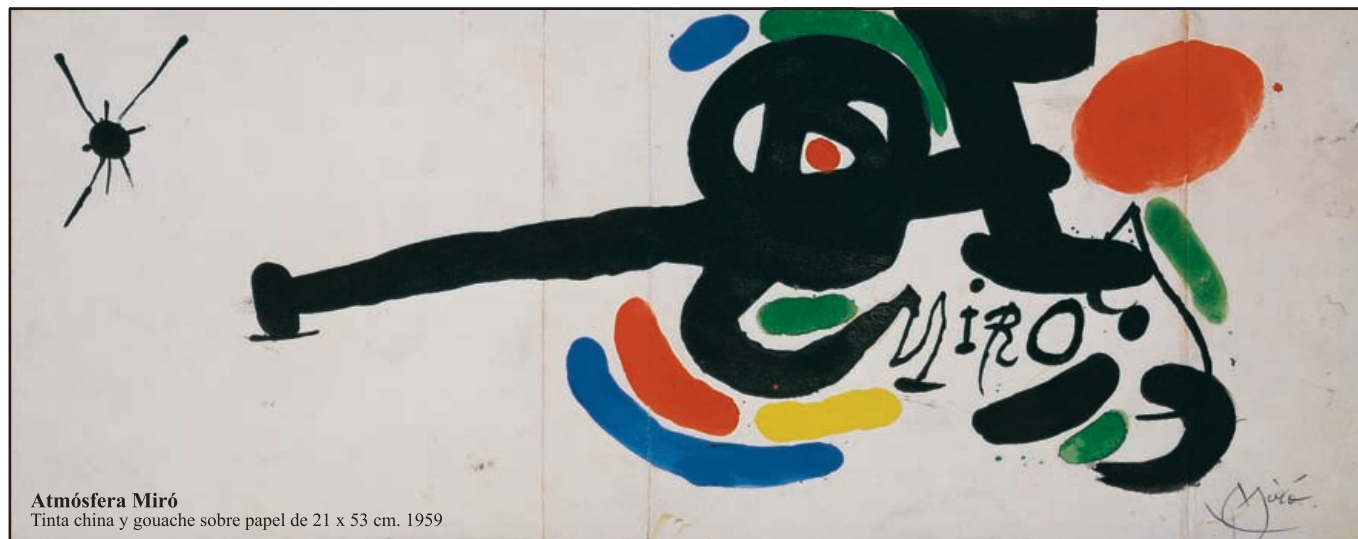
Para ver qué se está haciendo en Los Ángeles en escultura, conviene acercarse a China Art Objects Gallery, con piezas de Andy Ouchi (Palo Alto, 1974) y, en especial, las carpinterías de Eric Wesley (Los Ángeles, 1973). Y en Shoshana Wayne Gallery, detenerse en las obras de la china, formada en Call Arts, Shirley Tse (1968), premiada en 2009 con el Individual Award Fellowship de la Ciudad de los Ángeles (COLA), junto a las esferas del artista californiano y aficionado a la astronomía Rus-

■ **Es más que probable que en la retina del visitante de ARCO quede una impresión colorista, algo comercial y kitsch**

sell Crotty (1956) y las últimas instalaciones de Charles Long.

Sin embargo, es más que probable que en la retina del visitante del *Panorama: L.A.* quede una impresión colorista, algo comercial y *kitsch*, y de exotismo reafirmado: con las pinturas de dragones combinadas con estilizados esloganes de *graffities* de Gajin Fujita en L.A. Louver, por ejemplo; las infantiles versiones cómic de paisajes orientales de Pearl C. Hsiung (Taiwán, 1973) en Steve Turner Contemporary; pero también, por las piezas más sobrias de la india formada en el MFA de la Universidad de California Sandeep Mukherjee, en Kathryn Brennan. Megalópolis precursora de la globalidad, la escena artística de Los Ángeles (al igual que el núcleo del progresismo judío en la industria hollywoodiense) se jacta de aglutinar la defensa de las minorías entre las diferencias.

ROCÍO DE LA VILLA

Atmósfera Miró
Tinta china y gouache sobre papel de 21 x 53 cm. 1959

ANTONIO de SUÑER
GALERÍA

Joan Miró : Homenaje a Joan Prats

FEBRERO / MARZO / ABRIL 2010

C/ Barquillo 43, 28004 · Madrid Telf.: 91 319 16 71 · Fax.: 91 319 22 27 email: info@galeriadesuner.com

L.A. (siempre quisimos ser)

El universo creativo de Los Ángeles se instala en Madrid más allá de su representación en ARCO. Varios centros y museos de la capital ofrecen estos días un recorrido por una de las ciudades más emblemáticas del mundo, cuna de la provocación.

Sin remedio. Así debía ser. Una programación fuera de ARCO dedicada a Los Ángeles debía tener escala y variedad que recordaran a la ciudad que se extiende a borbotones, centro de la megalópolis que llega a los 18 millones, icono del no lugar, del mundo concentrado, de la vida y la existencia. La existencia al límite, tal y como la entiende David Lynch, el artista que ha propuesto la mirada más

lúcida a esa trastienda o parking del sueño americano que también incluye L.A. Un Lynch cuya suma fílmica se exhibe en la Filmoteca del cine Doré.

Un menú de degustación que puede empezarse por el despliegue de una magnífica exposición como la que protagoniza en el Canal de Isabel II, Julius Shulman (1910-2009, angelino desde los diez años), fotógrafo consagrado a la arquitec-

tura moderna, que hizo de la capital californiana su centro.

Paralela a esta muestra, en Alcalá 31, discurre la dedicada a "los libros" de Ed Ruscha, artista implantado en Los Ángeles y conocido sobre todo por sus pinturas y dibujos en torno a las palabras y letras (una de las facetas de estos "libros") pero también excelente fotógrafo. De él pueden verse sus pequeñas autopublicaciones de los 60 y 70, auténticas obras de arte de contabilidad de lo real.

De modo más alejado, pero asimismo importante, destaca la individual dedicada al mexicano afincado en L.A, Mario García Torres (Monclova, 1975). En el sótano del museo Reina Sofía,

dos espacios con sendas instalaciones en torno a una ficción basada en lo documental, donde el artista busca en el terreno de la invención el Hotel One de Kabul y su relación con el artista conceptual italiano Alighiero Boetti.

Un mexicano en Los Ángeles. Nada extraño. Casi la mitad de la población es de origen hispano y habla español. Sobre

Museo Nacional de Artes Decorativas
Montalbán, 12. Madrid

Exposición hasta junio de 2010

fascinados POR OBTENERE

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS

INSPIRACIONES
MARIANO FORTVNY Y MADRAZO

Museo del Traje. CIPE.
Alda. Juan de Herrera, 2. Madrid
Exposición hasta el 27 de junio

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA

eu 2010.es

SHULMAN: APARTAMENTOS MACKEY, 1939. A LA IZDA., FOTOGRAFÍA DE FALLEN FRUIT, 2010

■ Programa excitante no tanto por su oferta sino porque logra expresar la complejidad, no sólo artística, del modelo de ciudad más copiado del globo

esa base asienta el Instituto Cervantes su colectiva *LA Invisible City*, en la que 9 artistas mayormente chicanos y el barcelonés emigrado Adrià Julià (1974) con quince piezas concebidas *ex profeso*, plantean una mirada po-

limorfa a través del graffiti, collage, documental, fotografía o escritura hacia el actual imaginario de su laberinto.

Como nudos y nudos de autopistas, calles y rincones del arte, la acción *Fruta urbana* del

colectivo Fallen Fruit de artistas ecologistas en Intermediae; la muestra de performance del colectivo My Barbarian y la instalación de Doug Aitken en Matadero; el taller de pantallas de LED *Open Up*, en Medialab; la colectiva de fotografía de La Arquería (Ministerio de Vivienda) o, en el Estaban Vicente de Segovia, la exposición del artista, filósofo y escritor Robert

Irwin, emblema del *Color Field Painting*.

Y, en torno a la meca del cine, claro, el audiovisual. Un despliegue de piezas sueltas y ciclos en que se evitan las concordancias con la visión de Hollywood. Amén de Lynch, tomen nota: el destacado vídeo *Civilización* de Marco Brambilla en Alcalá, 31; el ciclo de cine *Los Ángeles Confidencial* comisariado por Thom Anderson en La Casa Encendida o, en el MNCARS, la selección de vídeos de la Fundación Getty junto al ciclo de cine de Kenneth Anger y la muestra de cine de Los Ángeles.

Programa excitante no tanto por su abundante oferta sino porque puede lograr expresar la complejidad no sólo artística sino geográfica, arquitectónica, política, sociológica, lingüística y urbanística de esa polis cuyo modelo quizá no sea el más benigno pero sí el más copiado del globo.

ABEL H. POZUELO

JUST MAD

CONTEMPORARY ART FAIR

18-21 FEB. 2010

18 FEB. (SÓLO PROFESIONALES)
19-20 FEB. (15-22H) & 21 FEB. (14-19H)

CASA DEL RELOJ / NAVE DE TERNERAS
JUNTA DISTRITO ARGANZUELA
PASEO DE LA CHOPERA, 10
METRO LEGAZPI

MADRID DISTRITO ARGANZUELA

Son en total 77 las galerías españolas que este año acuden a ARCO, la mayoría en las secciones del *Programa general* y *ARCO 40*, donde los jóvenes valores se abren paso. Recorremos aquí los stands más apetecibles, donde triunfan la fotografía y el dibujo.

Empiezo recordando algunas obviedades. Si usted pertenece a la inmensa mayoría de visitantes que ni colecciona ni compra para nadie, le resultará duro visitar los stands con el simple propósito de tomarle el pulso a la actualidad artística –si es que eso es posible– pues, lógicamente, ni los espacios ni el montaje están diseñados para ello. Los galeristas, como es natural, están en la feria para vender. Aún así, vemos algunos stands

Propuestas para seducir (y vender)

montados con criterios más “museísticos” –menos obras, menos artistas, distancias adecuadas– en los que es posible abstraerse por un momento de la tensión del día de mercado. Para el visitante medio, los stands más “amigables” son los *Solo Projects*, intervenidos por un único artista, y los del programa *ARCO 40*, en los que se presenta un máximo de tres artistas. El *Programa general* es el del mareo supino. En El Cultural preparamos este número especial con antelación, por lo que me es imposible transmitirles impresiones reales, pero a juzgar por la información que nos proporcionan las galerías cabe aventurar

que este año, a pesar de que se va reduciendo poco a poco el número de stands, la oferta va a ser especialmente apabullante. Las circunstancias económicas invitan a tener expuesto un poco de todo para no dejar escapar ninguna posibilidad de venta, y las galerías españolas acuden con una media de entre diez y quince artistas. En algunas, son todos o casi todos con los que trabajan. Sin posibilidad de referirme a artistas o a argumentos, y ante la dificultad de hacer un elenco de piezas concretas, sólo me queda recomendar a quien quiera aceptar recomendaciones que preste toda su atención a las galerías y a los artistas españoles. No crean que

encontrarán mejor material en las galerías foráneas. Las de aquí trabajan con artistas extranjeros de alto nivel y defienden, en la medida de lo posible y cada una con su nivel de profesionalidad y éxito, la obra de nuestros artistas.

Novedades en 40 metros

La feria se ocupa por definición de las novedades y hay que traer a Madrid género reciente. Las que tienen esa premisa como obligación son las galerías participantes en el programa *ARCO 40*. En ese número de metros cuadrados pueden instalar obras, como decía, de sólo tres artistas y con una antigüedad máxima de tres años. Parece que el comité de selección de ARCO, que tanto ha

CARLOS AIRES: *I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN (BY DINAH WASHINGTON)*, 2009 (SANDUNGA)

dado que hablar a cuenta de las injerencias políticas sufridas, considera esta sección de la feria como el tablero en el que es más fácil mover fichas. Cuento este año trece galerías españolas que no fueron incluidas en la anterior edición de la feria y, de ellas, diez están en *ARCO 40*. Igualmente, de las once que sí estaban el año pasado pero no han sido admitidas éste o han decidido no acudir –es sorprendente en particular la retirada de Luis Adelantado y Salvador Díaz–, seis estaban en *ARCO 40*. No voy a mencionar las excluidas, que bastante perjudicadas salen ya, pero sí las que entran: Alfredo Viñas, ATM, Benveniste, Cayón, Del Sol, Evelyn Bottella, Factoría Compostela, Formato Cómodo, JM, Michel Soskine, MS, Nieves Fernández y Raiña Lupa.

Parece que ésta es una opción que gusta a las galerías no sólo jóvenes sino con recursos económicos menores. Frente a los 19.099 euros que cuesta el stand mínimo de 65 metros cuadrados en el programa general –incluido el IVA y la inserción obligatoria en el catálogo–, o a los 28.462 que costaría el de 100 metros, el de *ARCO 40* paga un

ISAE HIKENAGA: *A DISTANCIA N° 2, 2009*
(FORMATO CÓMODO)

■ La feria se ocupa por definición de las novedades y hay que traer género reciente. Las que tienen esa premisa como obligación son las de *ARCO 40*

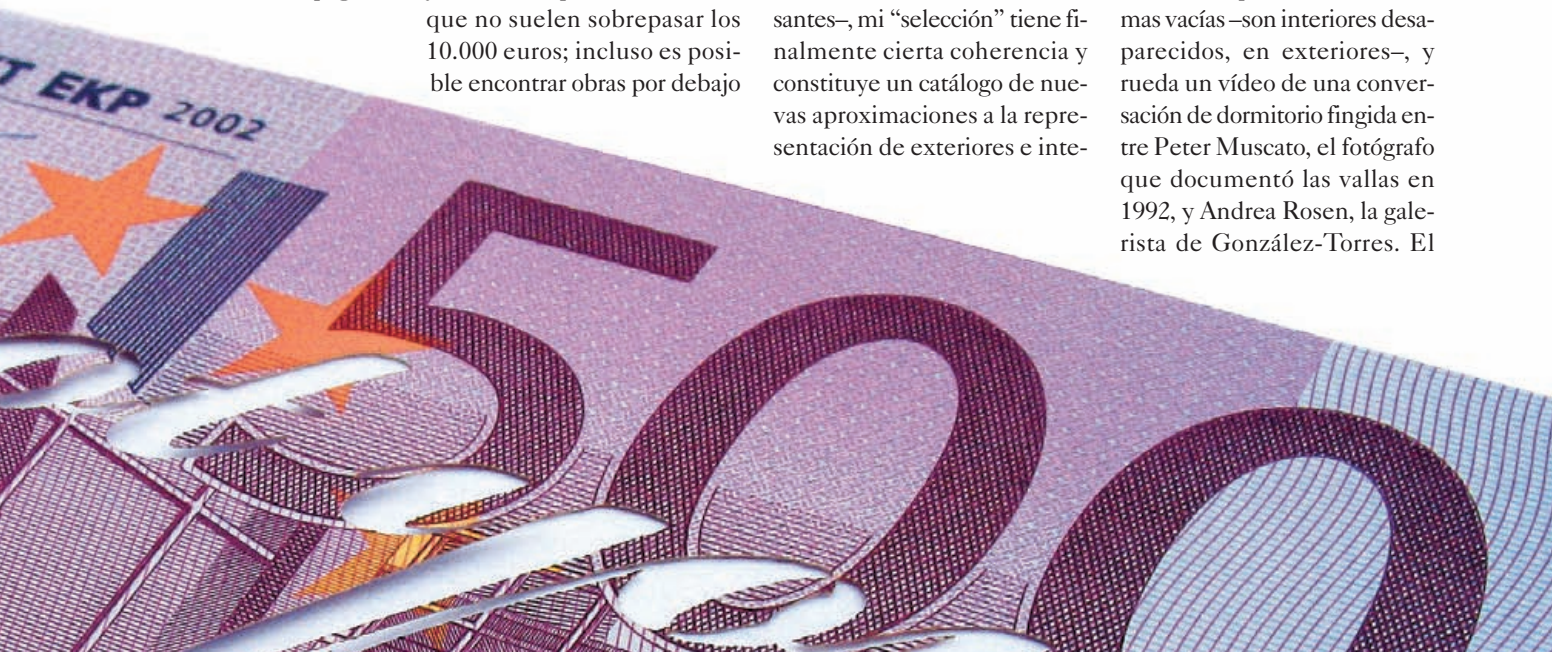
fijo de 12.412 euros. El espacio en *Solo Projects*, de 30 metros, implica “sólo” 6.955 euros de inversión. Las galerías españolas que participan en *ARCO 40* acuden muy mayoritariamente con artistas españoles más o menos jóvenes. Con precios razonables que no suelen sobrepasar los 10.000 euros; incluso es posible encontrar obras por debajo

de los 600. Aquí sí es posible detenerse en algunas de las propuestas.

