

MUTACIONES

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MUSEOS

El programa Mutaciones busca realizar una relectura de las colecciones y de los espacios de los museos históricos de la Comunidad de Madrid para fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las colecciones históricas y la creatividad contemporánea, propiciando el acercamiento de los distintos públicos a diferentes propuestas artísticas que contribuyan a expandir los modos de presentación, los espacios y las diversas narrativas en torno al arte contemporáneo.

VIDAS SECRETAS

EL AUTOR A TRAVÉS DE LOS OBJETOS

Las instituciones que ocupan el proyecto *Mutaciones* comparten la fuerte presencia de una serie de personajes, los cuales funcionan como objeto y sujeto de diversos relatos históricos. Esta exposición/intervención indaga en la capacidad narrativa de los objetos y su condición biográfica e invita a interrogarse sobre la noción de autoría. Multitud de resonancias literarias, filmicas y plásticas recorren la muestra para articular un discurso diagramático sobre la idea de memoria, entendida como un espacio mental en el que reside nuestra capacidad de negociación con el pasado, ya sea histórico o personal.

Esta muestra y su título interpelan diversos textos literarios. Sirvan de guía la influyente *Vidas imaginarias* de Marcel Schwob, libro en el que biografías de personajes históricos reales son contadas por medio de la ficción, y *La vida secreta de Salvador Dalí*, firmada por el propio artista. El carácter enigmático y ficcionado de su escritura nos enlaza con el proceso imposible de construcción verídica de un género subjetivo y fragmentario como es el biográfico. Dalí actúa como fabulador encargado de crear su propia mitología en torno al artista como figura heroica. Décadas más tarde, filósofos como Roland Barthes o Michel Foucault pusieron en cuestión la noción autor y las estrategias institucionales que configuran lecturas canónicas sobre el acto creativo.

La biografía es un género literario que no está asociado a objetos, sin embargo, al adentrarnos en estas cuatro instituciones, descubrimos un carácter narrativo adscrito a las cosas que encontramos a nuestro paso. Este relato objetivo, vinculado a su vez a lo doméstico, ha sido cui-

dadosamente construido por el dispositivo museográfico mediante un mecanismo evocativo y especular. Los objetos personales se tornan iconos culturales en el momento que se les adscribe un contenido biográfico. Las figuras de Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Juan de Goyeneche o Pablo Picasso y su peluquero Eugenio Arias, presentes en estos centros expositivos, son narradas a través de artefactos, les hayan pertenecido o no realmente. ¿Acaso importa para el proceso de metaficción en que nos hallamos inmersos?

Los objetos biográficos dejan de representarse a sí mismos por su valor de uso. Como ocurre con las reliquias religiosas o la memorabilia, pasan a formar parte de un discurso de mayor escala y construyen una escenografía del otro, un paisaje fragmentario del pasado. Son signos silenciosos de memoria histórica. En los espacios que acogen esta muestra, el sujeto como mito se torna icono moderno y emerge espectral. Vida y obra funcionan, en apariencia, como un significante coherente y continuo. Las obras contemporáneas invitadas funcionan como un signo añadido, subjetivado, al sistema de representación económico y sociocultural de cada tiempo histórico. Esta exposición mirará con ironía el proceso de construcción biográfica, que como enuncia su título, permanecerá en secreto, velada al público. Es una condición irresoluble discernir entre interpretación y autenticidad, entre realidad y representación, entre hecho fáctico y arte. La propuesta discursiva nos impele a formularnos una pregunta incierta, ¿qué es un autor?

