Obra de Daniel Canogar a la venta en ARCO 2011.

Miradas al arte contemporáneo

Las vanguardias artísticas rompieron a principios del siglo XX con la estética clásica, y las obras de arte dejaron de ser reconocibles. Desde entonces, la brecha entre artistas y público no ha dejado de crecer.

TEXTO *Mirentxu Asín [Com 12], Victoria Cardiel [Filg Com 11] y Miguel Cebrián*
FOTOGRAFÍA *Íñigo Echegaray [Arq 10]*

EL ARTE CONTEMPORÁNEO PLANTEA MÁS DE UN DILEMA. ¿Cómo entender un cuadro? ¿Por qué los museos y galerías convocan al espectador común si la obra parece dirigirse solo a los entendidos? ¿Por qué es tan difícil entender el arte contemporáneo?

En la antigüedad, el arte clásico acercaba al espectador a una versión idealizada de sí mismo, de lo que podría ser si fuera mejor. En un momento determinado el arte aceptó lo injusto, lo feo, lo deleznable. Volcó sobre la materia la realidad completa, sin censura.

Ahora, al hablar sobre arte moderno, muchos acusan esa ruptura con el pasado. Ya no aparecen bailarinas de ballet o parejas paseando por un parque al atardecer; ya no se trata de entender o no el arte. Hay un límite difuso entre estos dos términos. Lo interesante es marcar un punto de comienzo. Tal vez no haga falta entender, sino participar, y hacerlo desde un lugar de apertura y vínculo con la obra que rescata lo bello en un sentido más amplio. Una feria de arte contemporáneo como ARCO tal vez no sea el ámbito más adecuado, pues no deja de ser una feria, un lugar pensado para la compra-venta, ajeno a la función didáctica de un museo, pero sí puede servir como lugar privilegiado para la observación. En su última edición se registraron cerca de 150.000 visitantes y 197 participantes presentaron sus esculturas, instalaciones y obra gráfica. Las siguientes páginas contienen una selección de lo que se pudo ver durante los días que permaneció abierta la feria. La obras elegidas pertenecen a artistas distintos, con distintos niveles de popularidad y distintas trayectorias. El único requisito común es que "estaban ahí", expuestas a la mirada del público y de los seis expertos que se han prestado a valorarlas: **Miguel López Remiro** es el director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, **Pedro Maisterra** es galerista, **Carlos Naya** es profesor de Arquitectura, **María José Orihuela** es estudiante de Arquitectura y **Pedro Osakar** y **Fernando Pagola** son artistas. Su ejercicio de acercamiento a esas obras demuestra que el valor de cada pieza trasciende la pieza en sí. Cada uno de ellos, con su experiencia, su formación y sus preferencias, ha tenido en cuenta no solo lo que tenía delante de sus ojos, sino otras referencias sobre el autor, el valor de mercado, o incluso la galería que le representa. En el otro extremo, y al margen de todas estas consideraciones, la aportación de **Miguel Cebrián** destaca por su espontaneidad y su frescura. La propia de sus once años. Con su cuaderno y acreditado como un periodista más, recorrió las instalaciones de ARCO y ha escrito una crónica imprescindible para entender un poco más de arte contemporáneo.

CARLOS IRIJALBA

Sin título

Carlos Naya
"Me interesa mucho, aunque en un nivel más local. Es una interesante representación de la luz, donde se juega con los efectos y su percepción".

María José Orihuela
"Esta obra tiene una contradicción muy atractiva: representa algo infinito, pero lo hace en un formato finito en el tiempo y limitado en el espacio: la fotografía. Y aunque sea contemporánea, la idea de lo cíclico siempre hace referencia a un pasado clásico, griego".

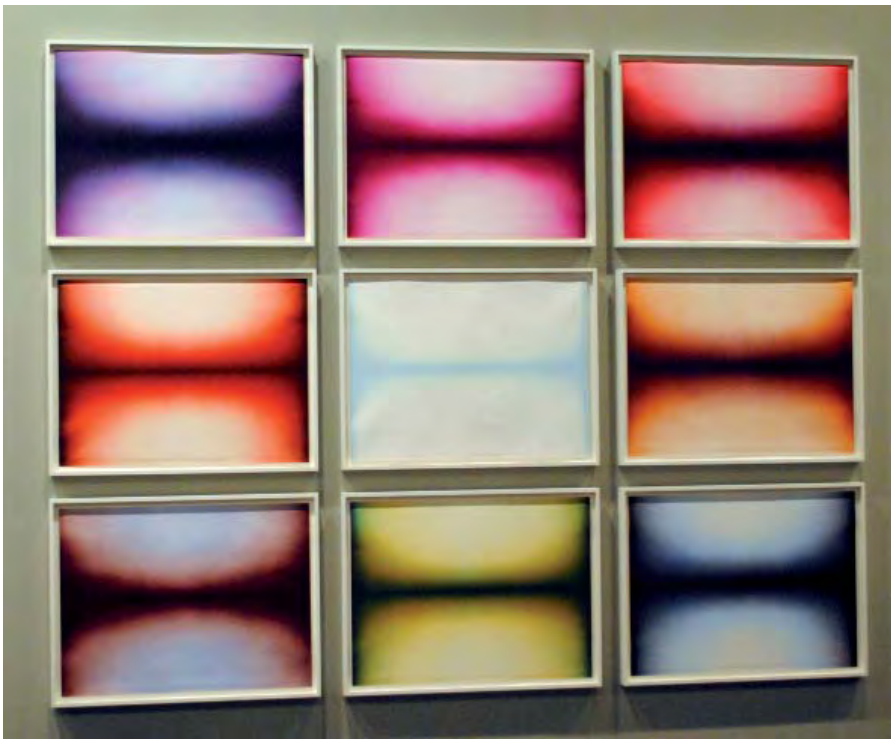
Pedro Maisterra
"La imagen es interesante porque revela una realidad (un espacio-reserva) que sin la fotografía sería imposible ver. Es un espacio 'limbo', porque solo se podría ver circulando a gran velocidad alrededor".

Fernando Pagola
"Probablemente es, de entre los jóvenes, el que más trayectoria tiene. Lo que me interesa de un artista es cuando tiene un mundo de investigación, de trabajo personal, y está en ese mundo con cierta coherencia. **Irijalba** hace investigaciones marginales, abstractas, complejas. Está trabajando muy bien. Se le nota que está en el extranjero".

Miguel López-Remiro
"Me parece una obra muy interesante. El trabajo de **Carlos Irijalba** es uno de los más destacables del panorama fotográfico nacional. Esta pieza reúne una serie de características centrales en su obra, como son la abstracción y fotografía como retrato-creación de un evento".

ANISH KAPOOR

Untitled 09 From Shadow III.



Carlos Naya
"Es un maestro del uso del color y la exploración de los límites de la percepción. Compone a base de grandes construcciones de efectos para engañar al espectador".

María José Orihuela
"Es una obra para recorrer con los ojos de la misma forma que uno da vueltas a un enigma sin acercarse a la solución. **Kapoor** juega con el color y la luz, que en su obra son casi interactivos. La tensión oscuridad-luz a través del color cambia en cada una de las imágenes y, aunque volvamos sobre ella, nunca es la misma".

Pedro Maisterra
"Es reconocible suyo, aunque no es de sus obras más típicas. Nunca había visto una cosa suya así".

Fernando Pagola
"Es el número uno del mundo, prototipo de escultor inglés, que después de haber expuesto en los sitios más importantes y haber triunfado, hace cosas tan "gordas", que es difícil hacer una crítica. Es gente con una carrera ya muy sólida, pero es difícil separar si el mérito se debe a los medios o al talento".

Miguel López-Remiro
"Es uno de los grandes creadores de nuestra época. Esta obra refleja algunas cuestiones que han preocupado a **Anish Kapoor** desde los años setenta, como son la materia, la abstracción y la relación con el espectador. Es un artista que tiene muchos vínculos con **Mark Rothko**, y esta obra así lo refleja".

Pedro Osakar
"Las reflexiones que plantea **Anish Kapoor** en torno a color y la materia siempre están llenas de sugerentes referencias que renuevan nuestra mirada sobre la realidad de las cosas".

DAMIEN HIRST

Untitled From Sanctum

Carlos Naya
"Es un artista complejo. Su nombre va unido a la provocación, a la muerte como tema. Es el artista vivo más caro del mundo. Me gustaría saber más de esta obra".

Pedro Maisterra
"La mariposa es una temática recurrente en su obra. Sacraliza la mariposa como si estuviera en una vitrina gótica. Es una mariposa muerta, siempre suele representarlas así, como una especie para investigar".

Fernando Pagola
"Es un artista prototípico de la actualidad, controvertido, aunque el tema del mercado es incuestionable: ha alcanzado cifras nunca antes conseguidas. Siempre habla de la muerte, quizá por un asunto de trascendencia, o por la parte 'folclórica'. Son famosas sus calaveras. Es un tipo al que no se sabe muy bien cómo catalogar. Para algunos es puro espectáculo, pero yo lo dudo".

Miguel López-Remiro
"La obra de **Damien Hirst** supone un cambio en el paradigma actual. Me interesa su trabajo por la dimensión corporativa que ha dado a su estudio y a su práctica, así como por la heterogeneidad en su propuesta artística, y también su factor de artista como *celebrity*".

Pedro Osakar
"No me interesa como artista, aunque reconozco su capacidad para poner en evidencia al mercado del arte y, por extensión, al sistema del arte. Su obra no me apasiona, aunque tiene la habilidad de fabricar auténticos fetiches culturales".

JIN SHI

Pequeño negocio: karaoke

Carlos Naya
"Es una propuesta china que sugiere participación. También está presente la idea de reciclaje de materiales".

María José Orihuela
"Hace imaginar modos de vida alternativos, donde las necesidades básicas están en lugares inesperados, y la elegancia no es un ideal, sino un peligro: el de volverse aburrido".

Pedro Maisterra
"Es un delirio, una obra típicamente china, barroquizante. No me interesa mucho, pero refleja una forma de interpretar el arte, tan distinta entre oriente y occidente".

Fernando Pagola
"Los chinos tienen una parte mediática muy grande. Nos han 'bombardeado', y unos son interesantes, y otros no tanto. El desconocimiento hace estragos. Todo el mercado oriental es muy interesante, pero nos pilla lejos, a pesar de los grandes avances en comunicación. No soy capaz de valorarlo, es difícil entrar".

Miguel López-Remiro
"Aunque antes de la feria no conocía la obra de **Jin Shi**, me gustó ver en ARCO esta instalación; un *totum revolutum* de objetos, referencias personales, que ahondan en un tipo de arte que se ha venido a denominar 'relacional'".

Pedro Osakar
"No lo conozco, pero el arte que viene de Asia tiene un denominador común; referencias culturales que ni sospechamos, utilización de materiales con claves diferentes, tecnológicos, barrocos y muy *kitchs*. Siempre me sorprenden".

TONY CRAGG

Barrington

Carlos Naya
"Es un clásico. Modela jugando con la percepción que provoca la deformación de la imagen. Imita el efecto del agua, busca el contraste con lo pétreo".

Pedro Maisterra
"Es muy conocido. Esta escultura está en la línea de lo que suele hacer: imágenes antropomórficas en las que juega con el movimiento. Se sirve de él para construir distintas imágenes en una sola".

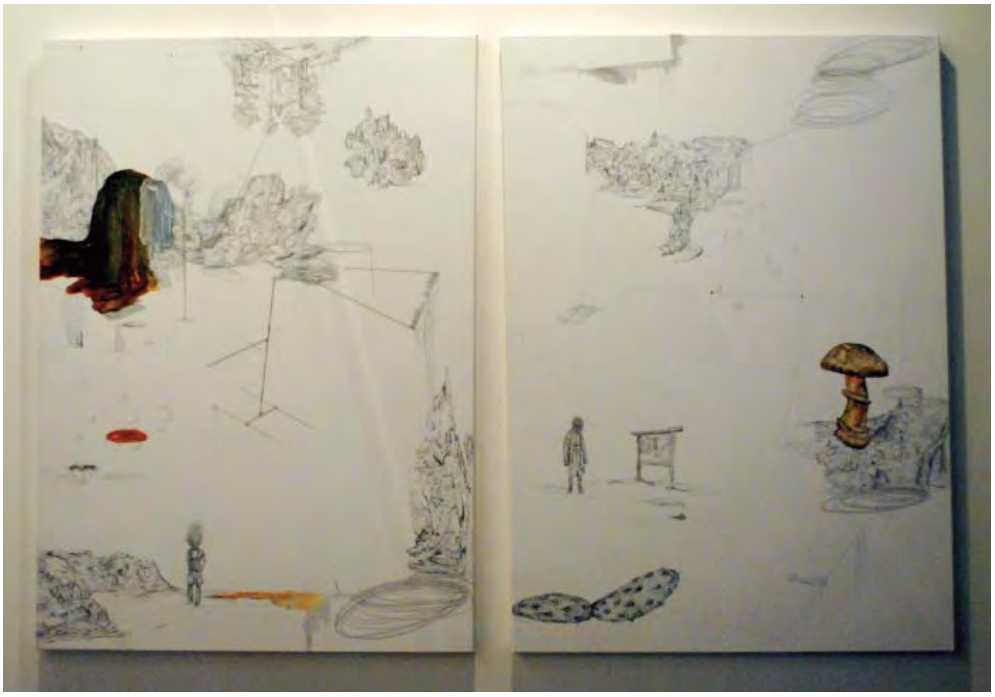
Fernando Pagola
"Es un artista con una evolución curiosa. Es el típico ejemplo de artista posminimalista, lanzó otro discurso, con materiales pobres. Sus últimas piezas, como esta, me sorprenden. En su estudio –más que estudio, es una compañía– hacen piezas ya 'industriales'. No sé si aportan más de lo que ya aportaron en los años sesenta y setenta".

Pedro Osakar
"Me encanta. Toda su obra enseña los límites en los que se mueve una parte muy importante de la escultura del siglo XX. Del valor simbólico y conceptual de los materiales a la delegación del sentido de la obra en su imagen, o en la piel que lo cubre. Un renovador de la escultura".

Miguel López-Remiro
"Este escultor inglés está representado por uno de los galeristas más importantes del mundo: **Thaddaeus Ropac**. Se caracteriza por proponer un tipo de escultura renovadora del lenguaje sin dejar de lado los aspectos formales y de composición. Esta obra es muy representativa de toda esta idea artística. Este escultor se formó en el Royal College of Art de Londres y ha sido profesor en la Kunstacademie de Dusseldorf y su obra está en alguna de las mejores colecciones del mundo".

SUSANNE S. D. THEMLITZ

Sin título



Carlos Naya
"Me interesa menos. Es un dibujo que evoca el mundo de los cuentos".

María José Orihuela
"Esta obra habla del modo en que nacen los mundos del artista. Los diferentes planos flotan, sin un lugar común, aparte del lienzo. Mirarlo da tranquilidad, nadie parece preocupado porque las cosas tengan que apoyarse, ¿por qué iban a hacerlo?"

Pedro Maisterra
"Es una pintura figurativa un poco onírica. A mí me gusta el dibujo, así que, de entrada, esta obra me atrae, me gusta. Me gustaría investigar".

Fernando Pagola
"Hay, desde hace muchos años, cierta tendencia al dibujo. Como nos cansamos de todo, vuelve a haber gente que hace del dibujo su base. Es algo que ocurre mucho, por ejemplo, en Centroeuropa".

Miguel López-Remiro
"El arte contemporáneo en Portugal vive un momento muy interesante, no solamente por la existencia de centros de arte contemporáneo como Serralves, el centro de Arte Belem, o la colección Berardo, sino que también por la existencia de artistas como **Susanne Themlitz**. Su obra pictórica y escultórica es muy sugerente. La pintura que aquí aparece pertenece a un género pictórico en el cual el objeto aparce de una forma diseminada y descontextualizada".

KASPER KOVITZ

Carnalitos. Miguel de Unamuno

Carlos Naya
"Juega a la sorpresa, a la provocación. Me resulta simpático, quizá un tanto populista...".

María José Orihuela
"No existen prohibiciones en cuanto al empleo de un material para una obra de arte. Cualquier cosa puede expresar una vez que pasa por las manos del artista".

Pedro Maisterra
"Es otro delirio. Me deja en blanco. Cero. Es una pieza típica del contexto de ARCO. Para mí es anecdótico, quizá demuestra mucho ingenio y poca autenticidad".

Fernando Pagola
"Es una anécdota divertida, graciosa. Forma parte del mundo de la feria. Quizá tenga toda una estrategia detrás, pero no me interesa mucho. Sin conocer el contexto es difícil saber si es una estrategia brillante o una cosa graciosa".

Miguel López-Remiro
"Estas piezas escultórica, aparentemente hechas de un material sintético, en realidad están realizadas a partir de un trozo de jamón y forman parte de su serie realizada en Bilbao. Me interesa más su trabajo artístico en instalaciones".

Pedro Osakar
"Muy ocurrente. Pura ironía, es un cortocircuito de referencias culturales. Todo puede ser arte. Entre el objeto artístico y el ritual. Arte como alimento del espíritu. Jibarización de un jamón patanegra?"

Libreta en mano, Miguel recorrió los *stands* de ARCO como un profesional más.

La aventura artística

Miguel Cebrián

Me levanté a las 5.30 para coger el tren de las 6.30. En la estación estaba Sonsoles, una amiga y periodista. Cogimos el tren y nos fuimos. Vi una película, leí un cuento y tomé algo en el bar. Cuando llegamos, cogimos el metro hasta ARCO.

La prensa no podía pasar hasta las 11.30, por lo cual estuvimos 30 minutos esperando en una cafetería. Después de esperar media hora, entramos. Todo parecía muy extraño para los ojos de un niño. Había fotos, cuadros, muñecos, ropas...

Parecía un laberinto de cultura. Lo que más me gustó fueron las dos esculturas de jamón serrano, también había un paraguas con una melodía muy divertida, luces raras, una cara que te daba grima, era un absurdo bebé mancha. Podías encontrar chicles pintados en cuadros, etcétera.

Gente caminando, todo parecía un arco iris, parecía que estábamos en otro mundo. En ARCO la gente trabajaba muy duro. Había incluso ¡¡¡maletas pintadas por dentro con cristal y con imágenes!!!

Algunos pintores trabajaban muy bien, y otros no tanto. Muchas veces te encontrabas cosas que ni el dibujante llegaría a comprender. Allí no había un rincón que no hubiera arte. Incluso la cafetería era artística. Mareaba un poco, también había un esqueleto. Estaba entusiasmado, pero más me entusiasmó ver a ¡el príncipe y la princesa! Me sentía raro porque era el único niño.

Toda la gente vestía de una manera demasiado "rica" porque, claro, era un exposicion de ARTE, ahí no iba nadie que no fuera importante.

A VUELAPLUMA

- **Paraguas musical**
Si te ponías debajo, se escuchaba una melodía.
- **Oso polar**
Estaba manchado y dentro de un sombrero de copa.
- **Espuma de mar**
Era un cuadro con un mar que parecía de verdad.
- **Absurdo bebé mancha**
Era un bebé pero en forma de mancha, (daba grima).
- **Periódico manchado**
Era un periódico lleno de cigarros y de mocos.

Si eres empleado o graduado de la **Universidad de Navarra**

disfruta de ventajas exclusivas

can seguro de **automóvil***

- Servicio de grúa en menos de 60 minutos. Compromiso garantizado, si no cumplimos te pagamos 60€**
- Peritación en 24 h. Compromiso garantizado, si no cumplimos te pagamos 60€**
- Seguro de retirada de carné incluido
- Acceso libre a servicios oficiales
- Amplia red de talleres amigos con importantes ventajas adicionales

can seguro de **hogar***

- Cobertura de responsabilidad civil de 300.000€
- Cobertura automática de daños a aparatos eléctricos y/o electrónicos
- Cobertura automática de joyas
- Defensa jurídica
- Asistencia informática 24 horas 365 días al año***

Infórmate en el 902 244 044.

* Sujeto a las Condiciones Generales y Particulares del producto. Producto exclusivo para Clientes de Caja Navarra.
** Compromiso económico válido en España hasta el 31/12/2011. Plazo de reclamación: 1 mes. Excluidos [illegible] de fuerza mayor. Sólo vehículos con PMA menor de 3.500 kg.
*** Servicio ofrecido por Actuarios E.L. Consulta las condiciones de este servicio en www.actuarios.es. CAN Seguros Generales se reserva el derecho de modificar o anular este servicio. Coberturas sujetas a los términos y condiciones establecidas en la Ajuste.

canX+
SEGUROS GENERALES