

Un siglo breve: Colección MACBA

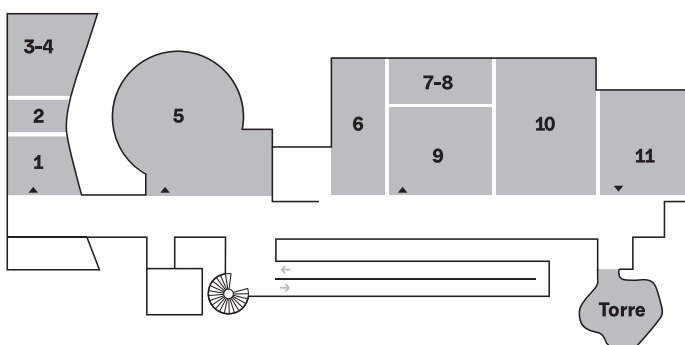

Jean-Michel Basquiat, *Self Portrait* [detalle], 1986. Colección MACBA. Depósito de la Generalitat de Catalunya. Antigua Colección Salvador Riera. © The Estate of Jean-Michel Basquiat, VEGAP, 2018. Licencia de Artestar, Nueva York. Foto: Gasull Fotografia

Esta presentación propone un recorrido cronológico por la Colección MACBA desde 1929 hasta la actualidad. Incluye muchas de las obras más emblemáticas de la Colección, en una serie de ámbitos dedicados a las etapas y momentos más significativos. Comisariada por el equipo curatorial del MACBA, pone énfasis en las presentaciones y experiencias cambiantes del arte a lo largo de las nueve décadas que conforman este «siglo breve».

Recorrido recomendado

Edificio Meier

Sala 1

LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX fueron testigo de una ruptura con las formas de arte establecidas y de una profunda transformación en el campo de la reflexión estética. La idea de una vanguardia artística, sumada a valores como lo nuevo y lo original, condujeron a una experimentación radical con materiales y formas. Entre las principales tendencias de la vanguardia destacaban las que intentaban construir lenguajes artísticos de lo universal y lo utópico a partir del enfoque analítico de las formas.

En este contexto de tensión entre tradición y radicalismo, tuvo lugar en Barcelona la Exposición Internacional de 1929, acontecimiento que supuso una importante transformación urbana en la ciudad. Su celebración respondía al deseo de conectar con nuevos desarrollos técnicos y con los lenguajes artísticos y arquitectónicos más avanzados de la vanguardia internacional. Además de mostrar al mundo el potente desarrollo industrial catalán, la Exposición afianzaría Barcelona como capital turística.

Sala 2

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) fue también una guerra de imágenes. Artistas y cineastas se implicaron, a través de sus respectivos medios de expresión, en la difusión de las distintas ideologías políticas en juego. En el territorio fiel al Gobierno de la República, tuvo especial relevancia el diseño de carteles. En ellos, se utilizaron los lenguajes visuales y tipográficos más avanzados de la vanguardia internacional para comunicar mensajes con claridad a un público de masas.

En el ámbito cinematográfico, fue fundamental la aportación realizada por el movimiento anarquista a través del Sindicato Unificado de Espectáculos Públicos de la CNT, con la producción de películas que trataban temas como las colectivizaciones revolucionarias en la agricultura o el papel de las milicias populares en la resistencia antifascista. La implicación de los artistas en el Pabellón de la República en la Exposición Internacional de París de 1937 es un ejemplo del uso del arte para internacionalizar el conflicto y conseguir apoyos a la causa.

Salas 3 y 4

DURANTE LOS AÑOS que siguieron a la Guerra Civil y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los artistas exploraron formas divergentes de abstracción. Articuladas a menudo como una confrontación entre la abstracción geométrica y el arte concreto, por una parte, y una abstracción que exploraba la materia y la estética informalista, por otra, estas dos tendencias principales experimentaron también distintos grados de proximidad. Pese a que algunas vertientes posteriores de arte concreto siguieron la senda de la abstracción utópica abierta por la vanguardia internacional, empezaron a surgir en la práctica artística elementos de organicidad, biomorfismo y gesto. De modo similar, pueden detectarse ejemplos de formas geométricas en la abstracción más material.

Ambas tendencias, asociadas a un resurgimiento de la burguesía y al mismo tiempo como oposición a la misma, pueden entenderse como un medio para abordar la creación artística tras la traumática experiencia de la guerra y la violencia. No se trataba, necesariamente, de un modo de soslayar las consecuencias del conflicto, sino de herramientas para examinar, aunque fuese indirectamente, la naturaleza de la humanidad.