La fuerza de la naturaleza

Es curioso que, sin haberlo pretendido –ya que sólo quería señalar los artistas más interesantes–, mi “selección” tiene finalmente cierta coherencia y constituye un catálogo de nuevas aproximaciones a la representación de exteriores e inte-

riores. ATM Contemporary, heredera de la histórica Altamira, viene de Gijón con Ixone Sádaba, que ha mejorado al excluir sus habituales figuras clonadas y al centrarse en la preciosista construcción de tormentosos escenarios exteriores. El título de la serie *Leviathan* alude a las fuerzas de la naturaleza, que toman aquí forma de tornado; la artista muestra los momentos previos, de la amenaza, y los resultados de la devastación. En Bancelos (Vigo) sobresale la fotografía secuencial de Íñigo Royo, quien consigue con la serie *Reportaje. 72 fotografías de una breve lluvia durante una noche de verano* una despojada evocación de otro fenómeno meteorológico, mucho menos dramático. Del Sol –vaya, más cosas del tiempo– (Santander), que se estrena en la feria, presenta dos estupendos proyectos de Raúl Gómez Valverde. Uno de ellos reelabora el realizado por Félix González-Torres para el MoMA (*Untitled*) 1991. Fotografía en Nueva York las localizaciones originales donde se expusieron las 24 vallas publicitarias con camas vacías –son interiores desaparecidos, en exteriores–, y rueda un vídeo de una conversación de dormitorio fingida entre Peter Muscato, el fotógrafo que documentó las vallas en 1992, y Andrea Rosen, la galerista de González-Torres. El

otro, *To look and to look*, retrata en distintas estaciones y condiciones atmosféricas, de forma sistemática, algunos rincones de Regent's Park en Londres, a partir de las que elabora discos cromáticos capaces de transmitir esas diferencias climáticas. Pero en la modalidad de representación del paisaje, quien se lleva la palma es Carlos Irijalba, en Juan Silió (Santander), que continúa explorando las fronteras entre naturaleza y arte; ahora presenta su proyecto *Unwilling spectator*, por el que crea, en el seno de un bosque entre autopistas, en Pekín, otro pequeño bosque de bonsáis que documenta fotográficamente con el fin de reflejar las desproporciones físicas y los distanciamientos en la experiencia temporal que este escenario propicia. El paso al arte total lo da Michael Najjar con sus cumbres digitales.

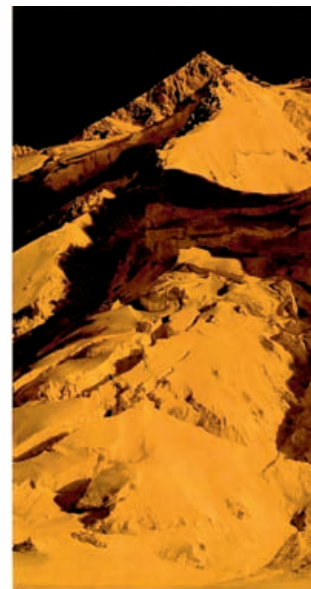
Parques nocturnos

En relación con la obra de Irijalba, el lema elegido por Sandunga (Granada) para su stand es "Árboles que dejan ver el bosque". En él despunta el excelente procesamiento pictórico de las formas naturales, a la vez sensual y cerebral, que hace Jesús Zurita y la serie *Cruising Parks*, de Carlos Aires: largas exposiciones fotográficas de parques que esconden secretos nocturnos (tenemos otra visión de los parques en Casado Santapau, con Svetlana Heger y sus esculturas animalarias; y más animalitos, menos pacíficos, en los *collages* de Troels Carlsen en Valle Ortí, Valencia). Aires muestra también nuevas obras de la serie *Love is in the Air*; vinilos (*Es Pain edition*) y billetes (*Crisis edition*) recortados.

Es muy bueno el trabajo de

No crean que encontrarán mejor material en las galerías foráneas, las de aquí trabajan con artistas de alto nivel

Paula Rubio Infante, *Plombenia*, en Formato Cómodo (Madrid), sobre la mina de Cerro de Pasco en Perú —otra cumbre—. Son tres fotografías tomadas allí que se han encerrado en unas fundas de plomo que cancelan la posibilidad de su contemplación, haciéndose eco de la invisibilidad de los habitantes de aquel lugar. Al tiempo, la artista adopta la técnica dibujística de los naturalistas para hacer una evocación del suelo a través de uno de sus elementos más abundantes: los excrementos de cabra. Por su parte, Hisae Ikenaga aporta su interpretación del interior doméstico como algo profundamente retorcido a través de sus muebles imposibles. Algo pare-

cido hace Iván Pérez en el stand de JM (Málaga), utilizando mobiliario escolar para cuestionar los valores y las perspectivas de la educación. Y en esa línea de "construcción con metamorfosis" de lo cotidiano trabaja Alexander Arrechea, en Casado Santapau (Madrid), que al parecer traerá, en esta ocasión, los estupendos dibujos que realiza.

(Buenos dibujos también los de Jorge Pineda en Raquel Ponce y de Danica Phelps en Nieves Fernández).

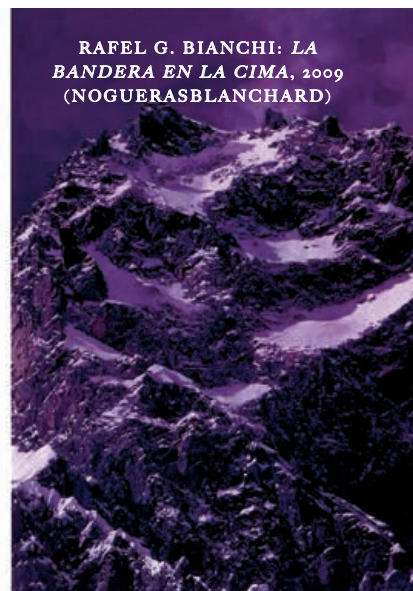
Exteriores de cine

Exterior e interior componen la clasificación básica de la escenografía. Francesc Torres presenta en Raiña Lupa (Barcelona) un magnífico trabajo sobre unos exteriores cinematográficos: el pueblo de Belchite, arrasado durante la Guerra Civil y jamás reconstruido, convertido en escenario *ready made* por Terry Gilliam para la película *Las aventuras del barón Munchausen...* En palabras del artista, "el pueblo parecía un cadáver maquillado y vestido de payaso". Por otra parte, en MS Galería (Madrid) Javier Núñez Gasco combina en *Público incondicional* performance y fotografía haciendo que, en el interior de un teatro real, el foco de atención se traslade desde el escenario a los palcos, donde, en una interrupción de la función, su madre, de pie, aparece como protagonista. Patricia Gómez y Mª Jesús González, también en Raiña Lupa, le "arrancan la piel" a otro "escenario interior"

Marlborough
ARCO 2010
STAND 8F09

Galería Marlborough
11 FEBRERO - 20 MARZO
ALEJANDRO CORUJEIRA

ORFILA, 5 - 28010 MADRID
+34 91 319 1414
GALERIAMARLBOROUGH.COM

RAFEL G. BIANCHI: LA BANDERA EN LA CIMA, 2009 (NOGUERASBLANCHARD)

—esta vez de la crueldad—, una cárcel abandonada. Es un complejo proyecto que se compone de intervenciones *in situ*, trasladado a la galería de las huellas de

las paredes y documentación fotográfica.

Y cierro en Art Nueve (Murcia) con una síntesis del argumento que sin quererlo se ha

manifestado: las fotografías modificadas de Pablo Genovés, que ha alcanzado una gran maestría en sus evocadoras fusiones de interiores y paisajes,

poderosas y oníricas, partiendo de antiguas postales de las que se han borrado las figuras.

ELENA VOZMEDIANO

Hasta el 17 de mayo del 2010

Thomas Schütte

Retrospección

www.museoreinasofia.es

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Horario

De lunes a sábado de 10.00 a 21.00 h.

Domingo de 10.00 a 14.30 h.

Martes cerrado

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

LIAM O'CALLAGHAN: *DESIGNS FOR PUBLIC MONUMENT...* (RUBICON GALLERY, DUBLÍN)

Menos y más jóvenes

Es en la selección de las galerías extranjeras donde realmente se ha notado la crisis. Son 141 los stands, 23 menos que en 2009, los que llegan de fuera. En este panorama, la sección de *ARCO 40*, adquiere el protagonismo con jóvenes galerías que participan por primera vez en la feria aportando aire fresco.

¿Es rentable ARCO (o cualquier feria internacional) para una galería extranjera? Piensen en los gastos más allá del coste del stand (que en ARCO es considerablemente alto). Vuelos, transportes internacionales, noches de hotel, cenas, copas, taxis... Eso no hay cuerpo que lo aguante. Y más con la que está cayendo en el panorama del mercado del arte, donde cerrar una venta se ha convertido en una extraordinaria eventualidad. El que es buen galerista sabe que hay que estar en el lugar donde ocurre la acción y si las ventas se resisten hay que abrir nuevos frentes. Hay mucho trabajo detrás del mero hecho de vender obras de arte, y más para una galería extranjera que quiere echar raíces en España. Hay posibilidades de negociar trueques de artistas con galerías y así introducir a tus artistas en los mercados locales (a la vista están los sistemas de intercambio en

Feria DEARTE Contemporáneo

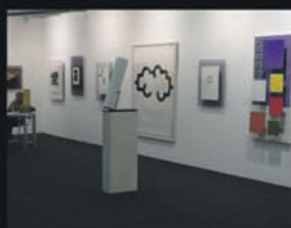
18 - 22 de febrero

Palacio de Congresos de Madrid

Paseo de la Castellana, 99

IX FERIA

DEARTE

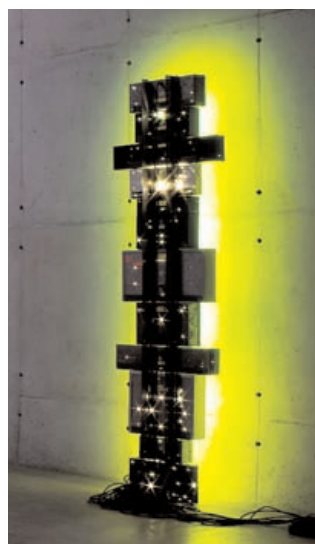

no pocas galerías españolas), de mostrar sus trabajos a los críticos y comisarios, etc. Hay, efectivamente, una labor muy ardua que no siempre es visible en el trabajo de un galerista (o, al menos, en el del buen galerista).

Artistas "elegidos"

Aunque los hay muy astutos. Saben muy bien al contexto al que acuden y saben qué obras y qué artistas llevar. Muchos son buenos estrategas, juegan sabiendo cómo se van desarrollando las temporadas y montan sus stands en función de los artistas que son objeto de grandes retrospectivas o triunfan en las grandes citas. Otros, sacan trabajos de artistas recientemente fallecidos. Saben quiénes dirigen las instituciones, el carácter de sus colecciones... Por poner un ejemplo: la galería Anthony Reynolds, una de las más importantes del Reino Unido, venía con obras de la recientemente fallecida Nancy

Spero. Como buen conocedor de la escena, sabe que en el Reina Sofía gusta mucho Spero (todavía se escuchan los ecos de su extraordinaria exposición en 2008) y vienen con las expectativas bien altas. Desconocemos si sabían que el MNCARS ha recortado su presupuesto para esta edición de la feria y que, por lo tanto, una posible compra por parte de la institución española era más difícil que en otras ediciones. Y cuando desde esta revista nos dirigimos a la galería para obtener más información sobre sus artistas nos sorprende la noticia de que Anthony Reynolds ha decidido cancelar su participación en la feria de este año. Una pena pues, además de Spero, tiene en su nómina excelentes artistas como Richard Billingham, Mark Wallinger o Emily Jacir. Eso sí, no hay que olvidar que cuando la botella está medio llena la probabilidad de vender *speros* o similares es razonablemente alta.

D. BATCHELOR: *THE BACKLIGHTS*, 2008
(LEME, SÃO PAULO)

Y, que con la venta de una sola pieza de este calibre, se "hace" la feria, esto es, se cubren gastos, se gana un buen dinero y, por supuesto, sitúas a tu artista en una colección, que, en definitiva, es de lo que se trata.

Pero este año, tememos que la botella está medio vacía.

Como la de Reynolds, son significativas las bajas en esta edición de 2010, las que llegan no son mejores y el tono es monótono en la sección de galerías extranjeras. Hay una clamorosa ausencia de galerías procedentes de Portugal, país que tradicionalmente ha participado con un buen puñado de interesantes galerías con un nivel más que notable. En el *Programa General* sólo están Carlos Carvalho, Mario Sequeira y Filomena Soares. Cristina Guerra, un clásico de la feria, que además está en el comité de selección, únicamente acude con un artista a los *Solo Projects*. La presencia de galerías alemanas sigue siendo alta y se mantienen algunas importantes como la berlinesa Thomas Schulte o Barbel Grässlin aunque ya no están pesos pesados como Carlier Gebauer o Arndt & Partner, y sigue sin estar Vera Munro, otro clásico del antiguo pasillo central.

En su lugar han entrado otras

LA GUIA Nº1 DE MADRID!

www.guiadegalerias.com

MUSEOS
FUNDACIONES
GALERIAS
C. CULTURALES
ANTICUARIOS
SUBASTAS

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL
ARTE EN MADRID EN UNA SOLA GUÍA

C/Monte Esquinza, 8 28010 Madrid Tel: 91 702 64 20 info@guiadegalerias.com

AHORA TAMBIEN EN QUIOSCOS Y EN LA CADENA VIPS

como DNA o Caprice Horn, esta última con artistas españoles como Democracia, Bernardí Roig, Danie Canogar o Carmen Calvo. De las suizas se mantienen las tres participantes del año pasado, incluida Mai 36, una de las más poderosas del panorama internacional, con mucha voz en el comité de la feria de Basilea. Es gente con quien conviene llevarse bien (aunque visto el caso que hacen en la feria suiza a las galerías españolas que no sean las cinco de siempre uno se puede ahorrar el esfuerzo). Entre las austriacas destaca la ausencia de Krinzingger pero se mantiene el resto, con Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Grita Insam y Georg Kargl a la cabeza.

Desde América

No fallan galerías norteamericanas ya habituales, como la neoyorquina Alexander and Bonin y Christopher Grimes (Los Ángeles), ambos miembros del

comité, pero es necesario un esfuerzo para embaucar a más galerías relevantes de Estados Unidos y también de México, país invitado en 2005 y del que no encontramos ningún stand en esta edición. Desde Suramérica, repiten la limeña Lucía de la Puente y Leme, de São Paulo, y entra en el *Programa general*, tras un año en ARCO 40, la bogotana Casa Riegner, que este 2010 estará en Basilea.

Es en ARCO 40 donde se verán las verdaderas novedades de la feria. Mucho se ha hablado sobre esta sección, que limita el espacio expositivo a 40 m² y a tres artistas, aunque son muchas las galerías que participan por vez primera, apenas resultan familiares a oídos de los profesionales y son absolutamente desconocidas para el gran público. ARCO 40 ha abierto

■ **ARCO 40 ha abierto oportunidades para galerías nuevas en feria lo cual siempre implica un riesgo. Es en esta sección donde se ven las verdaderas novedades**

JACK STRANGE: *LECTURE ON LIFE INSIDE A HUMAN CELL*, 2010 (M. LÓPEZ, BERLÍN)

nuevas oportunidades para galerías que nunca han estado en la feria, lo cual siempre implica un riesgo. Con una exposición de tres artistas difícilmente se pueden ver con claridad las grietas de una galería, pero resulta decepcionante que algunas ga-

lerías extranjeras aquí presentes ni siquiera logran entrar en ferias de sus propios países mientras otras españolas que juegan un papel importante en sus contextos geográficos se han quedado fuera. Entre las extranjeras de ARCO 40 que no deben perderse está Maribel López, la italiana Prometeo, la irlandesa Rubicon o Annet Gelink desde Amster-

dam, que incomprensiblemente no está en la feria grande. La neoyorquina Bitforms, centrada en las nuevas tecnologías, puede ser también una parada interesante.

JAVIER HONTORIA

Star
GALERÍA DE ARTE

Tabla XII, 110x100 cm, técnica mixta sobre tabla

El Sueño, 120x100 cm, técnica mixta sobre tabla

SMOLINA
Tobías

Ana Gómez

del 20 de Febrero al 31 de Marzo de 2010

C/ Jorge Juan, 41
Tel.: 91 435 18 72
www.stargaleriadearte.com

GALERIA DE ARTE
MADA PRIMAVESI

Serge Mendjisky - Zhuang Hong Yi - Frank Jensen - Mersad Berber - Liane Katsuki
Roberto Alberto - Carlos Díaz - Carlos Saura - Maurizio Lanzillotta - Mariela Garibay
Carlos Meijide - M^o Luisa de Mendoza - Susana G. Bravo - Jaume Arisa - Carlos Vega - Jon Landa

Claudio Coello, 22 28001 Madrid T: 91 431 81 89 - 687 59 80 60
www.galeriamadaprimavesi.com galeriamadaprimavesi@yahoo.es

Guggenheim BILBAO

www.guggenheim-bilbao.es

2010 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

Selecciones de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao
16 de febrero, 2010–2011

Haunted:
fotografía-video-performance contemporáneo
9 de noviembre, 2010–marzo, 2011

Robert Rauschenberg: Gluts
13 de febrero–12 de septiembre, 2010

Anish Kapoor
16 de marzo–12 de octubre, 2010

Henri Rousseau
25 de mayo–12 de septiembre, 2010

La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum
8 de octubre, 2010–febrero, 2011

Salvador Dalí

Vik Muniz

Antoni Tàpies

Manolo Valdés

Carlos Cruz Diez

Frank Stella

Subasta 175

Arte Moderno y Contemporáneo

Consulte el catálogo en línea en:

www.odalys.com

CASA DE SUBASTAS
ODALYS

Casa de Subastas Odalys, S.L.
Calle de La Academia, 8, 4to. D, derecha 28014,
Madrid, España.
Telf. (+34) 913896809
(+34) 911875941
Fax. (+34) 911413228
madrid@odalys.com
info@odalys.es

23 de febrero de 2010, 7:00 p.m. Exposición: 19 al 23 de febrero de 2010 Lugar: Hotel Westin Palace, Plaza de Las Cortes, Madrid Horario: 12 m. a 8:00 p.m.

AR
CO
ma
drid.

ARTE STAND DE EL MUNDO

Ángel Marcos,

Exclusión y sueños rotos definen el proyecto que presenta Ángel Marcos en el stand de El Mundo. Una mirada crítica que habla de memoria e identidad.

Dos motivos fundamentales recorren el extenso trabajo fotográfico de Ángel Marcos (Valladolid, 1955), el paisaje, tanto urbano como natural, aunque con mayor insistencia en el primero, y las personas; y ambos temas son abordados con tanta carga poética como visión social. Desde esta toma de posición civil ha abordado su intervención en el stand de El Mundo, en la que prolonga la que realizó en 2007 en la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias, titulada como ésta, *La mar negra*. Una serie que trataba de la inmigración africana a las islas, y que escenificó en una colección de retratos de senegaleses realizados tanto en el Puerto de los Cristianos, de Santa Cruz de Tenerife, donde desembarcan las pateras, como en Saint Louis, la capital de Senegal.

Ahora, trece luminosos retratos de una serena belleza y de dramática intensidad rodean una mesa sobre cuya superficie aparecen fotografiados los restos de un banquete al que todo hace suponer que, o no han sido invitados o, sí lo han hecho, no han podido disfrutar de él dado su falsedad y su imposible acceso. La distancia entre

el simulacro y la veracidad que proyectan esos seres que habitan entre nosotros, o bien quieren hacerlo, resulta especialmente insultante en la apacible impassibilidad que fuerza la fotografía.

Hay que decir que Ángel Marcos no es un artista temprano, sino que descubrió sus posibilidades tras una brillante carrera de fotógrafo profesional, lo que avala su pulcritud técnica, el extraordinario acabado y la notable factura de sus obras. Sus primeras series, de finales de los noventa, *Los Bienaventurados*, *Obras póstumas* o *La Chute* estaban protagonizadas por personas de distintas extracciones sociales quienes, con sus diferencias, constituyen un fresco de escenificaciones que representan una realidad tan artificiosa como yerma y devastada.

La entrada en el siglo abrió un frente de trabajo sustentado en los viajes y en la visión que el artista podía ofrecer de ciertas realidades que aparecían ante sus ojos y que componían un fresco de diferentes con-

desde Senegal

DE LA SERIE LA MAR
NEGRA, 2007-2010

ha trabajado en varias ocasiones, y del que traza un retrato tan cálido como devastador al dirigirse a los arrabales o al recoger los edificios amenazados por la ruina. Ya sea en los descampados o en las calles desiertas, reconocemos en vallas o muros los rostros del Ché Guevara y otros símbolos revolucionarios que ocupan el lugar de la publicidad comercial neoyorquina. Otros sueños, otros deseos, que muestran su vacua cáscara propagandística.

Y tercero: China, de la que ha visitado Hong Kong, Pekín y Shangai en 2007 y recogido la brutal expansión de las ciudades, que se ha llevado por delante barrios antiguos enteros, ha transformado la existencia de millones de personas y ha puesto en peligro la conservación de modos tradicionales de vida que, como la subjetividad, son arrasados por el colectivismo capitalista del régimen.

En estas fotografías de *La mar negra*, una vez más la distancia entre el deseo, el sueño y la realidad resulta insalvable para los actores de un drama que, en este caso, a diferencia del consumismo norteamericano, de los anhelos revolucionarios o de la ambición china, es ajeno a sus protagonistas, a los que únicamente resta el empuje de la supervivencia. Algo hay también de religioso o de invocación en el número de comensales que, siendo trece, no tienen sin embargo un dios que los bendiga.

cepciones de lo social y lo político. Primero fue Nueva York, y la serie *Alrededor del sueño*, de 2001, en la que Marcos contempla la isla de Manhattan desde sus alrededores—una carretera comarcal, un apeadero de ferrocarril, las cercanías de un atracadero—, a la vez que inserta, como si fuese un collage, imágenes publicitarias que

■ **Trece luminosos retratos de serena belleza y dramática intensidad aluden a la distancia entre deseo y realidad**

hacen aún más presente la ciudad y su reclamo permanente de deseos incumplidos. En 2008, realizaría una segunda serie americana, *Un coup de dés*, hecha en Las Vegas que, a pesar de su guiño a Mallarmé, no trata tanto de abolir o no el azar como de considerar el trágico final de las ilusiones vacías.

El segundo destino, en 2004, fue Cuba, país en el que

MARIANO NAVARRO

EXPOSICIONES

museos de madrid

ENTRADA GRATUITA

ENERO - ABRIL 2010

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

c/ Conde Duque, 9-11

Dau al Set

Del 4 de febrero al 28 de marzo

Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl

Del 19 de febrero al 18 de abril

MUSEO DE LOS ORÍGENES

Plaza de San Andrés, 2

Orígenes de Madrid

Hasta julio

PLANETARIO DE MADRID

www.planetmad.es

Exposiciones, proyecciones y cursos

Consultar página web

MUSEO DE LA CIUDAD

Evolución de Madrid a través de sus infraestructuras

c/ Príncipe de Vergara, 140

MUSEO DE LA HISTORIA

(Cerrado al público por remodelación)

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

Frescos de Goya

Glorieta de San Antonio de la Florida, 5

TEMPLO DE DEBOD

Egipto en España

Paseo del Pintor Rosales, 0

ARTE PÚBLICO

17 esculturas abstractas de artistas españoles

Paseo de la Castellana, 41

ANDÉN 0

Centro de interpretación de Metro en 2 sedes: Estación de Chamberí · Nave de Motores

esmadrid.com/museosdemadrid
010 Líneamadrid

Colaboran
EL CULTURAL
IIISTORIA

MADRID

Lleva años participando en la feria, y hoy Alicia Framis (Barcelona, 1967) recorre ARCO con nostalgia y gratitud, como quien recuerda las reu-

niones familiares. Ella es este año la encargada de ofrecernos *la mirada del artista*. Sus obras las encontramos en el stand de Barbara Gross de Múnich.

ARCO es para mí como andar por casa. Todo artista pertenece a una comunidad, igual que a una familia, con todos sus defectos y sus virtudes. La odies o no, perteneces a ella y lo mejor que se puede hacer es aceptarla.

Cada vez que llego a Ifema, aunque antes ARCO estaba en otro sitio, todas mis emociones se ponen en marcha: miro a la derecha y un ex novio, miro a la izquierda y mi ex galerista... Me gustaría desaparecer, pero no tengo más remedio que aceptar que lo mío con la feria es una historia familiar, con incidencias y sorpresas, que me ha hecho ser lo que soy hoy. Para empezar, fue la excusa perfecta para salir de mi pueblo, y digo "mi pueblo" porque en mi adolescencia hacía día tras día el mismo recorrido: iba a la facultad, volvía a casa, comía y me iba a la academia de pintura.

A los 18 años,irme en el autobús, de noche, con mi *cassette* a pilas, era una aventura peligrosa. A las cinco de la mañana, todavía de noche, llegábamos a la capital y

hacía mucho frío. Este primer viaje *iniciático* me ayudó a emprender otros viajes más largos en mi vida: París, Ámsterdam, Nueva York, Yokohama... Aprendí a fuerza de bocadillos de calamar, dándome cuenta de que si quieres ver buenas obras de arte te tienes que desplazar. No podía esperar a que la calle Petrixol de Barcelona se modernizase para poder ver buenos trabajos. Así que estos viajes a ARCO me impulsaron hacia otras fronteras artísticas, tanto físicas como intelectuales.

Por otro lado, cuando iba a la feria en mi época de estudiante, ARCO era, para todos los artistas de mi generación, una fuente de información inalcanzable: libros, re-

vistas extranjeras, arte inaudito. Y lo digo así porque mi promoción de Bellas Artes acabó la carrera con Picasso, y después parecía que sólo había un agujero negro, muy negro.

ARCO fue mi primer Foucault, mi primera pensión, mi primera borrachera, mi primer Warhol, mi primera Sophie Calle, mi primer tirón de bolso, mi Prado... ¡mi primera colonia *chispas!*... Después de cinco años viajando a la feria, decidí irme a París, y allí volví a empezar otra vez, porque realmente descubrí que el agujero de desinformación que tenía era más profundo de lo que pensaba. Así que decidí tirar los pinceles al Sena y pasarme 365 tardes en la

Como andar por casa

ALICIA FRAMIS

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

EVERYBODY, 2008

todos los profesionales españoles vuelven a entablar posibles proyectos para intentar crear algo nuevo que tenga sentido. ARCO es como un intercambiador de pensamientos y de proyectos. Aunque las fiestas *de familia* suelen ser un desastre, no hay que dejar de ir a la feria, ya que, sin una comunidad artística española, los artistas no existimos. Porque lo cierto es que nuestra familia artística se está quedando en la periferia europea y es imprescindible fomentar mucho más las relaciones entre profesionales en nuestro país para no perderse en una comunidad incestuosa, porque eso es lo que pasa en los pueblos de la España profunda.

librería del Pompidou, *devorando a mis hombres*, como diría Dora García: Niechtze, Derrida, Bordieu, Benjamin... Y mi gran amor Enrique, Enrique Vila-Matas, cuyos libros llevaba en el bolsillo a todas horas. Seguro que me crucé con él en una de mis carreras en los enlaces de metro, porque por ese entonces vivía en París, también en una buhardilla, como yo, haciéndose a sí mismo, como las mariposas.

Después de París, Dora García me dejaba dormir en su casa de Bruselas y, poco a poco, fui descubriendo a muy buenas artistas españolas en todas las ciudades. Ellas han hecho su comunidad y su carrera fuera de España, aunque todas vamos

■ ARCO fue mi primer Foucault, mi primera pensión, mi primer Warhol, mi primer tirón de bolso

a ARCO a apoyar a nuestra *comunidad iniciática*. Todas volvemos a casa.

De la feria, no esperamos ventas ni sorpresas. Particularmente, me gusta sentir que, aunque mi destierro fue obligado, ya que en otras ciudades he encontrado la plataforma para desarrollar mi trabajo más contemporáneo, allí me encuentro a la gente con la que he crecido (artistas, galeristas, comisarios...). ARCO no es solamente una feria, es el lugar en el que, una vez al año,

Dora, Esther, Eulàlia, Nacho, Sergio, Carmen, Silvia, Juan, Antoni... a todos los compañeros que, como yo, viven en la otra punta del mundo, ARCO nos da la oportunidad de vernos, de intercambiar ideas. Porque ser artista español es muy difícil cuando la comunidad española se mira tanto el ombligo y se dejan pasar importantes oportunidades. Este artículo es una oda a todos estos artistas que se fueron, como Picasso, a otros lugares para poder llegar a tener una visión de águila. ■

Guillermo Summers

Julio Murciego

Pedro Fuentes

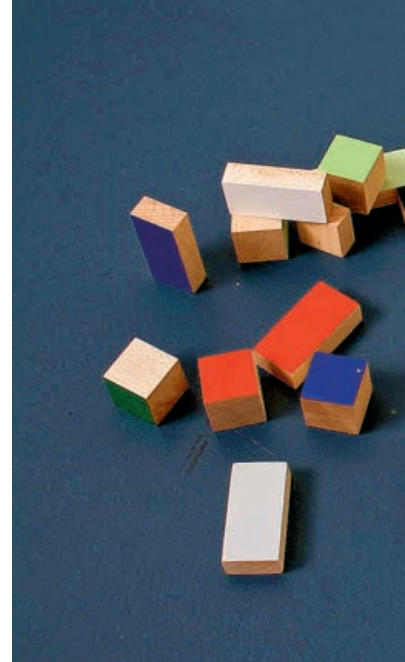
Agustín G. Benito

Emilio Velilla

Xflash J.Gil

Fanny Galera

Capa
Claudio Coello, 19
28001 Madrid
T. 91 431 03 65
www.capaesculturas.com
Comunidad de Madrid

Solo Projects

Las perlas de la feria

En la convocatoria de este año ARCOMadrid presenta 34 proyectos individuales comisariados por un equipo de 10 comisarios activos en prestigiosos centros de arte y en la red de eventos que se celebran en los lugares “cabeza de puente” del circuito internacional. Dentro de una feria de arte actual la sección *Solo Projects* es el lugar singular donde se cruzan los caminos arriesgados de los artistas emergentes poco dóciles y de los creadores comprometidos con el arte experimental. Estos proyectos son producidos por un sector de galerías interesadas en apoyar la práctica del arte como un fenómeno mayor de la cultura y del mercado de nuestra época.

Es así teóricamente, ya que en su organización estas seductoras plataformas de *solo shows* están sometidas a las condicio-

Sin fronteras geográficas ni artísticas, el programa *Solo Projects* ofrece una ecléctica selección de 34 proyectos con algunas de las propuestas más experimentales de la feria. Discursos conceptuales que varios comisarios han elegido para tirar por la borda tópicos en el pabellón 10.

nes de financiación y de prestigio propios del sistema de mercado que las promociona. Uno de los recortes del sistema afecta particularmente a la “selección libre” de artistas invitados para estos espacios, quienes de-

ben pertenecer al círculo de intereses de determinadas galerías integrantes del mismo encuentro ferial. Pese a ello, los stands de *Solo Projects* muestran una escena viva y atrayente por su diversidad, por su anulación de clasificaciones y etiquetas perentorias, y por la frescura de su movilidad o propensión al cambio. Más allá de esa errancia y multiplicidad de planteamientos artísticos, los comisarios de este año subrayan el interés que han puesto en que los diferentes proyectos reunidos aquí dialoguen, confluyan entre sí y conecten con el público. Señalan que la clave que posibilita esta sinergia entre discursos tan diversos está en el alto nivel conceptual que los artistas comparten por encima de las diferencias individuales. Así resulta ser realmente, y de manera particular en las selecciones

efectuadas por cuatro de estos diez comisarios, que han operado sobre criterios claramente afines al arte conceptual.