LOLA HINOJOSA
COMISARIA

CASA MUSEO LOPE DE VEGA

Varios siglos antes del impulso autobiográfico de Dalí, Lope de Vega, a través de seudónimos y analogías personales introducidas en sus textos literarios, fue el primer encargado en recrear su semblanza y fabricar su propio mito. Mucho se ha escrito desde entonces del marcado rol que han jugado las mujeres en la vida y obra del escritor madrileño, de su intensa crónica sentimental y en especial sobre los numerosos personajes fuertes e incluso protagonistas femeninos de su dramaturgia. Al deambular por la Casa Museo donde vivió durante 25 años, está muy presente la huella femenina: un estrado para coser y charlar, el dormitorio de las niñas, el retrato devoto de una de una de sus hijas o la cocina. Sin embargo ¿dónde ubicar las mujeres intrépidas de su literatura, poseedoras de voz propia, capaces de acudir al travestismo para interpretar papeles destacados en sus célebres obras de teatro, dispuestas a lo que sea para escapar a las constricciones de su época? ¿Era entonces Lope de Vega un escritor que encorsetaba a las mujeres en estereotipos renovados o, en cambio, fue capaz de desplegar a través de cierto inconsciente feminista, una poética moderna sobre la mujer?

Louise Lawler, Portrait, 1982. Courtesy of LeWitt Collection

Las obras de tres artistas mujeres dialogarán con la figura de Lope, mediante la invitación a una lectura entre líneas sobre estas preguntas, cuestionando a su vez, nociones como identidad y autoría. La artista **Louise Lawler**, en la pieza sonora *Birdcalls*, 1972/81, declama

mediante su propia voz una larga lista de nombres propios pertenecientes a exitosos artistas masculinos coetáneos, entre los que incluye el suyo propio, imitando el canto de diferentes especies de pájaros. Posiblemente bajo la influencia de escritoras feministas precedentes, quienes incitaron a las autoras a utilizar la ironía y el humor como la mejor arma para subvertir los esquemas de dominación masculina en el ámbito de la creación, Lawler chilla, grazna, gorjea, parlotea, croa o trina dichos nombres, para articular una burla contra la desigualdad en la consideración artística de su momento.

Paz Muro, Textos de Textos - Fotos de

Fotos: William Shakespeare - Paz Muro,

Paz Muro William Shakespeare, 1974

Las obras seleccionadas de **Paz Muro** forman parte de un mismo proyecto de apropiación e identificación con la figura de William Shakespeare, que va tomando diversas formas y cuerpos a lo largo de los años. En ellas la artista aparece travestida para adoptar la apariencia del dramaturgo británico. Dicha estrategia visual es utilizada como maniobra de autorepresentación que le permita confrontar la idea de genio masculino con la tradicional imagen de la mujer/musa. Corín Tellado, en cambio, pertenece a la cultura popular que tanto interesó a Muro y se aleja de la alta cultura que Shakespeare representa. Con su retrato, Muro apela a un género menor, la literatura rosa, dirigido a una mujer de supuesto perfil cultural bajo, que sin embargo evocaba comportamientos y deseos femeninos, opuestos a los valores difundidos por el sistema de representación de una sociedad conservadora y patriarcal como la suya.

Eleanor Antin, formada como actriz y más tarde como artista visual, combina ambas prácticas y encarnará numerosos personajes creados por ella. En este caso, *The King*, nos muestra una Antin pertinaz en el objetivo de revelar el dispositivo ficcional que se esconde detrás de cada identidad, como construcción teatral. Estas obras, tienen un carácter autobiográfico, hay un relato en el que las artistas afrontan el proceso de narrar(se).

Eleanor Antin, The King, 1972. Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York.

MUSEO CASA NATAL CERVANTES

La metaficción es una forma de narrativa autoconsciente que invita al lector a cuestionarse la frontera entre realidad y ficción, evidenciando la naturaleza del relato como un artefacto e incluso nos invita a interrogarnos sobre la propia noción de autoría. Ésta suele asociarse a una modernidad propia del siglo XX. Sin embargo, mucho antes encontramos algunos ejemplos precursores, como la literatura de Miguel de Cervantes. Tres centurias atrás, en *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, Cervantes articula un conjunto de voces que actúan como narradoras o autores ficticios, caso del morisco que aparentemente traduce al castellano los manuscritos árabes entregados al narrador y compilador; o los académicos de Argamasilla que donan poemas al contenido novelado.

