

ANDALUCÍA, 8 DE JUNIO 2022

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición “Extraño” con obras de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo

Hay obras de treinta artistas internacionales de los que diecinueve son mujeres. La muestra, con grandes instalaciones, pintura, vídeos, escultura y dibujos está instalada en el Claustro Norte y la Zona Monumental.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) presenta la exposición “Extraño” en la que se presentan obras de 30 artistas internacionales de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, compuesta mayoritariamente por mujeres.

Esta exposición se enmarca en un gran proyecto institucional organizado por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Museo Patio Herreriano en cuyas muestras –diferentes y simultáneas- se realiza un despliegue sin precedentes de la colección Sandretto Re Rebaudengo, que conmemora de esta manera sus 30 años de coleccionismo.

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo es una institución de arte contemporáneo sin fines de lucro con sede en Turín, Italia, fundada por la coleccionista de arte Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

La muestra del CAAC ocupa las amplias zonas del Claustro Norte así como la totalidad de la Zona Monumental. Está compuesta por impresionantes instalaciones, así como dibujos, pinturas, esculturas, videoinstalaciones y textiles entre otras disciplinas. Entre los artistas participantes se encuentran

CulturAndalucia

CulturaAND

culturaand

nombres reconocidos como Mona Hatoum, Hans-Peter Feldmann, Louise Lawler o Paul McCarthy.

“Extraño”

Esta gran exposición parte de determinadas ideas-fuerza que a lo largo del recorrido se van desarrollando y encadenando a partir de obras de la colección Sandretto Re Rebaudengo, una de las más importantes de Europa centrada en el arte de las últimas décadas. Estas ideas oscilan entre una gama de matices que se desprenden de las distintas acepciones que se pueden encontrar en las siguientes seis palabras: *extraño*, *extraordinario*, *extravagante*, *excéntrico*, *exótico*, *extranjero*. El sentido de extrañeza ante el devenir del mundo se aúna en esta ocasión única con la excepcionalidad que el arte contemporáneo proporciona como marco de pensamiento y experimentación.

Una sensación de extrañamiento, casi de incredulidad, ha invadido nuestras vidas en los últimos años. La pandemia reciente y la guerra en Ucrania han acentuado un devenir que parece girar hacia la oscuridad. Guy Debord ya habló de un presente sin salida que da vueltas en la noche. Los monstruos de la razón ligados a la condición humana están despertando a la serpiente. El arte contemporáneo, en tanto que lenguaje fuera de lo común que juega con lo desconocido y con lo que no nos resulta familiar, puede permitir al espectador que aquello que intuimos pero no logramos asir del todo, encuentre una vía de materialización. De esta manera descubrimos otras formas y otras mentalidades ajenas que nos hablan de los tiempos que habitamos.

Las obras

La exposición se compone de una gran diversidad de piezas y formatos, incluso algunas de de gran envergadura que permiten una interacción con el espectador.

En la Capilla de Colón se establece un diálogo entre lo humano y lo animal, con cierto recuerdo a Los Caprichos de Goya.

La obra del artista polaco **Jakub Julian Ziółkowski** es un óleo sobre tabla titulado 'Nocturn or The Sleep of Reason' (Nocturno o El sueño de la razón), 2013. Los cuadros de Ziółkowski están habitados por figuras extrañas: las plantas se fusionan con cuerpos humanos, los órganos internos se derraman fuera de sus cavidades, a los objetos inanimados les crece pelo y los rostros están distorsionados. Lo grotesco domina un mundo inquietante y aterrador. En sus piezas queda espacio para las referencias satíricas a la sociedad occidental contemporánea, con sus contradicciones, su narcisismo, su codicia y su agotadora búsqueda del éxito.

Las esculturas de **Giulia Cenci** forman parte de una serie titulada 'territory' (territorio), 2019. Ancladas a las paredes, parecen invadir y ocupar el espacio creando un entorno inmersivo de color gris antracita. En sus piezas, lo inanimado muta en animado. La artista, en un gesto demiúrgico, da vida a sus esculturas. Su humanidad las expande. Reemplaza los métodos de fundición industrial por su propia técnica artesanal, que realza estos objetos olvidados en un proceso casi alquímico.

En la iglesia grande destaca por su descomunal tamaño la pieza de la artista rumana **Andra Ursuta** titulada 'Stoner' (Lapidadora), 2013. Situada dentro de una gran jaula que ocupa toda la parte central de la antigua iglesia, la instalación se compone de una máquina de lanzar bolas de béisbol que las

dispara a gran velocidad contra una pared, haciendo un ruido estremecedor. Habla de lapidación, tortura, desprecio.

Esta impactante pieza sin embargo contrasta con otra de la misma autora titulada 'Doppel Chain Ganger' (Prisionero con grilletes dobles), 2015, para la que ha elegido materiales nobles como el lienzo y terciopelo sobre contrachapado frente a una imagen como radiografía de un cuerpo esclavizado

En Profundis, dos cabezas masculinas se miran. En la obra del italiano **Roberto Cuoghi** 'Senza titolo', 2004, el autorretrato es un punto de partida tanto conceptual como material en un proceso de alteración y multiplicación de la identidad del artista. Para crear este cuadro, Cuoghi utilizó una compleja técnica basada en la superposición de superficies de materiales heterogéneos, como el grafito, el carboncillo, la pintura en aerosol, el esmalte, la tinta, el cartón, el papel de seda, etc. El cuadro pertenece a la serie 'Quadri Neri' (Cuadros negros), en la que las perturbadoras figuras que surgen de un sustrato oscuro de materia representan las pesadillas, la locura y lo macabro, todos los aspectos del mundo actual que pueden alterar nuestra perspectiva normal de la realidad.

'Heraclitus Head' (La cabeza de Heráclito), 2008, es una escultura de vidrio creada por los artistas portugueses **João Maria Gusmão** y **Pedro Paiva**. Esta pieza, suspendida en una zona indeterminada entre la realidad y el artificio, reproduce una enigmática máscara tribal descubierta por el dúo artístico durante un falso viaje a África: el rostro de Heráclito, un icono occidental inapropiado en un país africano.

En la antigua Sacristía, donde estuvo el cuadro de Zurbarán "Virgen de las Cuevas", tres obras dialogan sobre la ausencia. 'La femme sans tête' (La mujer sin cabeza), 2004. La escultura, de **Berlinde De Bruyckere**, investiga temas

universales como el cuerpo que sufre, el dolor y la memoria, o la necesidad de vencer y transformarse, inspirándose en la historia del arte o en la mitología.

La artista norteamericana **Trisha Donnelly** presenta 'Untitled' (Sin título), 2005. Se trata de una fotografía en blanco y negro en la que una mano ataviada con un elegante guante de piel sujeta el otro guante, vacío, que cuelga hacia abajo. La imagen representa la ausencia, la idea de una conexión interrumpida con la mano ausente, que parece haber salido momentáneamente del encuadre.

La artista libanesa **Mona Hatoum** presenta en el mismo espacio monumental la pieza titulada, 'Hair Necklace' (Collar de pelo), 1995. En un busto emulando los escaparates de las joyerías, aparece un collar. Sin embargo, visto de cerca, lo que parece un valioso objeto decorativo revela una presencia orgánica. Las cuentas que componen el collar han sido creadas por la artista enrollando cabello humano.

Cuando se atraviesa el Claustro Mudéjar, dos estancias y las obras que se exponen sirven de conexión con el inicio del Claustro Norte, al empezar una sección de la exposición que habla del mundo contemporáneo desde una posición crítica.

'Commerce Exterieur Mondial Sentimental' (Comercio exterior mundial sentimental), 2017, es una obra instalada en la antigua capilla de la Magdalena de la zona monumental. Su autora vuelve a ser la rumana, **Andra Ursuța**. Se trata de una escultura de mármol de tamaño natural que representa a una mujer de mediana edad con la cabeza cubierta por un velo y ataviada con una larga túnica. La artista se inspiró en una fotografía de prensa que mostraba a una gitana de pie, mientras esperaba a ser deportada de Francia en 2011. La escultura está adornada con una chaqueta de nailon de vivos colores: lo que parece, a simple vista, una prenda tradicional decorada con monedas rumanas

luce en la espalda el logotipo de una marca de ropa deportiva mundialmente conocida.

La francesa **Marine Hugonnier** presenta en esta exposición tres obras realizadas en vídeo. Se trata de 'Travelling Amazonia' (Viajando por la Amazonia), 2006, película rodada en la Transamazónica, una carretera de unos 4200 kilómetros de longitud que atraviesa la inmensa selva amazónica. La construcción de la Transamazónica impulsó la aparición de industrias dedicadas a la extracción de recursos naturales, como el metal, la madera y el caucho, denunciando así el saqueo de los recursos naturales por parte del hombre.

En 'Ariana', 2003, Hugonnier nos cuenta la historia de un equipo de rodaje que planea visitar el valle de Panshir, situado en el norte de Afganistán. Cuando el equipo no logra filmar el valle desde un mirador situado en las montañas de Hindukush que lo rodean, la película pasa a ser la historia del fracaso. Y finalmente, en 'The Last Tour' (La última visita), 2004, la escena se sitúa cuando las atracciones turísticas están finalizando. El espectador se embarca en una «última visita», un vuelo en globo aerostático sobre el icónico parque de Matterhorn, en los Alpes suizos. El film sugiere la posibilidad de la reaparición de un espacio virgen en el mapa, en referencia al mundo anterior a la era de los descubrimientos.

La instalación sonora 'There is Nothing Left Here' (Aquí no queda nada), 2008, es la grabación de la voz de la artista escocesa **Susan Philipsz** que canta a capela las tristes palabras de la canción indie-country de Bonnie «Prince» Billy. En sus obras, Philipsz suele explorar la fisicalidad de la música y la relación con el entorno, utilizando principalmente su voz, desprovista de cualquier acompañamiento instrumental.

Ya en el Claustro Norte, dos obras comparten espacio y nos hablan de la noche.

El creador galés, **Cerith Wyn Evans** presenta en esta muestra la obra realizada en neón y plexiglás titulada, 'In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni' (Damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego), 1999. Los espectadores pueden caminar alrededor del objeto y observar el efecto especular entre la estructura lingüística y el movimiento físico evocado por su significado. Para esta obra, Wyn Evans se inspiró en el título de la última película de Guy Debord.

El norteamericano **Charles Ray** presenta en la exposición la pieza realizada en vidrio, metal y tinta titulada, 'Viral Research' (Investigación viral), 1986. En la instalación, todos los recipientes de la mesa están llenos de tinta negra que fluye por ósmosis de un recipiente a otro a través de una serie de túbulos siguiendo el principio de los vasos comunicantes. La obra provoca una sensación de riesgo, de miedo a mancharse con la tinta negra. Al igual que en sus primeras *performances*, el artista activa asociaciones mentales y referencias sociales inquietantes para provocar en los espectadores una intensa sensación de inseguridad.

El vídeo del artista argentino **Sebastián Díaz Morales** se titula, 'Lucharemos hasta anular la ley', 2005. Una multitud carga contra una puerta cerrada durante una revuelta. El vídeo refleja los disturbios sociales que estallaron en Argentina tras el colapso económico de 2001. Muestra una manifestación de vendedores ambulantes que pedían el rechazo de una ley que les impediría trabajar en las calles. La filmación de estos manifestantes se ha alterado con un filtro que da al vídeo aspecto de viñeta dibujada con tiza en una pizarra. Las imágenes, por tanto, parecen, en cierto modo, desvinculadas de su contexto, lo que impregna el vídeo de un aire de enigma.

La obra '9/12 Frontpage' (Portadas del 12 de septiembre), 2001, del alemán **Hans-Peter Feldmann**, se compone de las portadas de 114 periódicos de todo el mundo que se publicaron el 12 de septiembre de 2001, un día después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. El principio subyacente en la colección genera más de una reflexión sobre la relación entre la realidad y su representación en los medios de comunicación. Esta obra anima a los espectadores a buscar semejanzas y diferencias en los tratamientos elegidos por los periodistas, que atribuyen las imágenes a distintas circunstancias políticas.

Claire Fontaine, conocida tradicionalmente por ser una popular marca de productos de papelería, fue el nombre adoptado en 2004 por **Fulvia Carnevale** y **James Thornhill**, un dúo artístico italobritánico, para definir lo que ellos denominan una «artista colectiva». Sin embargo, no se presentan como miembros de un colectivo llamado Claire Fontaine, sino como los ayudantes de este personaje. En esta exposición presentan la pieza titulada 'Ucciso innocente' (Asesinado inocente), 2006, realizada en una placa blanca, neón blanco, cables y transformadores. La obra muestra exactamente las palabras de la placa conmemorativa del anarquista Giuseppe Pinelli, fallecido en la noche del 15 al 16 de diciembre de 1969, en los locales de la Jefatura de Policía de Milán y al que años después se le declararía inocente.

La película de animación 'History of the Main Complaint' (Historia de la queja principal) del artista sudafricano, **William Kentridge**, escenifica un viaje hacia atrás en la vida de Soho Eckstein, un personaje ficticio recurrente en los filmes de Kentridge. El vídeo, cuya banda sonora está compuesta por un madrigal de Monteverdi, es una meditación sobre las contradicciones de la Sudáfrica posterior al apartheid, aún plagada de profundas divisiones que impiden una recuperación total.

La norteamericana **Rachel Rose** presenta la videoinstalación, 'Wil-o-Wisp (Moiré installation)' (Fuego fatuo [instalación con moaré]), 2018. Rose crea videoinstalaciones que reflexionan sobre nuestra cultura saturada de imágenes y sobre las historias del pasado. Rose ambienta la historia de su protagonista, Elspeth Blake, sobre el telón de fondo del Enclosure Movement, la privatización sistemática de las tierras comunales que provocó revueltas violentas en el mundo agrario inglés. La obra trata temas como la brujería, persecuciones y amenazas en la dura sociedad rural inglesa del siglo XVI. La instalación de Rose evoca estos cambios en sus materiales, produciendo un efecto moaré — una especie de ondulación centelleante de la luz— con la ayuda de dos capas de gasa que cubren el interior de la sala.

Hacia la mitad del recorrido se bifurca en dos líneas. Primero aquellas obras que indagan sobre el patrimonio histórico y su extrañeza: lo inicia Louise Lawler, lo continúan Liz Glynn e Iman Issa y lo cierra Bojan Šarčević.

En impresión fotográfica es la pieza realizada por la norteamericana **Louise Lawler** y titulada, 'As of yet untitled' (Sin título hasta el momento), 1984. Es un grupo de cuatro fotografías que reproducen la escultura de mármol del Gálata moribundo exhibida en la sala de un museo. Su obra se puede encuadrar en la tradición de la crítica institucional, que aspira a reconstruir el denso entramado que vincula a los distintos actores del sistema artístico.

La también norteamericana **Liz Glynn** presenta la pieza de complejo título, 'Hellenistic Silver Collection, 3rd century B.C. (1981.11.15-22; 1982.11.7-13; 1984.11.3), de la serie 'Surrogate Objects for the Metropolitan' (Colección de plata helenística, siglo III a. C. [Objetos de sustitución para el Metropolitan]), 2011. Las esculturas de la serie 'Surrogate Objects for the Metropolitan' son copias de piezas antiguas que el Metropolitan Museum of Art de Nueva York devolvió a Italia entre 2006 y 2010.

Estas réplicas están confeccionadas con materiales económicos y se exhiben sobre pedestales, como en los museos antiguos. Por el mismo motivo, cada artefacto tiene asignado en el título el número de registro que solía identificarlo en la colección del museo estadounidense. Las copias de Liz Glynn son falsificaciones intencionadas, perfectas para reemplazar a los originales fuera de los circuitos y contextos expositivos.

Dos son las piezas con el mismo título que presenta la artista egipcia, **Iman Issa**, tituladas 'Heritage Studies #1' (Estudios del patrimonio, n.º 1) y 'Heritage Studies #11' (Estudios del patrimonio, n.º11), 2015. Realizadas en madera ennegrecida y letras de vinilo, estas esculturas son reinterpretaciones contemporáneas de artefactos históricos. Issa estudia de esta forma el patrimonio y en sus estudios la objetividad se convierte en un aspecto secundario y el análisis se centra en el orgullo local, la mitología colectiva y el contexto sociocultural actual.

Tres son las piezas que del artista serbio **Bojan Šarčević** bajo el mismo título, 'Untitled' (Meanwhile) (Sin título [Mientras tanto]) de 2007. Realizadas en latón, alambre y grafito, es un grupo de tres esculturas cuya fragilidad extrema crea la sensación de una presencia liviana, casi flotante. Šarčević da vida a imágenes impregnadas de tiempo y a lugares habitados por inquietantes fantasmas. Su manera de distribuir los objetos no está libre de connotaciones culturales, sociales y políticas, en este caso al constructivismo ruso.

La segunda de las bifurcaciones viene desde el lado de lo doméstico, el género, la sexualidad y la intimidad.

Una de las salas está totalmente invadida por la instalación del artista norteamericano **Paul McCarthy** que lleva por título 'Bang-Bang Room' (La habitación Bang-Bang), 1992. Realizada en madera con motores que la

mueven, es un espacio habitable cuyos tabiques están decorados con un tradicional papel pintado. Tan pronto como los espectadores entran en este entorno, aparentemente doméstico e inofensivo, el espacio empieza a cambiar sin cesar. De repente, las paredes se mueven y las puertas se abren y se cierran con violencia. Los personajes y entornos de McCarthy, lanzan un ataque profundo al lado oscuro de la psique humana y consiguen hacer que el espacio resulte inhabitable en referencia a los miedos, obsesiones y conflictos que enfrentan al hombre a su monstruosa condición actual.

En el apartado textil destaca la obra de la norteamericana **Pae White** titulada, 'Still, Untitled' (Inmóvil, sin título), 2010. Es un enorme tapiz de 12 metros de longitud que representa volutas de humo sobre un fondo negro. Esta obra pertenece a una de las líneas de producción de la artista, integrada por tapices con imágenes de papel de plata arrugado y humo blanco. En sus obras, esta artista norteamericana analiza la influencia del diseño en la creación artística, pero, a la vez, se siente atraída por la estética de la producción artesanal tradicional.

De la artista alemana **Rosemarie Trockel** se presentan varias piezas. Dos dibujos realizados en carboncillo, 'Senza titolo' (Sin título), 1995. En ellos se trata un tema importante en la producción de Trockel: la situación de la mujer en una sociedad que sigue estando constreñida por prejuicios arraigados. Además se exhibe el vídeo digital 'Wollquatsch (Gioco di lana)' (Wollquatsch [Juego de lana]), 1994 y la pieza textil, 'Senza titolo' (Sin título), 1986 una obra de lana montada en un bastidor, uno de los famosos cuadros de punto creados por Trockel a mediados de la década de 1980. La estructura compositiva de esta pieza se basa en la repetición de una imagen popular y muy reconocible. De hecho, el símbolo rojo que destaca sobre el fondo verde es el logotipo de Woolmark.

Tres fotografías de 1993 componen la serie de la norteamericana **Zoe Leonard**. 'Chastity Belt' (Cinturón de castidad), 'Gynecological Instruments' (Instrumentos ginecológicos) y 'Beauty Calibrator no. 2 (Museum of Beauty, Hollywood)' (Calibrador de belleza n.º 2 [Museum of Beauty, Hollywood]). Estas tres fotografías forman parte de una serie de imágenes en blanco y negro tomadas por Leonard en museos médicos y de historia natural de Europa a principios de la década de 1990. Muestran pelucas femeninas, cinturones de castidad, instrumentos ginecológicos, dispositivos empleados en cosmética para medir el rostro y modelos anatómicos de cera con las vísceras expuestas para revelar los órganos internos y permitir su estudio. Al cuestionar la finalidad para la que se fabricaron originalmente estos objetos y las poses sugerentes en las que se exhiben los maniqués, Leonard revela la representación del deseo, la muerte y la sexualidad que acechan bajo la apariencia superficial de estudio clínico.

La obra en vídeo del artista de Hong Kong, **Paul Chan** 'Untitled (after Lacan's last laugh)' (Sin título [tras la última risa de Lacan]), 2008, está inspirada en el marqués de Sade. La obra de Chan ofrece una reflexión sobre los cambios de la conciencia colectiva y sobre el desplazamiento gradual hacia las fronteras de la moralidad. 'Untitled' es una videoinstalación que usa una ilustración anónima extraída de un libro de pornografía del siglo XVIII. Los subtítulos que aparecen en la imagen muestran palabras y onomatopeyas de naturaleza sexual. Sin embargo, estas palabras tienen un trasfondo filosófico ya que se trata de una traducción sexualizada de las observaciones del psicoanalista Jacques Lacan sobre la relación entre el marqués de Sade e Immanuel Kant.

Y se finaliza el recorrido con una serie de retratos, puesto que quizás que no haya mayor extrañeza que el otro.

Los cuadros de la británica **Lynette Yiadom-Boakye** presentan a hombres y mujeres que la artista retrata combinando recuerdos personales, imágenes, bocetos y dibujos. Estos personajes, que existen en un tiempo y un espacio diferentes, se colocan sobre un fondo oscuro: salvo por la ropa y la pose de cada figura, el contexto espacial es difícil de definir. La decisión de la artista de retratar exclusivamente a personas de raza negra desafía las normas aceptadas de la retratística occidental. Las obras, realizadas al óleo, se titulan 'A File for a Martyr to a Cause' (Un archivo para un mártir de la causa), 2018, 'Pied Wagtail (Lavandera blanca) ', 2016, 'No patience for Juju' (Sin paciencia para Juju), 2015, 'Diamonds' (Diamantes), 2013 y 'Midnight, Cádiz' (Medianoche, Cádiz), 2013.

De la norteamericana **Catherine Opie** se puede ver la obra titulada 'Bo' 1994, realizada en impresión cromogénica. Opie utiliza el medio fotográfico para explorar y analizar la identidad de sus sujetos; de hecho, retrata tanto a los miembros de la comunidad homosexual a la que pertenece la artista, como paisajes naturales y urbanos.

La norteamericana **Elizabeth Peyton** presenta la acuarela sobre papel titulada 'Marcello' de 1996. Los cuadros de Elizabeth Peyton combinan la tradición del retrato con imágenes de baja calidad procedentes de revistas de cotilleos. Muestran a personajes conocidos del mundo de la música, el cine y el arte, muchos de ellos amigos personales de Peyton, pero también a iconos del pasado y a grandes figuras de la historia y la literatura. La artista pinta sus obras después de fotografiar imágenes publicadas en revistas populares o de inspirarse en ellas.

Realizada por **Jill Mulleady**, artista uruguaya, se incluye la última obra de la exposición titulada 'Interior' 2019. En sus pinturas se muestran escenas vagamente surrealistas con personajes perdidos en el olvido privado de una

conversación telefónica o en un estado de inconsciencia inducido por las drogas, rodeados de objetos de aspecto siniestro, en una atmósfera impregnada de tensión. Son escenas intensas, sensuales, frías, de pesadilla, generalmente pintadas a gran escala, que combinan temas reales e inventados y que irónicamente cuestionan la historia de la pintura.

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo, una de las primeras fundaciones privadas de Italia, se creó en Turín el 6 de abril de 1995. En Italia, la Fundación cuenta con dos sedes expositivas, la primera en el Palazzo Re Rebaudengo en la localidad de Guarene d'Alba (desde 1997) y su sede de Turín (desde 2002). Fundada por Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, es una institución sin ánimo de lucro que apoya el arte contemporáneo y, en particular, la producción de jóvenes artistas.

La Fundación distribuye y promueve el arte contemporáneo, tratando de atraer a un público más amplio a través de cursos de arte para adultos y para familias, talleres para estudiantes y un servicio de mediación cultural, un medio para acompañar al visitante a través de la exposición. La Fundación promueve un programa de proyectos experimentales e interculturales, así como apoya a los artistas, también a través del encargo de nuevas obras de arte, el trabajo en sinergia con otras instituciones para la difusión y mejora del arte y la organización de residencias para jóvenes curadores.