Sala 5

EN LOS AÑOS SESENTA el arte se impregnó de imágenes de la publicidad y de los medios de comunicación. Los artistas empezaron a experimentar con esos nuevos lenguajes visuales, a menudo utilizándolos para abordar cuestiones políticas candentes y como una vía muy efectiva para reclamar libertad de expresión.

Las revueltas de mayo de 1968 en varias partes del mundo, el proceso de descolonización, así como los movimientos a favor de los derechos civiles, feministas y pacifistas, convergieron en una época de cambio turbulento y lucha contracultural en el seno de una sociedad que se transformaba y se enfrentaba a sus contradicciones.

En el caso del Estado español, la realidad social y política estaba definida por la dictadura franquista (1939-1975) y por una sociedad conservadora fuertemente marcada por el catolicismo. Este contexto «gris» (un color que, además de describir el sentimiento de vivir bajo la dictadura, era también el de los uniformes de la policía de la época) suscitó prácticas artísticas que abarcaban desde la denuncia hasta la ironía -un recurso para burlar la censura. A través de su obra, los artistas configuraron una iconografía crítica, en ocasiones remitiendo a la estética del cómic, que coexistía con los espacios alternativos de la psicodelia.

Sala 6

A FINALES de los sesenta, los artistas desarrollaron nuevas estrategias para abordar el tema de la ciudad. Lo utilizaron para elaborar un discurso que revelaba el carácter conflictivo de la planificación urbana y el empobrecimiento de la oferta de espacio público destinado a sus habitantes.

Desde 1970 Nueva York se convirtió en el ejemplo paradigmático de morfología arquitectónica y urbana, que demostraba cómo los cambios en el tejido de la ciudad alteraban su distribución social.

A la degradación de las áreas urbanas siguieron las inversiones inmobiliarias a gran escala y los procesos de gentrificación que comportan. Así, los edificios abandonados, la especulación inmobiliaria, la imposibilidad del espacio público y la existencia de los sintecho se convirtieron en la materia prima y el tema por excelencia de la crítica artística comprometida socialmente. Las obras de arte socavaban el discurso oficial del nuevo urbanismo y su concepción de la ciudad, supuestamente aséptica y ajena al conflicto.

Salas 7 y 8

A FINALES de los años sesenta y durante los setenta se produjo la eclosión de una nueva era de feminismo radical y activismo feminista, en un marco más amplio de contracultura o movimientos antisistema, que adoptó distintas formas por todo el mundo. Esta lucha feminista se encuentra en la base de la obra de multitud de mujeres artistas, o incluso en un contexto social determinado. Muchas de ellas recurrieron a la cosificación de la mujer en el arte más convencional y en los medios de comunicación, así como a la creación y difusión de estereotipos femeninos por parte de la publicidad, para denunciar el rol subalterno de la mujer en la sociedad.

De modo similar, a menudo utilizaron el cuerpo (a través de la sexualidad, la maternidad y el atractivo físico), el espacio (como el ámbito doméstico), el lenguaje, los objetos, atributos y colores asociados con la feminidad o considerados «femeninos» exacerbando sus connotaciones peyorativas, un recurso deliberadamente irónico para deconstruir y dinamitar esas asociaciones. Algunas artistas fueron más lejos y criticaron estereotipos de género más amplios.

Sala 9

ARTE Y ACTIVISMO estrecharon su relación en los ochenta. Los artistas crearon obras radicalmente vinculadas a la calle o a cualquier dominio fuera del estudio, expresándose a través del grafiti, el cómic o la pegada de carteles sin permiso. En paralelo al avance del feminismo, el antirracismo, los derechos de gays y lesbianas y las políticas de la identidad, se desarrollaron formas artísticas y de activismo que abordaban cuestiones concretas como la crisis del sida. Otros aspectos que fueron blanco de las críticas del arte activista fueron la expansión del neoliberalismo, las políticas económicas de libre mercado y las intervenciones neocoloniales.

La cultura popular y el culto a las celebridades también ejerció una enorme fascinación sobre los artistas, impactados por la creación de nuevos formatos como el videoclip y la cadena MTV, así como por la producción de fanzines, un medio de expresión informal asociado a las subculturas que permitía cortocircuitar la cultura del establishment. El arte, junto con la moda y el diseño gráfico, pasó a estar dominado por nuevos colores sintéticos, intensos y fluorescentes.