Pierre Huyghe, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Pierre Menard, 2007

Continuando con esta estrategia, el relato de Jorge Luis Borges Borges, *Pierre Menard, autor del Quijote* (1944) es un sutil texto metaliterario. Pierre Menard logró escribir, en el siglo XIX, varios capítulos del Quijote. Estos fragmentos son

iguales, en cada palabra y cada coma, a los escritos originalmente por Miguel de Cervantes, sin embargo, se advierte que no son una copia. **Pierre Huyghe**, con la ayuda de Francesca Grassi y Karl Nawrot, hace real su existencia. Durante la lectura de este relato, el espectador es situado entre dos espejos ficticios que se reflejan interminablemente. La posibilidad de leer obras anteriores desde nuevos puntos de vista acaba por modificar la obra original, multiplicando su potencial significativo. Borges y Huygue, emplazan al espectador frente a su propia capacidad creativa, pues habría tantos Quijotes como épocas y lectores.

Cervantes no sólo fue un hombre de letras sino también un hombre de armas. Cinco años pasó el escritor en una cárcel de Argel, debido a su participación en las Guerras de Religión, lo cual ayudó a modificar su visión sobre el mundo. Cervantes reivindicó la cultura morisca -censurada en su época- y la introduce en sus novelas, como es el caso de la atribución de parte del Quijote a un tal Cide Hamete Benengueli, quien lo escribiría inicialmente en árabe. Un juego que bien podríamos considerar político. La obra de la norteamer-

Marwa Arsanios, Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila, 2013-2014

icana **Marwa Arsanios**, narrada en árabe y traducida al castellano, nos plantea una lectura metanarrativa, revelando el aparato del cine dentro del cine. A partir de la película *La batalla de Argel*, del cineasta italiano Gillo Pontecorvo (1966), Arsanios reflexiona sobre las luchas anticoloniales, desde el cuestionamiento de la imagen de Jamila Bouhired, una guerrillera del Frente Nacional de Liberación de la Revolución de Argel.

El cineasta **Albert Serra**, por su parte, plantea en *Honor de Cavalleria* la imposibilidad de una traducción. Si bien esta obra puede considerarse una adaptación del Quijote, no es la intención del cineasta ajustar el texto de Cervantes a un guión filmico, para transcribirlo en imágenes. Serra despoja de argumento ficcional las andanzas del ingenioso hidalgo y su escudero Sancho. Utiliza actores *amateurs*, elegidos únicamente por el aspecto que Serra imaginó en los personajes, quizá como también hiciera Cervantes al buscar inspiración entre sus coetáneos. Serra emplaza a dos sujetos a transformar y habitar la obra cervantina, desde su propia personalidad. Dialogan en catalán y surgen las acciones que, sin referencias literales, son irremediamente *quijotescas*. El autor del filme parece diluirse en la aparente inacción de los personajes o en la fuerza del viento que inunda la imagen filmica con su zumbido. No hay construcción alguna de tiempo o espacio determinados. Serra nos enfrenta al cine como acontecimiento.

Albert Serra, Honor de cavalleria, 2006

ESPACIOS PARA EL ARTE

MUSEOS

MUTACIONES

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN MUSEOS

CASA MUSEO LOPE DE VEGA

ELEANOR ANTIN. *THE KING*, 1972

LOUISE LAWLER. *BIRDCALLS*, 1972/81

PAZ MURO

TEXTOS DE TEXTOS - FOTOS DE FOTOS: WILLIAM SHAKESPEARE - PAZ MURO, PAZ MURO - WILLIAM SHAKESPEARE, 1974

WILLIAM SHAKESPEARE - PAZ MURO - CORÍN TELLADO, 1982

MUSEO CASA NATAL CERVANTES

MARWA ARSANIOS

HAVE YOU EVER KILLED A BEAR OR BECOMING JAMILA, 2013-2014

PIERRE HUYGUE

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA, DE PIERRE MENARD, 2007

ALBERT SERRA

HONOR DE CAVALLERIA, 2006

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTÁN

CARME NOGUEIRA

NOTICIAS ORDINARIAS DEL NORTE, 2018

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO

SE VEN CARAS, PERO NO SE VEN CORAZONES, 2018
ÉCLATS, 2017

26 ABRIL / 22 JULIO

2018

ENTRADA GRATUITA

CULTURA COMUNIDAD DE MADRID
#expo_mutaciones2018

D.L.: M-8134-2018 B.O.C.M.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTÁN

Este espacio museístico recupera la memoria de un proyecto utópico barroco poco conocido: la edificación de una ciudad industrial en un “sitio despoblado y yermo”, como se describe en el Libro de la Fundación, a comienzos del S. XVIII. El relato se centra en la biografía de su ideólogo, Don Juan de Goyeneche, un empresario del norte peninsular llegado a tierras castellanas y el arquitecto encargado de proyectarlo, José Benito de Churriguera. La intervención artística de **Carne Nogueira** interroga, desde el colbertismo como teoría más política que económica, base del proyecto urbano, hasta la geometría y perspectiva que dominan su ejecución.

La obra “Noticias Ordinarias del Norte”, toma su título de la gaceta de Madrid publicada por Goyeneche y Nogueira plantea, a través de sus páginas, diversas capas de contenido mediante una superposición de veladuras. Estas conectan en el tiempo y el espacio un mismo territorio que ha sido atravesado por diferentes relatos, usos y pobladores, cuyas dinámicas no distan tanto de las originarias como pudiera parecer a simple vista. La idea de Norte, como entidad geopolítica, se revela como una noción maleable, que puede trazar rutas de ida y vuelta. Esta idea de “movilidad”, ya sea de cuerpos, objetos o de capital, mantiene una especificidad histórica asociada a momentos concretos que la artista explora.

Nogueira remite a nuestro pasado colonial, a la configuración del llamado Nuevo Mundo, donde también se sitúa el origen de la modernidad y del capitalismo mercantilista. A continuación, incorpora el trazado de la construcción urbana de Nuevo Baztán, el cual está marcado por la retícula, una abstracción del orden y del poder. La plaza, con el palacio y la iglesia, ocupan el eje central, esquema que también caracterizó el urbanismo de los asentamientos coloniales en América Latina. Las nuevas clases mercantiles aunaron el pragmatismo del administrador con la vacuidad de la corte barroca. Sin embargo, las manufacturas de lujo de Nuevo Baztán decayeron. Frente a esta lógica, la España contemporánea asume su condición de Sur, promesa de paraíso y retiro para nuevos pobladores. En esta línea, una nueva capa significativa planteada por Nogueira alude a una población vecina, la “Ciudad de las Américas” (Eurovillas), proyecto urbanístico de nueva planta ideado por extranjeros para turistas extranjeros en los años sesenta. La suma de trazados, que la artista

esboza mediante transparencias, configura el mapa de la explotación de un territorio, como memoria viva de un fracaso reiterado.

El turista que visita Nuevo Baztán -cualquiera de nosotros en realidad-, participa del ritual moderno de búsqueda de experiencias auténticas. Una autenticidad escenificada que dificulta distinguir entre lo imaginario y lo real. En la plaza de la Cebada, que coincide con una breve parada de la visita guiada, la artista ubica un elemento “escenográfico” que llama la atención del visitante sobre la singularidad del trazado. Nogueira, a modo de gesto, marca cómo se produce un cambio en el dibujo de la trama urbana respecto

Carme Nogueira, Noticias Ordinarias del Norte, 2018

del resto del conjunto. Dicha plaza servía de vivienda para los trabajadores de las industrias originales y sus habitantes son, hoy de nuevo, una comunidad inmigrante. Este objeto efímero, que ya puede funcionar como banco o elemento lúdico, constituye un lugar para ser apropiado y desde el que Nogueira invita a imaginar nuevas formas de planeamiento social para la ciudad contemporánea.

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

“Vuela, pensamiento, en alas doradas” [*Va, pensiero, sull'ali dorate*]. Así comienza el “Coro de los esclavos” de la ópera *Nabucco* de Verdi, una pieza que ha alcanzado la condición de himno para aquellos trasterrados, que, como el pueblo hebreo de Babilonia, se vieron obligados a marchar de su territorio y sentían nostalgia por la tierra natal. “¡Oh patria mía, tan bella y perdida!” [*Oh mia patria si bella e perduta!*] continúa este coro. Loreto Martínez Troncoso convoca las voces del exilio, y entre ellas, la de Eugenio Arias. Éste estuvo unido a Picasso por una amistad íntima y filial, que compartía una ideología antifascista y libertaria. Las alas de las palomas también sobrevuelan algunos de los dibujos que el artista malagueño regaló a su amigo peluquero. *Va, pensiero...* debió ser emitido por *La Pirenaica*, nombre popular de Radio España Independiente, es-

cuchada por los españoles que vivían en el extranjero y, de forma clandestina, también en territorio español. Numerosas cartas eran enviadas a *La Pirenaica* y luego radiadas, constituyendo la voz sintiente que emerge de un hueco íntimo y lejano. Un sonido tamizado por el refugio de una manta, que impidiera al vecino detectar la escucha de una emisión censurada. Sonidos acallados por la distorsión que el Régimen intentaba aplicar sobre las ondas, sobre las voces que gritaban secretos.

Loreto Martínez Troncoso, Parlez-moi d'amour, 2013

La voz y la palabra, una vez escapa del propio cuerpo, es capaz de alojarse en otros, de crear campos de fuerza afectivos más allá del lenguaje estructurado por el idioma. La voz textual y oral de Martínez Troncoso, construye una narración a partir de la escritura y la palabra hablada, susurrada, insuflada. A partir de la radio como imaginario punto de encuentro, la artista evoca elementos biográficos de Arias y Picasso como paisaje, para hacerlos suyos, habitarlos desde su propia biografía e intimidad. Es el caso de la madre de Eugenio y la de Loreto, que se cuelan por las grietas, para reconectar los afectos con la memoria contenida en nuestros cuerpos. Pero, sobre todo, este es un relato plagado de despedidas, de dedicatorias al amigo.

Las piezas de arcilla de Martínez Troncoso dialogan con las cerámicas de Picasso desde su materialidad y desde una corporalidad que desencadena el gesto de amasar, de apretar -las manos del amigo y camarada-, de agarrar -los barros de los presos con palomas-. *Éclats* que también nos refieren a los corazones que dejaron de latir en el combate; y a las palabras de Jacqueline Roque, grabadas en *Température*: “¿Por qué tiene que ser la gente tan fría en sus corazones? / Tan pronto como lo abren, lo cierran a la menor bocanada de aire” [*Qu'ont donc les gens à être si frileux de leur coeur? A peine l'entrouvent-ils qu'ils le referment au moindre souffle d'air*].

MUTACIONES

LOCALIZACIONES

1 Cervantes

MUSEO CASA NATAL

C/ MAYOR, 48
ALCALÁ DE HENARES, MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

2 LOPE de Vega

Casa Museo

C/ CERVANTES, 11. MADRID
www.casamuseolopedevega.org

3 M

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTÁN

PLAZA DE LA IGLESIA, S/N
28514 NUEVO BAZTÁN. MADRID
www.madrid.org

4 MUSEO PICASSO

COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

PLAZA DE PICASSO, 1
28730 BUITRAGO DEL LOZOYA, MADRID
www.madrid.org/museopicasso

26 DE ABRIL
AL 22 DE JULIO
DE 2018

INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS
EN MUSEOS

2018

ESPACIOS PARA EL ARTE

MUSEOS

Marwa Arsanios, Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila, 2013-2014. (Detalle).