Por su parte, Juan de Nieves (director artístico del EACC de Castellón y, antes, conservador del CGAC de Santiago de Compostela), ha seleccionado a los artistas Ángel Vergara (Stella Lohaus Gallery) y Michael D. Linares (ATM Contemporary / Altamira), por la eficacia provocativa e irónica de sus obras para avivar espacios de socialización y de debate, reactivando la agitación política y cultural de otros tiempos; así como a Seamus Farrell (Meessen de Clarcq) y a Alberto Peral (MasArt) por sus trabajos de arte objetual, con los que obtiene efectos seductores y poéticos de los elementos que recicla, generando “paisajes” que apelan a nuestra capacidad de interpretación psicoanalítica.

A vueltas con la memoria

A su vez, el comisario Sergio Edelsztein (fundador y exdirector del Centro de Arte Contemporáneo de Tel Aviv) propone tres proyectos referidos a la memoria como fuente de inspiración, confrontando épocas, realidades y morales distintas. De ese modo, en el proyecto de Miky Kratsman

AURELIÉN FROMENT:
DEBUILDING, 2009 (MOTIVE GALLERY). **A LA IZDA,**
S, SIERRA: NO GLOBAL
TOUR, 2009 (GALERÍA
HELGA DE ALVEAR)

España. También se enfrentan dos realidades en el impactante proyecto *NO, Global Tour* de Santiago Sierra (Helga de Alvear / Prometeo Gallery), integrado por un enorme camión que transporta una escultura monumental configurada por el breve letrismo de NO que, al negar lo obvio, nos decanta “hacia algo distinto”. Allí estará instalada la escultura.

Dulce hogar

El comisario independiente madrileño Iván López Munuera centra su selección en el concepto extensible de casa, conce-

bida como un “instrumento” fundamental para vivir en nuestro tiempo: un espacio doméstico donde se dirimen ideológicas, posicionamientos políticos y vinculaciones afectivas. Así lo corroboran los proyectos de Matthew McCaslin (Fred Gallery), con sus series poéticas de relojes-despertador con horarios internacionales o de televisores donde se ve amanecer; los de Effi Paleologou (The Apartment) con sus fotos oscuras en las que el “hogar” es un sitio o refugio cualquiera construido de luz; los de Jennifer Steinkamp (Soledad Lorenzo), donde lo doméstico se prolonga en jardines digitales llenos de sensaciones; y los de Mónica Fuster (Pepe Cobo) con visiones oníricas y sensaciones del pasado.

(Chelouche Gallery) se comparan sus fotografías actuales de la población extremeña de Deleitosa con las que allí mismo realizó W. Eugene Smith en 1950, diferenciándose la imagen “medieval” de la España franquista y la sensación despersonalizada que producen las fo-

tos del pueblo actual. Asimismo, la dualidad es el tema de la película *Le passeur*, de Filipa César (Cristina Guerra Contemporary Art), un documental sobre el ayer y el hoy social de los contrabandistas que en la década de los setenta ayudaban a los portugueses a cruzar la frontera con

MADRID art

V Feria
de arte
contemporáneo
www.art-madrid.com

17-21
Feb 10 Pabellón de Cristal
Casa de Campo, Madrid

A. Cortina | Alba Cabrera | Alexandra Ingoyen | Alonso Vidal | Art Lounge | Arttrece | Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Aragón | Atelier | Atlántica | BAT alberto cornejo | Benlliure | Collage Habana | Cordeiros | Del Cisne | Del Palau | El Museo | El Quatre | Espacio de la Calle | Espiral | Estampa | Felisa Navarro | Fernando Pradilla | Flecha | Gabriel Vanrell | Galerie Insula | Hispánica | Joan Meliá | Joan Oliver “Maneu” | Juan Gris / Rayuela | La Aurora | Lorenzo Colomo | Luis Burgos | Luz & Suárez Del Villar | Marimón | Marisa Marimón | Marita Segovia | May Moré | Metro | Miquel Alzueta | Moret Art | Múltiple | Muro | Perve | Pílares | Rafael Pérez Hernando | Rodrigo Juarranz | Romea 3 | Ruiz Linares | Sala Dalmau | SET espai d'art | 3 Punts | Tizas | Tolmo | Trinta | Val i 30 | Vegueta | Xanon |

TRANSPORTE GRATUITO ART MADRID-ARCO (consultar horarios en www.art-madrid.com)

De perfil conceptualista más afilado y oscuro es la propuesta de Susanne Neubauer (comisaria independiente alemana), que ha realizado su trabajo para ARCO subrayando la idea de que “comisariar” consiste en establecer un paralelo entre dos actitudes creativas: la de seleccionar de modo responsable y libre, y la de delegar responsabilidad y poder al artista para que él los reinterprete en su obra. Para ello ha seleccionado a Devendra Banhart (Mario Mazzoli), a Giacomo Santiago Rogado (Mark Müller Gallery) y a Tilo Schulz (Steinle Contemporary).

Abajo fronteras

Aunque las claves conceptualistas cruzan por los seis programas curatoriales restantes, prima en ellos la atención a registros geográfico-culturales de orientaciones diferenciadas y de latitudes distantes. Ocurre así en el proyecto de Mª Inés Rodríguez (comisaria independiente colombiana y actualmente Conservadora Jefe del MUSAC de León) que ha seleccionado a cuatro mujeres –Judi Werthein (Ruth Benzacar), Carolina Caycedo, Tania Bruguera y Carla Zaccagnini (Vermelho)–, de la nueva generación de artistas latinoamericanos que producen redes de trabajo y trascienden tópicos y fronteras, creando intercambios directos y confrontaciones de ideas con sus vecinos geográficos. Algo semejante ocurre en la propuesta de André Magnin (comisario independiente en París, implicado en actividades de la Contemporary African Art Collection, con la que se montó en 2006 la exposición *100% África* en el Guggenheim de Bilbao), que trae a ARCO diferentes trabajos del

arte negro actual, siempre próximos a su entorno vital (en las galerías surafricanas Afronova y Michael Stevenson, en la italiana JZ Art y en la bruselese Aliceday). Mucho más específicas son las perspectivas “historicistas” de la comisaria Olesya Turkina (del Departamento de Arte Contemporáneo del Museo Estatal de San Petersburgo) quien, en su propuesta *Explosive Utopia*, revisa las largas y contradictorias relaciones del arte ruso moderno con la utopía social (expuestas en Barbarian Art Gallery, Frants Gallery Space y Orel Art), y de Jacopo Crivelli Visconti (comisario italiano, residente en Brasil, vinculado con la Fundación Bienal de São Paulo), quien reúne a figuras centrales de la implantación del arte concreto en Brasil en la dé-

PETER BELYI: *SILENCE EXPLOSION*, 2009 (BARBARIAN). ABAJO: R. HAZOUME: *EXIT BALL*, 2008 (ALICEDAY)

Los Solo Projects muestran una escena viva y atrayente por su diversidad y anulación de etiquetas

cada de 1950 (Graça Brandão, Luciano Brito y Marília Razuk).

Con encuadres marcadamente personales plantean sus programas Shamin Momin (di-

rectora adjunta del Whitney Museum de Nueva York) y Adriano Pedrosa (vinculado con la Bienal de São Paulo). Momin propone una mirada sobre el arte estadounidense a través de dos artistas activos respectivamente en Nueva York y Los Ángeles, los dos ejes artísticos del país: Tyler Drosdeck (Newman Popiashvili), con pinturas monocromas, fotografías de frutas doradas y “esculturas-joya”, investigando sobre la percepción

y valoración de la obra de arte, el objeto de uso y las mercancías. A su vez la instalación de Justin Beal (ACME) reflexiona sobre la combinatoria actual de criterios minimal, arquitectónicos y de diseño, y los “corrompe” con temas eróticos. Por su parte, el comisario brasileño Adriano Pedrosa organiza cuatro *solo shows* para mostrar “lo último” de artistas de España y países vecinos: el francés Aurélien Froment (Motive), joven artista multidisciplinar que vive en Dublín y que desarrolla trabajos relevantes primando los valores documentales implícitos en la obra de arte; los portugueses emergentes Andre Romao y Mauro Cerqueira (Reflexus y Graça Brandão) y el vasco Juan Pérez Agirregoikoa (Carreras Mágica) que presentan un proyecto en el que la parodia descontextualiza “el mensaje” de una puesta en escena.

EBOLI GALERIA DE ARTE

VII MUESTRA DE ARTE NAÏF EUROPEO 12 MARZO · 9 MAYO 2010

Manuel dos Santos Castro (Portugal)

67 Artistas participantes:

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

País Invitado: Haití

Plaza de Ramales s/n 28013 Madrid · Telf: 91 5471480 www.galeriaeboli.com

JOSÉ MARÍN-MEDINA

Una performance para cada día

Por tercer año consecutivo, la performance es otro de los reclamos de ARCO. Serán siete los artistas que, seleccionados por el comisario Javier Duero, mostrarán las principales tendencias del arte de acción.

Cumpliendo las expectativas de una feria que va más allá de su propósito comercial, el arte efímero y procesual de la performance ocupa otra vez un lugar destacado en la agenda de ARCO 2010. Además del Foro de Expertos, dirigido por el catedrático de Bellas Artes José A. Sánchez, que tendrá lugar el sábado 20 de febrero entre las 13 y las 18:30 horas, la sección *Performing ARCO*, a cargo este año del comisario y productor cultural, Javier Duero, cuenta con un sugestivo repertorio que plasma la gran diversidad de la performance actual.

La mayoría se repetirá al menos una vez hasta el domingo

21, pero sólo hay una intervención de Santiago Sierra (Helga de Alvear y Prometeo Gallery de Milán). Su *NO, Global Tour* (proyecto que el artista considera su "obra magna"), ese camión que lleva un tiempo viajando por Europa con su gran *NO* a cuestas ha llegado a Ifema, tras visitar, los días previos a la feria, varios lugares de Madrid, para ser instalada finalmente en el stand que el artista ocupa en el *Solo Project*. Todo un acontecimiento.

Cinco veces estará Mira Bernabeu en el espacio de Trayecto desarrollando su nueva *Mise en scène*, un proyecto documental que recupera la idea del "yo relacional" desarrollada en 1996 sobre su propia familia, para investigar el sistema del arte contemporáneo, sus procesos de institucionalización y sus condiciones de posibilidad y legitimidad. Formularios dirigidos a críticos, coleccionistas e instituciones, y la toma de una foto de familia el sábado 20 de febrero, integran la propuesta.

Fabien Giraud & Raphael Siboni, representados por DNA, repiten dos veces *The Straight Edge*, una acción basada en el

comportamiento humano entre la multitud de un concierto. Música inaudible y una banda invisible, o la catarsis de esas expresiones de alegría, sensualidad o violencia que se traducen en los movimientos del cuerpo entregado al baile, dan forma a su propuesta.

El domingo, a las 18:30, empieza la obra interactiva *Yo soy*

ELLAS CREAN

El cuerpo, la voz y la dramaturgia de artistas de la talla de Eulàlia Valldoseira, Dora García (su acción, en la imagen), Movatex (Carmen Carmona) e Itziar Okariz escenifican en el stand *Ellas Crean*, la fértil relación de la performance y la mujer. Una iniciativa de los ministerios de Cultura e Igualdad y la Asociación Mujeres en las Artes Visuales que está comisariada por Yolanda Romero.

EL ARTISTA SUSO33 EN PLENA ACCIÓN

pintura de SUSO33 (presentada por Adora Calvo), un *work in progress* que traduce en caligramas y *graffiti* textuales los mensajes lanzados por los visitantes con un megáfono, en un lúcido ejercicio sobre la construcción de sentido.

El viernes a las 12:30 y el domingo a las 17 horas, Mirta de Mare ofrece el *Simulacro de Carlos Lavata*, una performance-instalación que genera relaciones entre el espacio de *Performing Arco* y la acción de las fuerzas de seguridad de la feria, una "poli-visión" que trata de poner de relieve las sutiles conexiones entre el absurdo y la propia realidad.

Presentado por Steve Turner Contemporary, de Los Ángeles, y realizado en colaboración con artistas locales, el Grupo Barbarian pondrá en pie su famoso *Post-Living Ante-Action Theater (PoLAAT)*, que integra espectáculo, música y juego para representar la historia colonial de California como un espejo distorsionado del Madrid contemporáneo.

Intimistas o interactivas; enigmáticas, provocativas y hasta violentas; cerca de la pintura, la música, la danza o el teatro; instalación multimedia o sólo la acción. La pluralidad e inmediatez de la performance es el mejor sismógrafo del presente, la expresión artística que mejor anticipa los hilos que mueven la sociedad y la cultura actual. *Performing*, una de esas apuestas que no hay que perderse en ARCO.

CARLOS VALLEJO ENTRE UNA FOTOGRAFÍA DE RINEKE DIJKSTRA Y UN MIKE LEAL

DAVID S. BUSTAMANTE

Carlos Vallejo

“El arte contemporáneo no debe verse como capricho de unos pocos”

Su pasión por coleccionar se remonta a su infancia, “empecé con sellos y monedas (con los que aún sigo), canicas, pegatinas, de todo”, cuenta. Ahora atesora una colección de arte contemporáneo con más de 300 piezas que ha sido expuesta en el CGAC de Santiago de Compostela, en la Fundación Botín o en el Museo de Bellas Artes de Santander. Carlos Vallejo (Santander, 1967) empezó comprando de manera muy local, “en una galería que traía obras de artistas españoles a Santander”, y a partir de ahí comenzó su estrecha colaboración con Siboney, “la primera galería con la que he tenido una auténtica relación”. Luego llegó ARCO. ¿Desde cuándo visita la feria? ¿En qué ha cambiado desde entonces?

—En ARCO empecé a comprar tiempo después, en 1994, y voy siempre. Me parece impor-

Como todos, este año se apretará el cinturón, pero desde luego, piensa ir a ARCO. Carlos Vallejo es coleccionista y fiel comprador en la feria veterana. Y avisa: esto crea adicción.

tante formar parte activa de la feria de mi país y soportarla en la medida que puedo. Creo que ha cambiado mucho, y ha dado pasos importantes para su internacionalización, al tiempo que ha apostado (a través de los *Solo Projects*) por el arte y no sólo por el comercio. Sin embargo, creo también que no ha sido lo bastante ágil para generar una imagen que la diferenciara del resto de las ferias internacionales.

—Este año ARCO se enfren-

ta ya a tres firmes competidoras, ¿hay espacio para tanta feria?

—Pasa en Basilea, en Londres, en Miami es exagerado: son 27 o 28 las ferias paralelas. Lo de Madrid está por ver. Si hay mercado para todas, el tiempo lo dirá. Pero estaría bien que se complementaran, que se especializaran. Compradores puede haber para todos. Aunque este año, con la crisis habrá que ver cómo respondemos...

—En cuanto el coleccionismo español: ¿ha mejorado?

—¡Sin duda! Hay colecciones muy interesantes, personales e interesadas por crecer con la propia creación y apoyarla.

—Pero pocas son conocidas...

—Imagino que la falta de incentivos por parte de las administraciones tiene mucho que ver en esto. En Estados Unidos, por ejemplo, desgrava. En otros casos será por pudor, modestia o por preservar la intimidad.

Y esto tiene que ver con la principal demanda de Vallejo a las administraciones públicas. Como casi todos los coleccionistas, pide que se considere la faceta de mecenazgo que conlleva comprar arte contemporáneo y, por supuesto, que se apoye fiscalmente. “Es fundamental para equiparar nuestra cultura de adquisiciones a la de otros países”, asegura.

Coleccionistas vs. comisarios

Fue precisamente a raíz de la exposición de la colección de Vallejo en el CGAC, en 2007, cuando, en estas mismas páginas, surgió el debate: se habló aquí del poder de los coleccionistas, quienes, junto a los galeristas, estaban sustituyendo a los comisarios... ¿Cuál es en su opinión el papel de los comisarios?

—Creo que sería falsa modestia el no asumir el rol de los coleccionistas en la definición del mundo del arte (y no sólo del mercado) en los últimos años. De algún modo, cada uno en su escala, hemos influido en las carreras de muchos artistas, no únicamente por el prestigio que proporciona estar en determinada colección, sino también porque vender obra les permite seguir trabajando. Por otro lado, el papel de las galerías también ha evolucionado hasta conseguir ser “forjadoras de gusto”, eso también es obvio. Sin embargo, no creo que el papel del comisario haya perdido importancia. El rol del comisario es otro: son los profesionales que nos ayudan a ampliar nuestra manera de entender el arte. Mediante sus selecciones, conceptos y análisis enriquecen las lecturas de artistas y obras.

—¿Y de las instituciones?

—Creo que el papel más importante de las instituciones si-

que siendo la educación. Es fundamental que el arte contemporáneo deje de verse como el capricho de unos pocos, y es algo que se mantiene latente en el grueso de la sociedad. Todo el mundo espera el gracioso reportaje televisivo sobre ARCO que les reafirme en el hecho de que somos unos cuentistas. Por otro lado, la especialización es esencial. La información hoy en día llega a todos sitios, y una actitud generalista no aporta demasiado. El riesgo, por parte de todos, es la manera más inteligente de avanzar.

Hablamos de su colección y le cuesta elegir una pieza favorita. Muchas de ellas significan mucho más de lo que son. Contienen vínculos emocionales, procesos, investigaciones... Es lógico. Pero tiene claro que nunca se desprendería del vídeo *Paradise Omeros* de Isaac Julien, de la fotografía de la serie *Pictures of Magazines* de Vik Muniz o de la fotografía de la *Bubble House* de Tacita Dean. Queda claro que su colección mira más hacia el extranjero. "Esa óptica internacional me interesa por dos motivos: como un intento de entender lo que sucede en el mundo y como un modo de contextualizar a los artistas españoles que colecciono", comenta.

Enfoque generacional

—¿Qué tienen en común las piezas que compra?

—Desde el principio me interesó darle a la colección un enfoque generacional. Me parecía inevitable pensar que los artistas de edades cercanas a la mía iban a afrontar temas que me interesaban, que existiría una empatía conceptual. La investigación se amplía, lógica-

mente, hacia artistas más jóvenes, cuyas visiones proyectan reflexiones hacia el futuro.

—¿Se deja asesorar por profesionales a la hora de comprar?

—Sin duda, hay algunas galerías con las que colaboro mucho. Desde Esther Schipper en Berlín, Helga de Alvear o Soledad Lorenzo en Madrid a NoguerasBlanchard en Barcelona. En los últimos años también colaboro bastante con Maribel López, quien, desde Berlín, me ha introducido en la obra de artistas como Keren Cytter o Haris Epaminonda.

—¿Alguna vez ha pensado en una pieza como inversión, o siempre gana la pasión?

—Cuando compro una pieza pienso en lo que significa. Me gusta creer que las obras que compro van a trascender su momento. Es siempre una extraña mezcla entre inversión y pasión. Si piensas que un artista va a ser importante, lógicamente esperas haber hecho una buena inversión. Pero creo que lo bonito es que mucha de esa visión de futuro es fe.

Últimamente no pierde de vista a Mario García Torres, Cyprien Gaillard, Ryan Gander, Wilfredo Prieto, Gusmao/Paiva, Ryan Trecartin, y entre los españoles: Bestué/Vives, Rubén Grilo, Juan López, Patricia Esquivias... Y por 3.000 euros ¿qué compraría?

—Muchas cosas. Hay artistas jóvenes muy interesantes a precios super asequibles: Antonio Ballester Moreno, Jack Strange, Ignacio Uriarte, Miki Leal, Marcel Dzama... Una de las últimas obras que he comprado, de Martjin in't Veld, un joven holandés muy interesante, me costó menos de 3.000 euros.

PAULA ACHIAGA

ENERO - MARZO 2010
EXPOSICIONES
 esmadrid.com/condeduque

ENTRADA GRATUITA

CONDE DUQUE

	<p>Dau al Set Museo de Arte Contemporáneo Sala de exposiciones temporales Planta baja Del 4 de febrero al 28 de marzo Organiza: Ibercaja</p>
	<p>Ciudadanos El nacimiento de la política en España (1808-1868) Salas Pedro de Ribera y Juan de Villanueva Del 19 de febrero al 18 de abril Organizan: Fundación Pablo Iglesias, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 y Conde Duque</p>
	<p>Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl Museo de Arte Contemporáneo. Espacio Dos. Planta segunda Del 19 de febrero al 18 de abril Organizan: Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl</p>
	<p>Félix Candela La conquista de la esbeltez (1910-2010) Sala de las Bóvedas Del 26 de febrero al 18 de abril Organizan: Fundación Juanolo Turriano, Universidad Politécnica de Madrid y Conde Duque</p>

esmadrid.com/condeduque
 0101.Primadadrid
 Conde Duque, 9-11
 Avenida del G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
 © - Teresa Rodríguez y Sus Remolado

Colabora
ARTE EL CULTURAL

MADRID

Karaoke ferial

Se calcula que hay más de 300 en todo el mundo y que, en los últimos quince años, han desbancado a las bienales como fenómeno artístico y social. Hoy por hoy, las ferias son los nuevos festivales del arte y el evento que no hay crítico, artista, galerista, comisario o coleccionista que se pierda para estar en *sintonía* con la última novedad. Tanto es así que, ante las mil solicitudes que anualmente se quedan fuera de ArtBasel o Frieze, las ferias paralelas se perfilan como la mejor alternativa para además, buscar nuevos mercados del arte. El propio Samuel Keller, director de la feria de Basilea, insistía en su nuevo papel cuando en la ciudad suiza surgieron Volta, Scope o Bale Latina, en las que compradores fuertes, como los de la Colección Daros, admiten encontrar en ellas valores nuevos y sorprendentes.

Pros y contras

El perfil es similar entre ellas: su oferta es mucho más concreta y selectiva, los precios son más asequibles, ofrecen formatos más especializados y dan cabida a muchas de las galerías que, por trayectoria, todavía no pueden optar a las grandes ferias. Además, su ambiente reducido, con no más de 70 galerías aproximadamente, genera un intercambio mucho más directo y efectivo. *A priori*, todo son ventajas, aunque la sobrecarga de este tipo de eventos (más de 20 ferias paralelas hubo el último diciembre en Miami coincidiendo con ArtBasel) también marean a un coleccionista que, de entrada, busca lo exclusivo.

JUST MADRID

Se conocen como las ferias paralelas a las grandes citas con el mercado del arte, y aportan diversidad, vitalidad y dinamismo. Son tres las que coinciden con ARCO: DeArte, Art Madrid y una de las más esperadas y alternativas, la nueva Just Madrid

ART MADRID

En Madrid, el karaoke ferial es mucho más asequible. En total son tres las ferias que estos días coinciden con ARCO. Una con un estilo más clásico, otra más ecléctica, y la tercera con un tono más alternativo. Las tres

son versiones diferentes de la misma canción. DeArte es la veterana, con nueve años de historia. Nació como complemento de ARCO y de la feria Estampa, y las galerías que participan son exclusivamente españolas. Ubi-

cada en el Palacio de Congresos de Madrid y abierta del 18 al 22 de febrero, acoge además a artistas que no tienen galería y que participan de manera independiente.

Después de ARCO, la mayor

Hace cinco años, al tiempo que de la citada feria surgiera la Fundación DeArte, nacía la que hasta ahora se considera la segunda feria después de ARCO, en cuanto a número de galerías y metros cuadrados. Se trata de Art Madrid que, bajo la dirección de Gema Lazcano, se instala hasta el 21 de febrero en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. En total presenta 65 galerías, una selección menor a la de ediciones anteriores y seleccionadas, por primera vez, por un comité ajeno a la organización que ha aportado una lista de galerías más coherente. Además, como novedad, este año se inicia la *Colección Art Madrid* de obra única sobre papel, centrada en trabajos producidos en los últimos 40 años.

Entre las galerías españolas que este año acuden a Art Madrid encontramos varias de las habituales de ARCO tres o cuatro años atrás, como las madrileñas Estampa y May Moré, o la gallega Marisa Marimón que han buscado otras opciones ante las bajas que suponen los filtros de selección y los altos precios de una feria como ARCO, que pide a gritos la reducción de galerías. Aunque Art Madrid tiene su *pero*: pese a la cada vez mayor voluntad de renovación, la alternativa todavía no consigue ser una feria atractiva y la calidad irregular de la mayoría de sus ga-

lerías, hace de ella un opción poco válida para un gran número de importantes galerías que ansían encontrar otro perfil de feria más allá del ARCO sobredimensionado.

¿Justo la alternativa?

Con únicamente 25 galerías y apostando por un coleccionismo activo entre las generaciones más jóvenes, nace este año Just Madrid, una feria pequeña que llaman de “arte emergente” (aunque entre los artistas encontramos nombres más que consagrados como Ángel Mateo Charris o Alexandra Mir) que del 18 al 21 ocupa la Nave de Ternereras y la Lonja de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. La directora es Giu-

lietta Speranza que en esta edición ha contado con la comisaria Virginia Torrente para la selección de las galerías. En total son 60 los artistas que participan en a feria, algunos de ellos, representados por galerías españolas como Blanca Soto, José Robles, Cubo Azul, My Name is Lolita o Magda Bellotti que, tras tener stand en ARCO cinco años consecutivos, también apuestan por el cambio como mejor manera de renovación profesional.

Las ferias paralelas –DeArte, Art Madrid y Just Madrid– se perfilan como la mejor alternativa a la masificación de los grandes eventos

Entre el listado de artistas encontramos algunos de los nombres más frescos de la última generación: desde las fotografías de Ángel de la Rubia a Javier Fresneda, participante de la última edición de *Circuitos*, pasando por Miguel Ángel Tornero, Iván Gómez y Carlos Macià. De Berlín, llega la galería Invaliden1, colonia de artistas españoles en la ciudad alemana, con las últimas producciones de Santiago Ydáñez. Algunas de las galerías extranjeras muestran interesantes propuestas, como la del argentino Daniel Chust Peters

(UNA, París) o el proyecto *Claim to Fame On line* de los portugueses Sara & André (3 + 1 Arte Contemporánea, Lisboa). Además de trabajos de 11 países diferentes, la feria propone hasta ocho grupos de comisarios (como Cabaret Voltaire, Zurich o Gasworks, Londres) tras el programa *Curator's Desks* con el que buscan incentivar las redes artísticas y sociales. No en vano *Facebook* informará de todo lo que suceda en la feria de la mano del comisario Pablo León de la Barra.

BEA ESPEJO

GILBERT & GEORGE
JACK FREAK PICTURES
 5 FEBRERO – 9 MAYO 2010

cacmálaga
 Centro de Arte Contemporáneo

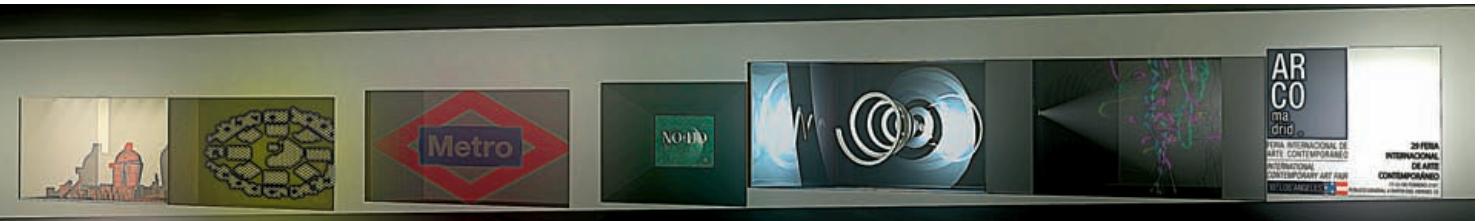
BRITISH COUNCIL

2016
 Málaga
 candidata
 capital europea
 de la cultura

Ayuntamiento
 de Málaga

C/ ALEMANIA S/N. 29001 MÁLAGA TEL. +34 952 12 00 55. www.cacmalaga.org

La ciudad como escaparate

VISTA DEL MONTAJE DE LOS ESCAPARATES DE EL CORTE INGLÉS

ARCO no se limita al recinto ferial. El Ámbito Cultural de El Corte Inglés agranda la agenda artística en Madrid con 4 artistas para sus escaparates de Preciados.

Hay quien dice que la ciudad es como un hojalde, un lugar hecho de múltiples capas por las que se entremezclan todo tipo de energías y flujos, situaciones, en-

cuentros e intercambios. Siempre en constante cambio y evolución. Partiendo de esa idea de urbe contemporánea, los escaparates del Corte Inglés de la madrileña calle de Preciados proponen, un año más, una pausa para reflexionar sobre las dinámicas de velocidad y tránsito constante del escenario urbano. Daniel Canogar (1964) es el primero en intervenir a pie de calle con un gran nudo de cables eléctricos, telefónicos e informáticos, todos reciclados por el artista que, con un fuerte efecto de chispas de luz, re-

cuerdan el bombeo del sistema circulatorio humano, así como al pulso que activa las redes de información de nuestra realidad diaria. Una visión de la ciudad como un sistema vivo que se retroalimenta. Con el título de *Balos*, la propuesta de Martín Chirino (1925) parte de la espiral, símbolo de lo perfecto, para aludir metafóricamente al continuo cambio evolutivo, con el que el artista habla del constante transitar del ser humano y de su frecuente viaje hacia el ensimismamiento.

La arquitectura metropoli-

tana y el urbanismo racional han sido las bases a partir de las cuales Diana Larrea (1972) ha elaborado su proyecto *Colmena urbana*, un gran panel construido con tubos de leds amarillos que simulan un gran panel de abejas. Una idea de ciudad mediatizada por los impulsos colectivos. El último en intervenir en los escaparates madrileños es Miquel Navarro (1945) que, a partir de la escultura de Minerva que preside la cima del edificio del Círculo de Bellas Artes, reflexiona sobre el tránsito dentro del conglomerado urbano. **S. A.**

MIRÓ // PORTABELLA

Poètica i transgressió

19/12/2009 // 05/04/2010

Fundació Pilar i Joan Miró

Fundació
Pilar i Joan Miró
a Mallorca

Ajuntament de Palma

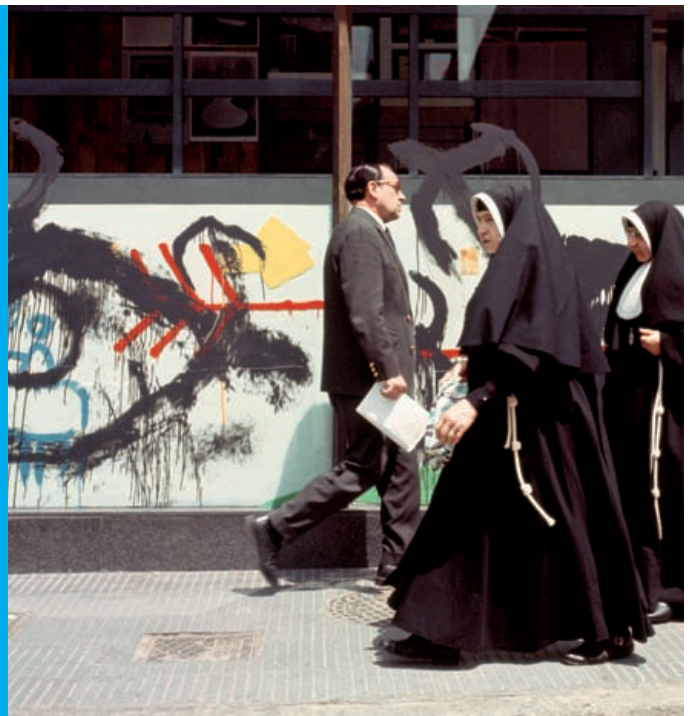
t'acostam cultura
Regidoria de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística

Saridakis, 29 - 07015 Palma - Illes Balears
Tel.: 34 971 701 420 - info@fjpmiro.org

Amb la col·laboració

Amb la col·laboració informativa

Feathers (Elsa, Marcel and Me), 2009. MIGUEL ANGEL GAÜECA.

EXPOSICIONES

Deals, Shapes and Void. **Miguel Angel Gaüeca.**

A través de la fotografía o la escultura, Gaüeca se adentra en la construcción del sujeto contemporáneo.

Del 30 de enero al 25 de abril

Desde Ayacata. 1997-2010. **Juan Hidalgo.**

Obras cargadas de ironía, sexo, humor y compromiso, donde prevalece el lenguaje fotográfico y la presencia de objetos.

Del 27 de marzo al 29 de agosto

U.N (INVERSE). **Txuspo Poyo.**

Este proyecto es un estudio del sistema de iconos que forma parte de la imaginación colectiva, en algún lugar entre el sentido literal y la metáfora.

Del 14 de mayo al 29 de agosto

El tiempo que venga. Colección IX.

Exposición donde se alude al «venir» y al «vengar» como una premisa que ayuda a definir el tiempo presente y, por tanto también, al arte actual.

Hasta el 29 de agosto

Yo y el Otro. **Retratos en la fotografía india contemporánea.**

Análisis de la sociedad india actual a través de sus más reconocidos fotógrafos.

Hasta el 7 de marzo

Art
ium

Arte Garaikideko
Euskal Zentro-Museoa
Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo

www.artium.org

Francia, 24 • 01002 Vitoria-Gasteiz • Tel.: 945 20 90 20 • museo@artium.org

Muti hace las Américas

Nueva York y Chicago reciben al director italiano

Riccardo Muti (Nápoles, 1941) debuta en la Metropolitan Opera House. Y lo hace con 69 años. Muy tarde, considerando su afinidad a la ópera, su presencia durante 12 años en la vecina Orquesta de Filadelfia y la tradición italiana del propio teatro neoyorquino. Es verdad que James Levine, director musical del Met, ha tratado de reclutarlo en distintas ocasiones, pero la dedicación sacerdotal de Muti a La Scala se concedía escasas infidelidades. Unas veces el Covent Garden de Londres. Otras, el Festival de Salzburgo o Viena.

Ha llegado la hora de romper el maleficio, aunque llama la atención que la presentación de Muti en el Met sea al mismo tiempo su despedida en el templo neoyorquino. No piensa dirigir otra obra más allá de *Attila*. Le espera la Ópera de Roma en plan mesiánico y le aguarda desde septiembre un contrato quinquenal como titular de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Tuvo sus dudas antes de avenirse a una segunda experiencia norteamericana. De hecho, el maestro italiano rechazó la oferta de suceder a Lorin Maazel al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Prefería disfrutar de un periodo de director *freelance* y esperaba, al mismo tiempo, una titularidad de mayor envergadura. Chicago responde al esquema y a la altura de Muti. Puede conside-

A sus 69 años, el director napolitano se estrena en el foso del Metropolitan con una portentosa producción de *Attila* que coincide con su reciente incorporación a la plantilla de la Sinfónica de Chicago. El Cultural ha hablado con Riccardo Muti de sus compromisos “dentro y fuera” de las salas.

rarse la mejor orquesta americana –Boston, Cleveland y Filadelfia están al acecho– y puede decirse que al heredero de Daniel Barenboim en el podio le han dado todas las garantías artísticas y económicas.

Verdi, 164 años después. Es así como Muti emprende una nueva etapa en Estados Unidos. Fue capaz de sustituir a Ormandy en Filadelfia y de convertir la agrupación de Pensilvania en un instrumento prodigioso. Ahora le esperan en Chicago con las expectativas de otra relación histórica, aunque ha decidido antes resolver la deuda pendiente con la platea del Met. Tenía que ser una partitura de Verdi. Podría ser *Attila*. Ya la había desempolvado en La Scala en 1991 con un reparto de excepción –Samuel Ramey, Cheryl Studer– y una producción vistosa de Jérôme Savary. Veinte años después, el relevo generacional y las nuevas ideas escénicas le permiten “estrenar” las páginas verdianas en el teatro neoyorquino. Nunca se ha interpretado *Attila* en el Met,

a excepción de la remota fecha de la primera representación, en 1846, y a pesar de la tradición verdiana de la que siempre ha alardeado el coliseo yanqui. Así es que la *première* de este martes se ha organizado con enorme repercusión en la taquilla y con medios artísticos excepcionales: un sacerdote en el foso, un director de escena audaz (Pierre Audi), un vestuario cosmopolita (Miuccia Prada) y un cast redondo. Empezando por el protagonista, Ildar Abdrazakov, y terminando por sus adláteres: Violeta Urmana, Carlos Álvarez y Ramón Vargas forman parte de la cuadrilla y garantizan el acontecimiento del año en la ópera neoyorquina.

“Claro que me ilusiona este debut y esta despedida”, confiesa Muti. “James Levine se dirigió por primera vez a mí en

“**Me atrae mucho la ciudad de Chicago. Pero no voy a limitarme a la sala de conciertos. Tengo varios planes sociales”**

los años setenta. No tenía tiempo para ocuparme de un compromiso tan importante. Ahora mi agenda se ha despejado y me atraía igualmente el cambio de estética del Met. Le hacía falta un nuevo rumbo en el ámbito escénico, una renovación. Soy contrario a las producciones que prevarican la ópera de manera insolente y estúpida, pero tampoco me gustan las propuestas trasnochadas y polvorientas, ni la simple figuración”.

Riccardo Muti está a punto de cumplir 70 años. Lo contradicen su aspecto de cincuentón presumido y la escasez de canas en su melena de diseño. También lo desmienten su capacidad de trabajo y su vitalidad. Mantiene la tutela de la joven Orquesta Cherubini, conserva su relación privilegiada con la Filarmónica de Viena y se ha atrevido a refundar la Ópera de Roma.

Presión y sacrificio. No parecen haberle escaerado las presiones administrativas, políticas y sindicales que precipitaron su dimisión de La Scala en 2005, aunque exige todas las garantías y todas las evidencias para convertir el romano Teatro Costanzi en un espacio digno de la capitalidad italiana. “He dejado claro que hace falta una renovación total. No pienso aceptar injerencias políticas ni intromisiones del poder, todas ellas características de lo que

ha ocurrido en Italia durante decenios. No me interesa trabajar así. En todas partes me preguntan quién me manda meterme en la Ópera de Roma. La realidad es que estoy dispuesto a hacer un sacrificio. Porque tengo un amor patológico por mi país. Antes de meterme en harina quiero garantías de un proyecto inteligente, moderno, ágil y abierto a todas las posibilidades”.

Es cuanto le han ofrecido en Chicago. Riccardo Muti debutó en la orquesta norteamericana en la temporada de 1973, aunque la relación bilateral conoció después una interrupción de 32 años. El reencuentro fue tan intenso y tan aplaudido que ambas partes convinieron regularizar el compromiso. De momento comprende un lustro, aunque el napolitano es un especialista en los idilios prolongados. Una década estuvo en la Philharmonia de Londres, 12 años permaneció en Filadelfia y casi veinte resistió en el foso de La Scala de Milán.

“Me consta que los músicos de la Orquesta me habían reclamado. Me he entendido muy bien con ellos y pienso que se dan las condiciones para llevar a cabo un gran trabajo artístico. Chicago es una ciudad que me atrae. Pero no voy a limitarme a la sala de conciertos. Tengo una serie de planes sociales. Quiero llevar la música a los colegios y a las cárceles. Además cuento con el apo-

yo de Yo-Yo Ma, que enseguida se ha interesado”. Y es que a Muti le ha marcado la experiencia de interpretar un concierto de piano en la prisión de Bollate, en Lombardía. Un recluso le remitió una carta “sobrecogedora” sugiriéndole la posibilidad de hacer música para los presos. El maestro se

MUTI APADRINA LA VUELTA “OFICIAL” DE CARLOS ÁLVAREZ

En Nueva York lo conocen como Carlos ‘Rigoletto’ Álvarez, pero una lesión epitelial en una de sus cuerdas vocales le ha impedido prodigarse por los grandes títulos verdianos este último año. Cancelló un *Macbeth* de la Ópera de París, varios *Bailes de máscaras* –Viena, Madrid y (“quizá el más doloroso”) Covent Garden londinense– y un par de *Boccanegras*. “Fue un momento de zozobra, en el que llegué a temer por mi vuelta a los escenarios”, nos cuenta el barítono malagueño, a quien Muti, amigo y compañero de batalla, ha querido revalidar con este *Attila*, su “regreso más oficial”.

avino y ha convertido aquella experiencia en una especie de precedente y de misión. “Lo que hayáis podido leer de mí –dijo a los reclusos– es falso. No soy ni distante ni superior. Como tampoco la música clásica está reservada a una élite. No hay que ser un intelectual para escucharla. Sólo creo en la aristocracia del alma”.

RUBÉN AMÓN

G Consulte toda la actualidad musical en www.elcultural.es

TODD ROSENBERG

Doble cita de Rattle en España

Nos visitaba hace unas semanas Simon Rattle a propósito del Premio Juan de Borbón, con el que se reconocía la “inquietud y el compromiso” del proyecto pedagógico que acomete al frente de la Filarmónica de Berlín desde hace ocho años y hasta 2018. En plan médico-filósofo llegaba a Segovia el director británico para recoger el premio y hablar de la música en términos

fisiológicos, como una “necesidad vital del ser humano y un alimento para el alma”. Ahora Sir Simon Rattle tiene la oportunidad de agradecer el gesto con una doble visita (martes y miércoles próximos) a los auditorios de Madrid y Zaragoza, respectivamente.

Acudirá a estas citas flanqueado por los filarmónicos berlineses para diseccionar, con la habilidad de un cirujano, un programa integrado por obras de Ligeti (*San Francisco Polyphony*), Beethoven (*Concierto para piano n.º 4*, en el que participará la solista japonesa Mitsuko Uchida) y Sibelius (*Sinfonía n.º 2*), para la cita zaragozana. A Madrid, y como parte de los fastos por el 40 aniversario de Ibermúsica, llevará Wagner (*Los maestros cantores de Nuremberg*), Brahms (*Sinfonía n.º 2*) y Schönberg (*Sinfonía de cámara n.º 1*). Sobre este último, la *Sinfonía de cámara* y su adaptación del *Cuarteto para piano n.º 1* de Brahms versa precisamente el disco con el que Rattle y EMI celebrarán próximamente cuatro décadas de feliz maridaje. **B. G. ROSADO**

Wagner abre Las Palmas Neuhold y Pontiggia retoman *Tristán*

Montar en Las Palmas un *Tristán* era, hace años, una heroicidad. Hoy las cosas son de otra manera.

Se pueden hacer pinitos sin que el respetable deserte. El conjunto de la temporada, que comienza hoy precisamente con el estreno escénico en Canarias de *Tristán e Isolda* de Wagner, nos parece bien dispuesto. Aceptables voces las que intervienen en el reparto de esta obra revolucionaria, cuyo trascendido lenguaje acaba por envolvernos en un discurso inacabable en el que el tiempo queda abolido. Los estadounidenses Jon Fredric West y Jeanne-Michèle Charbonnet son voces contundentes y recias, capaces de mantener una permanente tensión dramática. La experta Brangiana de Petra Lang, el rotundo—algo falto de rocosidad—Marke de Reinhard Hagen y el entonado y juvenil Kurwenal de Ángel Ódena los acompañan. En el foso, junto a la Filarmónica de Las Palmas, el *Kapellmeister* austriaco Günter Neuhold. Mario Pontiggia, director artístico del Festival, ha planteado una puesta en escena estilizada y conceptual.

En *La sonámbula* (14 de marzo) de Bellini se anuncia a la soprano francesa Annick Massis. Comparte cartel con Celso Albelo, poseedor de una excelente técnica. Un bajo-barítono bien cualificado

Tristán y cuatro títulos italianos componen el cartel del 43 Festival de Ópera, que se desarrolla en Las Palmas hasta el mes de junio.

como Carlo Colombara completa el trío. Alfredo Troisi ha ideado un espacio escénico dentro del que moverá la acción Ricardo Canessa mientras que el canadiense Eric Hull empuñará la batuta.

Para la pucciniana *Tosca* (18 de abril) se presenta la interesante voz del tenor brasileño Thiago Arancam. A su lado, Norma Fantini, artista

de reconocida solidez, y el georgiano Lado Ataneli, impetuoso e irregular. El conocedor Pier Giorgio Morandi estará en el foso. Pon-

tiggia recrea una lujosa y realista producción del Maggio Musicale Fiorentino. Él mismo estará al frente de la nueva propuesta de *La italiana en Argel* (23 de mayo) de Rossini, en la que aparece la mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, que puede resolver los problemas que plantea Isabella. La rodean el napolitano Carlo Lepore como Mustafá, el ruso Maxim Mironov y el maño Carlos Chausson, triunfadores en Madrid como Lindoro y Taddeo. El joven rossiniano José Miguel Pérez Sierra es el director musical.

Una lujosa producción. Pontiggia es nuevamente el responsable de *I masnadieri* (13 de junio) de Verdi, también estreno en Canarias. El aspecto musical corre a cargo de un maestro muy resuelto, Riccardo Frizza. Una figura en alza, la soprano italiana Carmen Giannattasio, de bonita figura y apreciable timbre, canta la parte de Amalia von Edelfreich. A su lado, un tenor un tanto primario, Massimiliano Pisapia, y un barítono resultón, Vladimir Stoyanov. Resaltar, finalmente, la presencia del veterano y notable tenor catalán Josep Ruiz.

ÁNGEL ÓDEN A E INVA MULA, EN *THAÏS* DE LA TEMPORADA 2008

ARTURO REVERTER

TIRSO DE MOLINA
el **CONDENADO**
por *desconfiado*

versión: Yolanda Pallín
DIRECCIÓN: Carlos Aladro

05
febrero

04
abril

TEATRO PAVÓN
c/Embajadores, 9

PAULO
¡Gran señor! ¡Señor eterno!
¿Por qué me habéis castigado
con castigo tan inmenso?
Diez años y más, Señor,
há que vivo en e desierto
comiendo yerbas amargas,
salobres aguas bebiendo,
solo porque vos, Señor,
juez piadoso, sabio, recto,
perdonarais mis pecados.
¡Cuan diferente lo veo!
Al infierno tengo de ir.
¡Ya me parece que siento
que aquellas voraces llamas
van abrasando mi cuerpo!

PORTULANOS

Actores

IGNACIO GARCÍA MAY

EN Nápoles dicen Eduardo como en Granada Federico: no hay necesidad de poner el apellido para saber de quién se está hablando. Era extremadamente delgado, con un rostro anguloso como de pasar hambre, pero con resignación. Escribió textos magníficos: *La Grande Magia*, que aquí se publicó con la traducción, a mi juicio errónea, de *La gran ilusión*, es una de las obras más bellas del siglo XX, ese siglo, por cierto, en el que tanto se valoró lo feo.

Sobre todas las cosas, Eduardo fue actor, uno de los mejores del mundo según el testimonio de **Orson Welles**. Como además de teatro hizo cine y televisión podemos rescatar su talento y disfrutar de él con cierta facilidad: impagable el patriarca consejero de pobres que interpreta en *El oro de Nápoles*, jun-

Me quito el cráneo ante Pedro Casablanc

to a **Totó**, **Vittorio de Sica** o **Paolo Stoppa**. ¡Qué actores! ¡Qué época! Eran los tiempos de la **Magnani**, de **Gassman**, de **Mastroianni**, del fabuloso **Nino Manfredi**. Eduardo escribía para los actores y por eso sus textos son una delicia: *El arte de la comedia*, homenaje al oficio, no es sino una bendita excusa para dejar que unos cuantos intérpretes de primera nos deslumbren con sus habilidades. ¡Y qué actores hemos tenido y seguimos teniendo en este país nuestro donde nadie les hace caso hasta que se mueren! Me quito el cráneo ante el impecable reparto que defiende la obra en La Abadía con sombrero especial para **Casablanc**, pues el suyo es el papel más ingrato: sobre el papel, el Gobernador no es sino el *straight man* al que los demás utilizan como objeto de la guasa. Pero, ¡qué manera la suya de estar en escena, cómo exprimir los más mínimos matices del personaje!

Sesión continua con Tom Stoppard

Llega a Madrid *Rock'n'roll* de Rigola

En Madrid continúa el protagonismo de Tom Stoppard. A la representación de *Realidad*, en el María Guerrero, se une *Rock'n'Roll*, en las Naves del Matadero, dirigida por Àlex Rigola, que la estrenó con éxito el año pasado en Barcelona.

Rock'n'Roll es un texto entretendido en la política de una época —la que arranca en la Primavera de Praga y termina con la caída del Muro de Berlín— pero contrapunteado con la sensibilidad y ternura de sus personajes. Los jóvenes protagonistas, Jan y Ferdinand, se preguntan por la pertinencia de ser un marxista ortodoxo. Ferdinand se había unido a un grupo de rock checoslovaco disidente que fue encarcelado en Praga. De su juicio en 1976, Havel escribió un texto que Stoppard ha tomado como punto de par-

tida. El contrapunto a lo que representa el personaje de Ferdinand es Max, filósofo marxista adulto que trata de hallar un punto común entre la teoría y la práctica, y que interpreta un fantástico Lluís Marco, que repite en castellano, en Madrid.

Ritmo de Beatles, Rolling... Y puesto que en los años 60 la música fue un elemento fundamental, en la espléndida puesta en escena de Àlex Rigola, los Beatles, Pink Floyd, Rollings, Doors... dan alegría con su música y contrabalancean la frecuente intelectualidad del

discurso, a su vez enmarcado en la historia de una familia, con abuelo, madre e hija y sus amigos, soporte de la construcción dramática. El montaje, riguroso y vistosísimo, fue uno de los mejores que se pudieron ver el pasado año en Barcelona. Glaenzel y Cristià crearon una espectacular escenografía que desplazaba el escenario al centro de la sala, con el público en dos frentes: la casa y jardín-terreno del viejo marxista, que se eleva para dejar paso a un mísero habitáculo de Praga, el que habitan los músicos.

El espectáculo une con brillantez las bien articuladas reflexiones de este importante texto de Stoppard, estrenado en 2006 en el Royal Court de Londres, y en el que el autor expone cómo luchaban por alcanzar la libertad checos y eslovacos mientras los occidentales se

COMEDIA

Pequeño gran musical

LA sala Alfil estrena *Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré*, uno de los mayores éxitos del Off Broadway, donde permaneció durante doce años en cartel, a cargo del grupo Tela Katola. La comedia está protagonizada por seis actores que, por parejas, dan vida a numerosos personajes, poniendo de relieve de qué distinta forma abordan las relaciones los hombres y las mujeres.

FESTIVAL

Pura improvisación

LOS Teatros del Canal acogen el Festim 010, la cuarta edición del Festival de Improvisación en el que varios equipos se enfrentan, como si de un combate de boxeo se tratara, en la representación de historias que le sugiere el público. Se van a enfrentar equipos de México, Colombia, Brasil y España, que crearán nueve espectáculos. Se celebra del 23 al 29 de febrero.

ESCENA DE ROCK'N'ROLL,
DIRIGIDA POR ÀLEX RIGOLA

escabullían del asunto. Habían transcurrido 40 años desde el estreno en Edimburgo (y luego en el National Theatre londinense) del éxito que le llevó directamente a la fama: *Rosencrantz y Guildenstern han muerto*. Esta obra inauguró la utilización del teatro en el teatro al tomar como protagonistas a dos seres indefensos ante el poder, personajes secundarios de *Hamlet*.

Presencia en España. Desde entonces, Stoppard se ha convertido en la cabeza de la generación posterior a la de los “jóvenes airados” que en 1956 había encabezado John Osbor-

ne con *Mirando hacia atrás con ira*. Stoppard, desde 1966, ha estrenado más de veinte obras importantes y ha realizado guiones de varias películas, entre ellas, el de *Brazil*, que ganaría un Tony en 1985, y el de *Shakespeare in love* que en 1998 ganó el Oscar al mejor guión. Pero su llegada a España no se produce hasta 1970, cuando Eladio de Pablo dirige en la Universidad de Oviedo *Rosencrantz y Guildenstern han muerto*. En 1999, en el Poliorama de Barcelona se representó *El auténtico inspector Hound*. Y, un año después, en Valencia, la que ahora se acaba de estrenar en el Centro Dra-

■ El montaje de Rigola de *Rock'n'roll* es riguroso y vistoso. Une con brillantez las articuladas reflexiones de Stoppard

mático Nacional (CDN), *The Real Thing*, traducida como *Algo auténtico* por Rafael Calatayud.

En 2007 Stoppard estrenó en el TNC, dirigida por Ramón Simón, *Arcadia*. La obra permite al autor la posibilidad de utilizar la evolución de los jardines ingleses para hablar de la lucha entre la razón y el sentimiento, entre orden y desorden, entre

determinismo y azar. Una intriga amorosa del siglo XIX corre paralela a los juegos matemáticos y los razonamientos sobre ciencia y filosofía, temas que se mezclan con una peripecia brillante entre el azar, la muerte, el amor y la imprevisibilidad del universo.

Puede decirse que la obra de Stoppard, desde sus inicios hasta la monumental *The Coast of Utopia*, felizmente traducida al castellano por el CDN, reflexiona sobre la elección de una actitud política. Ésa es la clave de su teatro.

MARIA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS

COMEDIA

“Jamás hubo tantos artistas y tan poco arte”

DE la hipótesis de un mundo poblado sólo por artistas, que se desentienden de las necesidades primarias del hombre, parte *Las Listas*, obra escrita y dirigida por Julio D. Wallovitz y que acaba de aterrizar en el Poliorama de Barcelona. La pieza es el debut como director de escena de Wallovitz, quien alcanzó fama por haber dirigido la cinta *Smoking Room* y que prepara un nuevo largometraje para el verano, *Los animales*. En el reparto, Francesc Garrido, Ariel Casas y Pep Cortés. La pieza se presentó en la pasada edición del Festival Grec y cautivó al público. Sobre el tema de la obra, el director opina que “hemos llegado a un punto en el que se ha democratizado algo [ser artista] que antaño habríamos visto como un toque de los dioses. Jamás hubo tantos artistas y tan poco arte”.

FERIA

Niños a Feten

YA son 19 las ediciones de la Feria de Teatro para Niños de Gijón (Feten), que cuenta este año con la participación de 65 compañías nacionales y extranjeras. Ésta es la feria de teatro infantil más relevante que se celebra en nuestro país, cuya organización abre diez escenarios en la ciudad asturiana. Ofrecerá cerca de un centenar de representaciones entre el 20 y el 26 de febrero.

Delicatessen regional

Comienza la XV Muestra de las Autonomías

La Muestra de Teatro de las Autonomías, que comienza el jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cumple 15 años. Lo celebra invitando a las compañías que más han destacado en cada región.

Madrid es la ciudad española con más teatros, donde se concentra el mayor número de aficionados y el grueso de la industria del espectáculo. Y aunque la España autonómica ha provisto de muchos recursos al teatro local de cada región, creando redes propias de distribución y subvencionando a grupos y empresas, en Madrid se sigue decidiendo el éxito o el fracaso de un espectáculo y la consagración o no de sus artífices. Hace quince años nació la Muestra de Teatro de las Autonomías de Madrid, con el fin de mostrar el teatro de otras regiones y dar satisfacción al viejo anhelo de los actores de actuar en la capital, empresa más arriesgada y difícil de lo que se cree. Organizada por José Manuel Garrido, y patrocinada por el Ayuntamiento, en cada edición de la Muestra se ha venido invitando a compañías de dos o tres autonomías. Los resultados han sido desiguales, dependiendo del cartel. Es más fácil acertar con Cataluña, el otro polo de la industria del espectáculo en nuestro país, que con Galicia, Asturias o Castilla-La Mancha, donde resulta difícil encontrar

compañías capacitadas para dar el salto a los escenarios madrileños. Seleccionar lo mejor de cada casa es lo que se propone la Muestra.

La edición de este año tiene algo de aniversario, pues garantiza la presencia de espectáculos de todas las autonomías de la mano de sus más reputadas compañías. Se abre el jueves

próximo con los veteranos Tanta-taka, que dirige Fernando Bernués (*El Florido Pensil*). Presentan *Comida para peces*, texto dramático de Javier de Dios que fue Premio Euskadi de Literatura en 2006 y que busca remover conciencias con el tema del acoso laboral. Al día siguiente, el turno es para la madrileña Micomicón, dirigida por Laila Ri-

poll y Mariano Llorente, y que llega con un clásico: *Basta que me escuchen las estrellas*, sobre la fascinante vida de Lope de Vega. El tema de la inmigración es abordado por los canarios 2RC, curiosa formación de teatro de repertorio en las islas creada por Rafael Rodríguez (de él es el exitoso espectáculo *De cuándo acá nos vino*, de la CNTC); llegan con *Los mares habitados*, dirigida por Carlos Alonso Callero.

Dos joyitas. Merece la pena detenerse en dos espectáculos. El primero es *El misántropo* (día 3 de marzo); sus artífices son Alberto Castrillo-Ferrer (a recordar *Idebrando Biribó*), de la compañía aragonesa El Gato Negro, y David Ardid, de la vasca Yster Teatro Antzerki. Se trata de una adaptación de la obra de Molière que cuenta con Enriqueta Carballeira y Cristina Inza en el reparto. El otro espectáculo, *Las gracias mohosas*, es un clásico del feísmo original de Feliciano Enríquez de Guzmán dirigido por el andaluz Juan Dolores Caballero (14 de marzo).

En la extensa programación se incluye un thriller psicológico de los valencianos Bramant, *2.24*; humor a costa de los políticos que nos sirve el Teatro de Guerrilla, *Humo*; el irreverente *Ubu Rey* por la compañía balear Iguana; y vuelta al teatro clásico con *La celosa de sí misma*, de Tirso, que han puesto en escena los castellano-manchegos Teatro de Malta y A priori. Se suceden obras de Castilla León (*Show Park*), Cantabria (*El gabinete de curiosidades*), Asturias (*Alizia 21*), Extremadura (*Muerte accidental de un anarquista*), Galicia (*Shakespeare para ignorantes*) y Murcia (*Clasicorro lo serás tú*).

ESCENAS DE LAS GRACIAS MOHOSAS Y, EN LA IMAGEN PEQUEÑA, CLASICORRO LO SERÁS TÚ

LIZ PERALES

Exponer, no exhibir

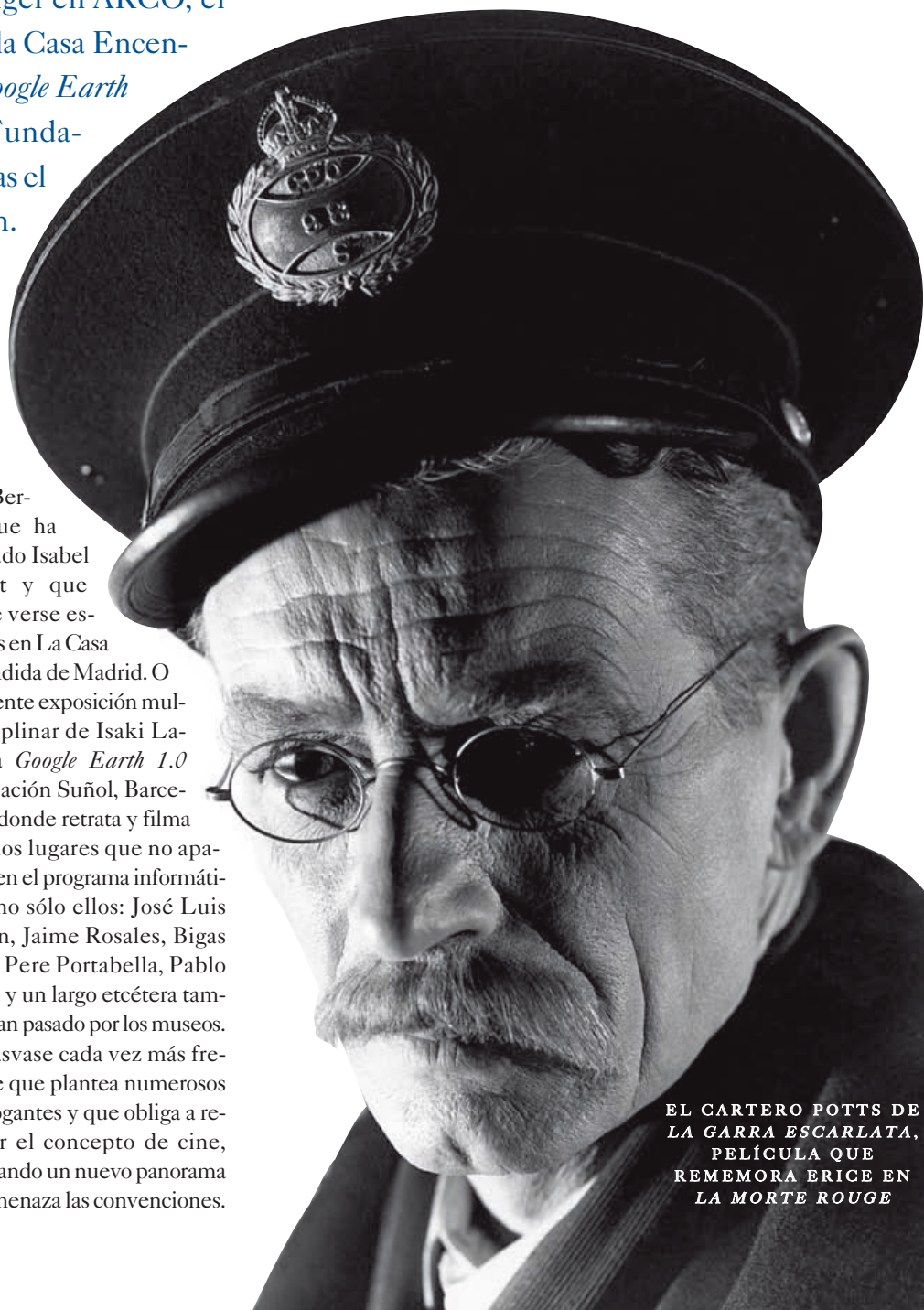
Numerosos cineastas buscan las salas... de museo

Los trabajos de Kenneth Anger en ARCO, el montaje de Isabel Coixet en la Casa Encendida y la reciente muestra *Google Earth 1.0* de Isaki Lacuesta en la Fundación Suñol convierten estos días el cine en objeto de exposición.

La tendencia no es nueva. Cineastas como Erice, Guerín, Pablo Llorca, Portabella o Bigas Luna ya se habían refugiado en el museo.

Ninguna ciudad tan cinematográfica como Los Ángeles, protagonista este año de ARCO. Pero más allá de Hollywood, la urbe también ha sido, y es, hogar de unos artistas audiovisuales cuya obra desafía las etiquetas. El Museo Reina Sofía exhibe algunas de las obras más emblemáticas de esa expresión que algunos llaman videocreación, otros "cine experimental" o vanguardista y otros, sencillamente, cine. Kenneth Anger, emblema del *underground* de LA al que se le dedica una retrospectiva, es un paradigma de esos creadores inclasificables, icono de una forma de rodar y pensar el cine que en España no hace más que captar nuevos seguidores. Ahí está, por ejemplo, la recién inaugurada instalación sobre el libro *From A to X* de

John Berger que ha realizado Isabel Coixet y que puede verse estos días en La Casa Encendida de Madrid. O la reciente exposición multidisciplinar de Isaki Lacuesta *Google Earth 1.0* (Fundación Suñol, Barcelona), donde retrata y filma aquellos lugares que no aparecen en el programa informático. Y no sólo ellos: José Luis Guerín, Jaime Rosales, Bigas Luna, Pere Portabella, Pablo Llorca y un largo etcétera también han pasado por los museos. Un trasvase cada vez más frecuente que plantea numerosos interrogantes y que obliga a redefinir el concepto de cine, planteando un nuevo panorama que amenaza las convenciones.

EL CARTERO POTTS DE LA GARRA ESCARLATA, PELÍCULA QUE REMEMORA ERICE EN LA MORTE ROUGE

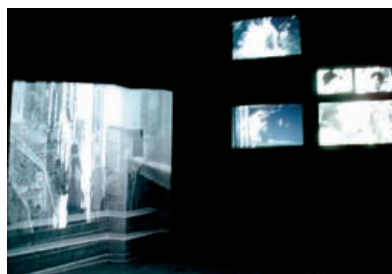
Pueden plantearse dos situaciones: una en la que el museo muestra la obra audiovisual pensada para las salas y otra en la que es el propio cineasta el que rueda expresamente para el museo. Dos situaciones que no hay que confundir con una nítida diferencia entre arte y cine. Porque la pregunta clave es la misma: ¿Hay alguna diferencia entre unas piezas audiovisuales y otras? Y si la hay, ¿cómo se delimita? Las opiniones varían. Veamos el caso de Pere Portabella, cuyo último largometraje, *El silencio antes de Bach* (2007) se estrenó en Estados Unidos en el MoMa de Nueva York, centro que además de dedicarle una retrospectiva con ese motivo adquirió para su fondo una copia de ese mismo filme y de *Vampir-Cuadecuc*. El realizador, que muestra además estos días en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca sus cortos sobre el pintor, lo tiene muy claro: “Existe una distinción precisa entre videocreación y cine porque son cosas completamente distintas. Hay quien se confunde ante filmes como los míos. Yo trabajo sobre el lenguaje del cine y me aparto del nudo, planteamiento y desenlace, pero eso no quita para que yo haga películas y para que también utilice la narrativa”.

Genéricamente, lo mismo. Pablo Llorca, emérito héroe del *underground* nacional (con títulos como *Jardines colgantes* o *La cicatriz*), tiene una opinión muy distinta. Para el madrileño, el problema reside en que el museo actual no sabe cómo incorporar lo contemporáneo: “Siguen el mismo modelo del siglo XVII, al estar centrados en pintura y escultura. El cine es un arte y aunque haya diferencias entre la videocreación y el cine,

por ejemplo en lo relativo a la formación de los artistas, las fronteras son muy difusas, está todo muy emborronado. Aunque espiritualmente haya una tendencia a separarlos, genéricamente diría que son lo mismo. Yo, desde luego, hago cine, y estoy encantado con que mis películas tengan tan buena acogida en el circuito artístico. Entre otras cosas porque cuando exhibes en salas te acaba llegando como productor el 15% de lo que se recauda y en museos casi te quedas el 100”.

La tercera en discordia sería Berta Sichel, directora del departamento de audiovisuales del Reina Sofía. La comisaria se sitúa en un punto intermedio entre Llorca y Portabella: “Entre la videocreación y el cine hay diferencias y muchas. Pero cuarentaytantos años después de que se comenzara a hablar de ‘videoarte’, término en desuso, los contornos se están diluyendo en función de la heterogeneidad del panorama audiovisual. El nuevo marco digital, que surge en los 90, ha sido fundamental. Con los nuevos recursos tecnológicos existe la posibilidad de mezclar formatos, del celuloide al vídeo pasando por las imágenes encontradas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Chris Petit, en su filme *Content*, donde lo mezcla todo. ¿Hay que llamarlo cine-ensayo, videocreación o simplemente pe-

■ ARCO brinda la oportunidad de descubrir a cineastas inclasificables, un buen momento para ver la obra de Kenneth Anger

GOGGLE EARTH 1.0, DE ISAKI LACUESTA, LACTAIOS COMEDI, DE BIGAS LUNA Y LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS, DE GUERÍN

lícula?”. El espacio tiene una doble función. Parece que si se exhibe en un museo, es arte, y si se hace en una sala convencional, cine. “El problema es que muchas de esas videocreaciones duran mucho tiempo y los museos no son lugares adecuados para su visión, con todo el público de pie entrando y saliendo”, afirma Llorca. La comisaria, por su parte, objeta que son muchos los artistas que prefieren evitar las salas para que quede clara cuál es su disciplina.

Un menú variado. Sin salir de España, los ejemplos de cineastas con presencia en el museo son numerosísimos y dan fe de la variedad de posibilidades. Jaime Rosales estrenó en salas, internet y el Reina Sofía su última película, *Tiro en la cabeza*. En otros casos, los artistas crean obras audiovisuales específicas para el museo. Sucedió, por

ejemplo, con *La Morte Rouge*, pieza de Víctor Erice para la exposición conjunta con Abbas Kiarostami *Correspondencias* que exhibió el CCCB. Aunque fue creada expresamente para una exposición, el director de *El espíritu de la colmena* no duda un segundo en decir que se trata de “cine” sin más. Ha lamentado en numerosas ocasiones que los “criterios mercantilistas” que dominan la exhibición le impidan cumplir con su vocación popular. En este caso, el museo es un refugio ante la inexplicable indiferencia de la industria.

Herederos de los pintores.

La fotografía es, como es lógico, otra de las prolongaciones habituales de los cineastas que ejercen como artistas. Es el caso de José Luis Guerín, quien expuso en la Bienal de Venecia de 2007 la serie gráfica *Las mujeres que no conocemos* y *Unas fotos en las ciudad de Sylvia*. Guerín cree que los cineastas son los herederos de los grandes pintores del pasado: “Ellos se preguntaban cómo agrupar a los personajes, el espacio por donde entra la luz... Cuando contemplo a los maestros veo las soluciones. Al artista actual todo esto le trae sin cuidado, pero esa es la materia con la que trabaja el cineasta de hoy”. Hay quien propone inmersiones en su universo a partir de macroexposiciones como la que realizó Bigas Luna en el IVAM, *Ingestum*, materialización de sus obsesiones en la que tienen cabida desde la foto al cine pasando por la escultura, la pintura y la instalación.

JUAN SARDÁ

Llega, por fin, a las pantallas españolas *I'm Not There*, filme de Todd Haynes en el que retrata a Bob Dylan a través de diversos actores. Buen pretexto para recorrer las películas que consiguieron crear el mito.

En su papel de Alias para *Pat Garret & Billy the Kid* (Sam Peckinpah, 1973), Bob Dylan destila en su primera y casi única línea de diálogo la sustancia de su leyenda. “¿Cómo te llamas?”, le pregunta Pat Garret (James Coburn). “Ésa es una buena pregunta”, contesta Alias/Dylan. La elusiva identidad dylaniana ha sido la gran pesquisa de todo aquel que se ha enfrentado a la comprensión de su obra. Sobre esa identidad fragmentada se estructura *I'm Not There*, la milagrosa película de Todd Haynes en torno a las muchas vidas y rostros de Robert Zimmerman. Bien como el discípulo de Woody Guthrie (M.C. Franklin) o el espíritu reencarnado de Rimbaud (Ben Whishaw), el profeta social o el predicador (Christian Bale), el *outlaw* solitario (Richard Gere), el marido imposible (Heath Ledger) o la estrella mediática (Cate Blanchett), la identidad inaprensible del artista es el gran tema dylaniano y el núcleo del filme de Haynes. El objetivo del autor de *Lejos del cielo* no pasa por simplificar esa complejidad y glosar la vida y milagros del “hombre detrás de su música”, sino por conferirle la forma de un fascinante criptograma audiovisual. En la forja de la justificada leyenda que rodea a

Dylan

y sus máscaras

Dylan, ha tenido tanta relevancia su obra como la imagen que de sí mismo ha proyectado. D. A. Pennebaker y su 16 mm siguieron a Dylan durante la gira británica en 1965 no tanto por la música como por la presencia mercurial que emanaba de aquel inquieto y confiado poeta. *Dont Look Back* es hoy pasto de libros de historiografía cinematográfica, el más influyente retrato filmico del joven artista, etc. Dylan se lanzó poco después a su primera tentativa tras la cámara con *Eat The Document* (1966), su incontenible respuesta a la carta blanca que le dio la ABC para grabar y editar su gira europea de 1966. “Si quieren la verdad, la tendrán”, pensó Dylan, y el filme arranca con él esnifando cocaína. Como si

■ En la forja de la leyenda de Bob Dylan ha tenido tanta relevancia su obra como la imagen que de sí mismo ha proyectado

fuera el positivado en color de *Dont Look Back*, el filme se abisma en un torrente de instantes de la gira mediante un montaje tan convulso como el período que retrata, cuya pulsión abstracta se ha ganado un lugar en la tradición del cine experimental norteamericano. La traducción en imágenes de su visión musical quedará sin embargo perfectamente ilustrada en la monumental *Renaldo y Clara* (1978).

Rodada durante la gira Rolling Thunder Review, la película se debate entre la ficción improvisada y el documental más descarnado, con un Dylan incorporado por Ronnie Hawkins mientras él mismo confronta a su mujer Sara y a su amante Joan Baez frente a la cámara. “Esto se está convirtiendo o bien en el peor melodrama del mundo o en la mejor confesión cara a cara que se ha filmado nunca”, escribió Sam Shepard en su diario de aquel filme, al que fue invitado como guionista. Tan excesiva y circense como fascinante y honesta, el montaje inicial de cuatro horas de *Renaldo y Clara*, un absoluto fracaso comercial que Dylan retiró de la circulación, ha adquirido tintes de culto cinematográfico que, junto a *Eat the Document*, se cuenta entre las rarezas fílmicas más preciadas del universo del rock.

Cuesta pensar que el mismo artista que puso música y rostro al western más lírico de Sam Peckinpah también lo hiciera quince años después en *Hearts of Fire* (Richard Marquand, 1987), un sonrojante producto de los ochenta cuyo interés hoy día puede despertarlo el juego de espejos que propone Dylan al ponerse en los zapatos de una estrella del rock retirada que se ve a sí mismo en el famoso concierto de Bangladesh. Dylan también incorporaría a una vieja gloria musical en la inclasificable *Anónimos* (2003), una subestimada excentricidad escrita por el propio músico junto a Larry Charles. Entre los muchos placeres que depara este filme, un envejecido Dylan se retrató a sí mismo como una estatua silente ante las preguntas del agresivo periodista Jeff Bridges. A pesar de su cultivado misticismo, Martin Scorsese, que ya le filmó en la imprescindible *El último vals* (1978), logró arrancarle algo más de cuatro palabras para el canónico documental *No Direction Home: Bob Dylan* (2003), donde Dylan se presta a rememorar los explosivos inicios de su carrera. Pero sus respuestas y relatos, una vez más, iban más encaminadas a imprimir la leyenda que a desactivarla.

CARLOS REVIRIEGO

CATE BLANCHETT
COMO DYLAN EN *I'M
NOT THERE*

BLANCA LI

“He cruzado el viaje de Lorca a NY con el mío”

PREGUNTA: Dice que *Poeta en Nueva York* es el espectáculo que más le ha aportado como artista. ¿Qué quiere decir exactamente?

RESPUESTA: Supuso mi vuelta a Andalucía como artista, porque fue un encargo de la Junta. Volvía a Granada, a Lorca, a través de *Poeta en Nueva York*, en el que da cuenta del choque cultural que supuso su visita a la ciudad y que yo sentía muy cerca.

P: Cerca porque también ha vivido en Nueva York ¿no es así?

R: Llegué allí con 17 años y era la primera vez que salía de mi casa. Es una ciudad bestial.

Cuando me planteé el espectáculo, me costó darle un enfoque. Al final quise contar la experiencia personal de Lorca como viajero, pero a través de la mía. Porque me podía imaginar muy bien a Lorca allí, aunque eran tiempos en los que se viajaba de otra manera.

P: *Dos granaños en Nueva York* podría haber sido perfectamente el título. Pero ¿qué huella le dejó Nueva York?

R: Pues lo que más me impresionó fue la conjunción de razas y culturas. También, darme cuenta que la educación, la cultura que uno recibe, puede

La coreografía de *Poeta en Nueva York* de Blanca Li se representa en los Teatros del Canal de Madrid hasta el 28 de febrero. Afincada en París, esta “artista contemporánea”, como se autodefine, acaba de exhibir el documental *Paso a paso* y prepara ya la coreografía de *Treemonisha*, ópera que estrenará en marzo en el Châtelet. Su ritmo de vida es intenso. Pero le gusta.

cambiar, modificarse.

P: Ha tardado dos años en traer *Poeta* a Madrid ¿Por qué tanto tiempo?

R: Es un espectáculo complejo de montar, hay mucha agua, y es muy difícil de llevar de gira. He esperado a disponer de un teatro que estuviera dispuesto a programarlo dos semanas seguidas.

P: El ritmo de vida de Nueva York sorprendió mucho a Lorca. ¿Cómo es el pulso de la ciudad?

R: Pues muy, muy intenso. No paro nunca, pero a mí me gusta así. Me gusta la vida que estoy viviendo, me están sucediendo cosas muy bonitas.

P: ¿Y por qué se fue de la Gran Manzana?

R: Tuve ganas de volver a España, montar una compañía, y pensaba que iba a ser bastante fácil. Allí estudié danza en la escuela de Martha

Graham y en muchas otras, pero llegó un momento en que pensé que mi etapa de formación había acabado. Además, tenía visa de estudiante, no tenía papeles de trabajo. Y quería crear la compañía en España.

P: ¿Y lo consiguió?

R: Para nada. Pasé un tiempo intentándolo en Madrid. Fue cuando monté un bar, *El Calentito*.

P: Lo recuerdo, en plena Gran Vía, daban churros de madrugada.

R: Sí, y en el sótano puse un pequeño teatro.

Luego con mi hermana Chus Gutiérrez creamos la banda de Las Chochonis. Entonces íbamos de raperas.

P: ¿Y cómo se vive ahora, que trabaja de encargo?

R: Yo no trabajo tanto de encargo. Tengo una compañía con la que hago un espectáculo

ejercitas, más activo está.

P: ¿Y cómo compagina tanta actividad con dirigir el Centro Andaluz de Danza (CAD)?

R: El CAD es una escuela. Tenemos unos 50 alumnos que entran por audiciones.

Proponemos una formación intensa de ocho horas diarias en danza contemporánea, española y clásica. Y lo que yo hago allí es dar las líneas de formación, diseñar el proyecto escolar y pedagógico, ocuparme de los presupuestos y decidir cada año qué maestros son los invitados. Pero el día a día lo lleva un equipo de personas que sí están allí.

P: Y usted ¿cuándo se deja caer?

R: Siempre que puedo, cuando hay cosas importantes.

P: ¿Ahora en qué anda?

R: Acabo de estrenar el documental *Paso a Paso*. Y preparo la coreografía para una ópera que se estrenará en el Théâtre du Châtelet parisino a finales de marzo.

P: Y siendo tan polifacética, ¿como se define?

R: Pues como una artista contemporánea.

LIZ PERALES

MUSEO PABLO GARGALLO ZARAGOZA

Pza. San Felipe, 3

Horario:

De martes a sábado, y festivos, 9-21 h

Domingos, 9-14 h

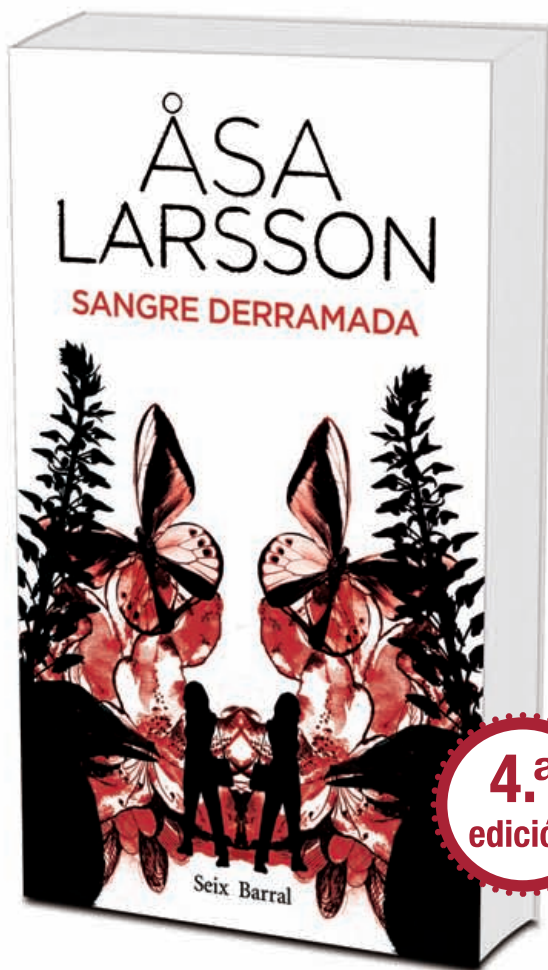
Lunes, cerrado

www.zaragoza.es

www.zaragoza2016.com

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

4.^a
edición

19.^a
edición

ÅSA LARSSON

SANGRE DERRAMADA

Premio a la Mejor Novela
Negra Sueca del Año

Tras el deslumbrante éxito de
Aurora boreal, llega la nueva novela
de la autora revelación
de la novela negra escandinava.

Más de 1.000.000 de lectores.

Seix Barral