Sala 10

MIENTRAS LAS POLÍTICAS de la identidad seguían influyendo en el arte ya entrados los noventa, cuando todavía se negociaba el legado del minimalismo y su tendencia a soslayar lo personal, los artistas empezaron a trabajar con escenografías e instalaciones a gran escala de un modo que, pese a sus referencias al minimalismo, exploraba temáticas de profundo contenido personal o político. Las alusiones al cuerpo a menudo se expresaban a través de su ausencia, o a través de attrezzo, prótesis y accesorios utilizados para modificarlo, o mediante muebles u otros objetos que podían reemplazar el cuerpo o partes de él.

Bajo esas prácticas latía una nueva conciencia de la historia al aproximarse el fin de siglo y de milenio. Se trataba de un sentimiento marcado por la conciencia de la violencia que había dominado la historia del siglo XX, intensificado tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el inicio de la era poscomunista y, del mismo modo, un tiempo marcado por los debates en torno al poscolonialismo.

Sala 11

EL ARTE MÁS RECIENTE se ha centrado en la crítica de las relaciones económicas regidas por el neoliberalismo y la globalización y, simultáneamente, ha examinado las relaciones humanas dominadas por la geopolítica y las desigualdades en la distribución del poder. En nuestra economía transnacional, el mar abierto constituye un espacio económico para la movilidad de mercancías, pero es también un espacio en disputa en el que se desarrolla un tenso debate social y político. Si las mercancías viajan libremente en barcos de carga, las personas ven restringida su movilidad aun siendo víctimas de persecución y violencia. Se perfila un rígido contraste lingüístico y conceptual entre los que son considerados migrantes económicos y los refugiados.

Los artistas se han centrado en la economía marítima tomando como ejemplo el transporte del gas natural; han puesto en evidencia la crisis migratoria a través de restos de embarcaciones utilizadas por migrantes y que se han remodelado en forma de pavimento de parqué; o han denunciado la interrelación entre capitalismo, trabajo y política a través de las leyendas que acompañan los fotorreportajes sobre los movimientos internacionales de resistencia contra las políticas económicas injustas, el abuso de poder y la represión política.

Torre

HYDRA DECAPITA de The Otholit Group evoca el mundo subacuático imaginado por el dúo de música electrónica de Detroit Drexciya. Se trata de un mundo habitado por los descendientes de los africanos arrojados al mar desde los barcos de esclavos, como el *Zong*, durante la travesía del Atlántico o el «pasaje intermedio» en 1781. Esa atrocidad se llevaba a cabo con el objetivo de cobrar el seguro por la «carga» perdida en alta mar. El reducido lenguaje visual de la película, que se centra en el océano y se acompaña de música electrónica contemplativa y de voces, entreteje varias referencias históricas: el *Zong*; la pintura de J. M. W. Turner titulada *The Slave Ship* (1849), que alude al terrible acontecimiento; y el análisis del crítico John Ruskin de esa pintura. Utilizando el tráfico de esclavos como alegoría, *Hydra Decapita* combina mito e historia para examinar las intrincadas relaciones entre poder, muerte, globalización, abstracción y el sistema de capital financiero contemporáneo.

Visitas comentadas y accesibles

Incluidas en el precio de la entrada. Consultar horarios e idiomas en macba.cat

Hablemos de... Colección MACBA

Con Tanya Barson, Antònia M. Perelló y Domènec, entre otros
Sábados a las 18 h
Entrada gratuita

Amigos del MACBA

Visita exclusiva a la exposición

A cargo de Antònia M. Perelló
Miércoles 7 de noviembre, 18 h

App del MACBA

Instálate nuestra app y disfruta de imágenes, audioguías y fichas explicativas de las obras de la Colección MACBA, información detallada de las exposiciones temporales y actividades, vídeos, curiosidades y toda la información práctica de acceso al Museo.

Hazte Amigo del MACBA desde 15 € al año

Disfruta de entrada gratuita e ilimitada a las exposiciones temporales y a la Colección permanente, visitas comentadas y actividades en las salas.

Descubre el programa de Amigos y sus beneficios en macba.cat.

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de septiembre, de 11 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

La entrada del museo tiene validez durante un mes. Actívala en recepción y vuelve tantas veces como quieras. Todos los sábados, de 16 a 20 h, el acceso al museo es gratuito.

MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat

Síguenos

#ColleccióMACBA

Medios colaboradores

Patrocinador de accesibilidad

Con el apoyo de:

