

D O S S I E R D E P R E N S A

EN TORNO A LO TRANSPARENTE

[UN PROYECTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO]

EVA **LOOTZ**, JAVIER **PÉREZ**, JOSÉ MARÍA **SICILIA**, TIM **WHITE-SOBIESKI**

ARte Contemporáneo

LUNA CIEGA

(... De 10 A 10)

Eva Lootz

TODO ES NADA

Javier Pérez

ESTA DISTANCIA QUE NOS MIRA

José María Sicilia

ALPHA

Tim White-Sobieski

Comisario: Alfonso de la Torre

Madrid, 11-28 de febrero de **2008**

Inauguración: 11 de febrero de 2008 a las 20 h.

EDIFICIO DE "EL CORTE INGLÉS" EN CALLE DE SERRANO, 47 (ESQ. JOSÉ ORTEGA Y GASSET), MADRID

EN TORNO A LO TRANSPARENTE

ESCAPARATES

(c/ Serrano c/v José Ortega y Gasset)

Organización: El Corte Inglés-Ambito Cultural

11 a 28 de febrero de 2008

Comisario: Alfonso de la Torre

AMBITO CULTURAL de *EL CORTE INGLÉS* presenta este año la producción de cuatro intervenciones artísticas realizadas por: **Eva Lootz, Javier Pérez, José María Sicilia y Tim White-Sobieski**. Para ello ha dedicado exclusivamente los escaparates de su centro de la calle de Serrano (c/v José Ortega y Gasset), en Madrid, a este programa artístico que, como en las ediciones anteriores, coincide con la Feria **ARCO**.

Con un comisariado realizado por Alfonso de la Torre, la de **2008** es la cuarta edición de los programas de intervenciones artísticas. Se rememora así la pionera cesión de los escaparates a artistas que realizó este Centro en **1963** (reedición en 2005) y en la que intervinieron: **Manrique, Millares, Rivera, Rueda, Sempere y Pablo Serrano**.

Desde esa fecha han participado en sucesivas ediciones de programas artísticos vinculados a sus edificios comerciales: **Chema Alvargonzález, José Ramón Amondarain, Eduardo Arroyo, José Manuel Ballester, José Manuel Broto, Alicia Martín, Felicidad Moreno, Soledad Sevilla y Daniel Verbis**.

En 2008, los artistas han realizado sus creaciones concebidas especialmente para el lugar antes aludido y que se acogen bajo el título de **EN TORNO A LO TRANSPARENTE**. Reflexión que tiene su origen en el lugar en el que se ubican las obras, la transparente vidriera del escaparate, rememorando la antigua vindicación de este lugar desde la luz surrealista. Lootz, Pérez, Sicilia y White-Sobieski han indagado además con frecuencia sobre cuestiones que afectan al título que acoge el programa.

Se ha editado un amplio catálogo con texto de Juan Manuel Bonet en el que, además de un análisis crítico de la trayectoria de los artistas participantes, puede seguirse el proceso completo de creación y ejecución de las obras.

En el marco de la **Feria ARCO de 2008** se seleccionarán los artistas que intervendrán en la edición del año siguiente y a los que El Corte Inglés facilitará la producción de sus trabajos. Dicha selección se dará a conocer durante la Feria.

TEXTO DE JUAN MANUEL BONET EN EL PROGRAMA DE MANO

Un año más, El Corte Inglés, coincidiendo con una cita artística internacional tan importante como es Arco, saca el arte a la calle madrileña. Un año más, y van cuatro ya, "el espectáculo está en la calle". En esta ocasión, de lo que se trata es de cuatro escaparates, encargados a otros tantos relevantes artistas de nuestro tiempo, y puestos los cuatro bajo el epígrafe **En torno a lo transparente**, epígrafe sugerente donde los haya, y más que justificado habida cuenta de quienes son los creadores implicados, y sobre todo de cuáles son los rasgos definitorios de su poética. Escaparates ubicados, por lo demás, en el Corte Inglés de Serrano esquina a José Ortega y Gasset, un lugar muy céntrico, a dos pasos del Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, y muy cerca también de la zona con mayor densidad de galerías de la capital. Escaparates que por su contemporaneidad nos recuerdan los que encargó la misma empresa, en 1963, para su sede matriz junto a la Puerta del Sol, a diversos artistas de la vanguardia de aquel entonces, y que en 2005 serían facsimilados, precisamente como inicio del actual programa artístico del Ámbito Cultural del Corte Inglés, programa cuyo comisario es Alfonso de la Torre.

En 1994, **Eva Lootz** (Viena, 1940) recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas que otorga el gobierno español. Esto nos habla de sus muchos merecimientos para ello, pero también de algo muy positivo desde el punto de vista de la política cultural: la capacidad de nuestro medio, para integrar a creadores procedentes de otros países. En el Madrid de los años setenta, Eva Lootz se dio a conocer en el ámbito de la muy recordada Galería Buades, en torno a la cual en estos momentos se celebra una gran exposición en el Museo Patio Herreriano, de Valladolid. Junto al desaparecido Adolfo Schlosser - también austriaco de nacimiento - y al pintor y arquitecto Juan Navarro Baldeweg, ahí ella representaba las posiciones más conceptuales, expresadas, en 1978, en el único número de la revista *Humo*. Pintora esencialista, escultora con materiales a menudo efímeros, instaladora, pedagoga -en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca-, Eva Lootz ha intervenido en numerosos espacios públicos y privados de nuestro país. Una de sus presentaciones en solitario más importantes, celebrada en 2002, tuvo por escenario el madrileño y transparente Palacio de Cristal, donde hizo escuchar *La lengua de los pájaros*, además de otorgarle gran protagonismo a la arena. Recientemente ha reunido sus escritos, muchos de ellos de carácter aforístico, y que revelan un denso "background" literario y filosófico, en un tomo titulado *Lo visible es un metal inestable*, y editado por Árdora. Eva Lootz contempla su escaparate, titulado *Luna ciega*, y en el que intervienen la palabra, y la imagen del propio espectador, como una suerte de "espejo electrónico".

José María Sicilia (Madrid, 1955), también Premio Nacional de Artes Plásticas, en su caso en 1989, es uno de los artistas españoles de nuestro tiempo, que han conseguido estar presentes de un modo más sostenido en un ámbito internacional. En dos ocasiones su pintura se ha podido contemplar en el madrileño Palacio de Velázquez: 1987, y 1997. Sicilia, la mayor parte de cuya carrera ha transcurrido en París -con la isla de Mallorca como contrapunto- empezó en clave figurativa, expresionista y sombría; algunos de sus cuadros de aquel entonces aludían a su propia ciudad de residencia. Tendió luego a una mayor esencialización, asumiendo a la vez la herencia de cierta abstracción

constructiva centroeuropea, y del informalismo: a todos nos impactaron entonces sus *Flowers*, y muy especialmente aquellas, de gran formato, con las que se cerraba su muestra de 1987. Autor de una obra sutil, silenciosa, luminosa, *transparente*, sí, donde las haya, a menudo próxima al blanco total, Sicilia, hombre de pocas palabras, es un auténtico poeta de la pintura. Su escaparate enteramente invadido por mariposas, y que tiene algo de kalidoscópico, se titula *Esa distancia que nos mira*, aunque es significativo que el título que inicialmente barajaba fuera, a la japonesa, *Un mundo flotante*.

Javier Pérez (Bilbao, 1968), residente en Barcelona, y expositor, en 2004, y con una muestra titulada *Mutaciones*, en el antes aludido Palacio de Cristal - está claro que el Retiro es denominador común de al menos tres de estos cuatro creadores-, es uno de los instaladores españoles de su generación, que ha conseguido consolidar un proyecto más coherente. Su trabajo se ha visto ya en diversos espacios europeos. En 2001 con *Un pedazo de cielo cristalizado* estuvo presente en nuestro pabellón en la Bienal de Venecia, donde compartía espacio con su paisana y compañera de generación Ana Laura Aláez. La transparencia es hilo conductor de buena parte de sus trabajos: pensemos también en la monumental *Torre de sonido* (2000, colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), integrada por decenas de miles de recipientes de cristal, y que constituyó su contribución a la colectiva del Museo Guggenheim de Bilbao *La torre herida por el rayo*. Para contextualizar su escaparate, titulado *Todo es nada*, y cuyos protagonistas son un montón de ropa usada, y una luz que ilumina las tinieblas, Javier Pérez nos propone un texto que entronca con una cierta tradición de pintores-poetas. En él leemos: "Ni siquiera soy humo, ya no tengo sombra".

El fotógrafo y video-artista **Tim White-Sobieski** (Nueva York, 1961), por último, en cuya obra la luz desempeña un papel central, abre estos escaparates madrileños, a una dimensión internacional. White-Sobieski ha estado muy presente estos últimos años en las carteleras españolas: en Madrid (en tres ocasiones en la Galería Pilar Parra, y en el Reina Sofía, en este último caso dentro de su programación audiovisual), pero también en Santander (Museo de Bellas Artes), Salamanca (Domus Artium), Málaga (CAC)... En 2005 el artista realizó un espectacular escaparate videográfico para la inauguración de la tienda de Louis Vuitton en los Campos Elíseos de París, dentro de un programa en el cual también participaban Olafur Eliasson -otro huesped en su día, por cierto, del Palacio de Cristal-, y James Turrell. Ahora, con *Alpha*, la primera letra del alfabeto griego, nos propone un escaparate fuertemente constructivo y luminoso, en el que una serie de pantallas con proyecciones, se combinan con estructuras de neón, gas que tiene una fuerte tradición (Lucio Fontana, Chryssa, François Morellet, Dan Flavin, Martial Raysse, Bruce Nauman, entre otros muchos) en un arte, el del siglo XX, que a menudo ha tendido a lo inmaterial.

“LUNA CIEGA (... DE 10 A 10)” - INTERVENCIÓN DE EVA LOOTZ

Los espectadores encuentran un plano negro, evocador de un muro, “luna ciega” en palabras de la artista, frente a sus ojos. Sobre él se escribe la palabra “ahora”. En un momento determinado el muro negro se ‘abre’ y la palabra desaparece. Un sistema de filmación que se ubica en el interior del espacio captando el exterior, muestra, o más bien “refleja”, a los espectadores que ven su imagen proyectada y transformada en una pantalla que ocupa la mayor parte del fondo del espacio. La artista declara, describiendo su intervención, que “es una caja en cuyo fondo el espectador, tras unos instantes de desconcierto, se ve a sí mismo en una gran pantalla”. Es inevitable rememorar, en esta filmación de espectadores, a los viandantes que se apiñaron en los escaparates de 1963 y que fueron recogidos por el NO-DO: “El arte está en la calle”, rezaban los titulares de la época.

Reflexión pues sobre la realidad y sobre el entorno de permanente observación. Reflexión sobre la dificultades de la visión, las apariencias y la curiosidad, el mundo exterior y el interior, el espejo y lo que somos. También sobre nuestro reflejo.

Eva Lootz para “En torno a lo transparente”

ESCRITO (EXTRACTO) DE EVA LOOTZ PARA “EN TORNO A LO TRANSPARENTE”

“LUNA CIEGA (... de 10 a 10)”

II

En torno a lo transparente.

Ese fue el título de la convocatoria.

Pero, ¿qué es lo transparente?

Se diría que aquello, que si bien se interpone entre el ojo y los objetos de la visión, no le pone trabas ni obstáculos.

Transparentes son los velos, el vidrio y a menudo el aire y el agua.

Transparente es aquello que desvía ligeramente, suaviza, refracta la luz, pero no impide su paso.

Es aquello que añade un cierto ralentí a la percepción, un poco de indefinición, el velo, todos lo sabemos, subraya el “misterio” de la mujer, tan caro a los hombres.

Nada tan relacionado con el velo como la mujer.

Porque “el hombre actúa y la mujer aparece”¹.

Pero también la verdad...que ha de ser desvelada.

Durante 2000 años nuestra cultura ha hablado de rasgar el velo de las apariencias para llegar a las esencias.

Parecía que había que romper la cáscara para comerse la nuez.

Y las novias estaban para escenificar ese apetito de esencia.

Y sin embargo algo siempre se retraía, se escapaba.

Se refugiaba en la distancia, se hacía fuerte en otro lado.

¿Era ése el lugar que luego cubrieron los espejos?

Uno de los primeros espejos, elaboradísimo, todos lo recordamos de la historia del arte, se encuentra en el cuadro de una boda, la de Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenami, pintado por Van Eyck y está dirigido frontalmente hacia el espectador.

Aún resuena en él algo del simbolismo que lo vincula a la Virgen.

Pero con el tiempo eso se olvida y los espejos se vuelven más simples y asequibles. Ya no hay que ser rey o el comerciante más rico de Brujas para tener uno.

En cuanto a su aparición en los cuadros, pasarán a expresar la supuesta vanidad de las mujeres, pero en realidad serán un pretexto para dar placer a la mirada de los hombres y poder pintar a la mujer desnuda, mirándose.

Y no sólo eso.

El espejo pasa a tener una función clara. “Estaba destinado a que la mujer accediera a tratarse a sí misma como un espectáculo.”²...

Transparencia y reflejo pertenecen a la misma familia de los fenómenos producidos por la luz.

El vidrio, de ser modesto recipiente para lágrimas o perfumes, de ser ventana o espejo, pasó a transformar la arquitectura.

Los edificios no sólo se volvieron casi transparentes, sino, según la incidencia de la luz, se convertían en espejos que se reflejaban los unos a los otros.

Las construcciones se volvieron... ¿vanidosas?

Pero, al cabo de dos guerras mundiales, con las ciudades europeas hechas un amasijo de escombros y toneladas de vidrio hecho añicos, las metáforas de la transparencia también se desinflaron.

La vida de muchos se presentaba precaria, desnuda y, poco a poco, se fue abriendo paso la conciencia de que no había más velo que el que estaba en el ojo de cada uno.

Ya sólo quedaba rasgar el ojo mismo. Lo que Buñuel se encargó de hacer y de una vez por todas. A partir de ahí, ya nadie estaba interesado en rasgar el velo de las apariencias.

A partir de ahí, las imágenes, errantes, han ido en busca de un lugar nuevo y aún siguen en ese camino.

¹ John Berger. Modos de ver. Gustavo Gili. Barcelona 2000

² John Berger, op. cit.

J A V I E R P É R E Z

“TODO ES NADA”-INTERVENCIÓN DE JAVIER PÉREZ

Un montón de ropa usada, de tonalidades grises, se esparce apilada en la base del escaparate. La tonalidad y tipo de ropa que se arracima en el suelo han sido elegidos por el artista. Desde su interior se eleva una columna de humo que es iluminada por una luz cenital. Iluminación que habla de un instante, antes que del aspecto escultórico del conjunto. Instante de prodigio captado por la luz del arte, instante inefable, el que parece apelar a un “ánima” que se eleva.

Mención poética que el artista titula “Todo es nada”, en la que reflexiona sobre el vestido ausente el ser humano, mención, también, al ánimo que parece abandonarse en las volutas humeantes que ascienden en el interior del escaparate. Cita a la fragilidad humana, discurso en torno a lo efímero de las preocupaciones cotidianas, reflexión sobre lo queda cuando el cuerpo se ausenta.

Javier Pérez no hace una reflexión de tipo “povera” que, a lo Pistoletto, muestre la capacidad del arte para servirse de los más humildes elementos. Sino más bien que, como en sus trabajos anteriores, Pérez utiliza en su reflexión fragmentos de lo humano cotidiano, tan anejos a uno de sus asuntos recurrentes, la piel, en este caso esa segunda piel que es el vestido. La reflexión de Pérez lo es, esencialmente, poética, utilizando en su discurso elementos propios del escaparate. Algo que no nos parece extraño si evocamos los paraguas y bustos utilizados por Rueda en su intervención en la calle de Preciados en 1963. Los tules y tejidos que allí situara Rivera, a modo de una metamorfosis o megatiritaña. El bombín que presidía la “Maquinaria inútil” de Sempere. Las alpargatas, de nuevo otra “piel”, que, compradas en el Rastro madrileño, colgara Millares, evocando la humana fatiga.

El “minuto de calma en la gran ciudad” que vindicaran nuestros artistas abstractos en los escaparates de 1963.

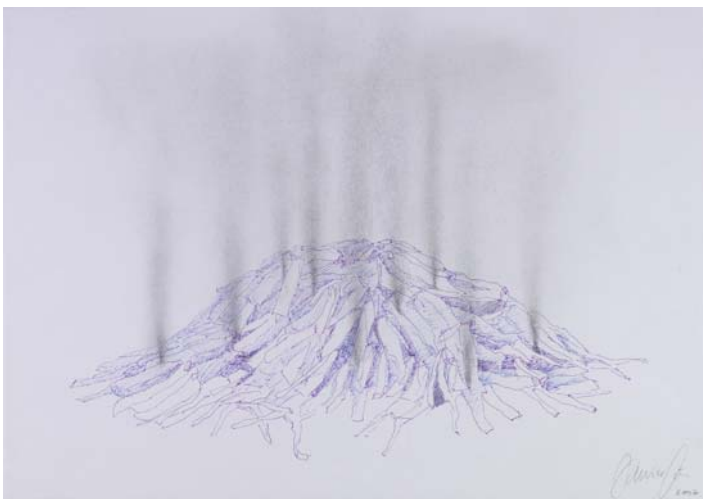
JAVIER PÉREZ
Todo es nada I/IV (Boceto)
2007
 Lápices de color sobre cartulina
 24 x 32 cm.

JAVIER PÉREZ
Todo es nada II/IV (Boceto)
2007
 Lápices de color sobre cartulina
 24 x 32 cm.

JAVIER PÉREZ
Todo es nada III/IV (Boceto)
 2007
 Tinta y lápiz sobre papel
 21 x 29,5 cm.

JAVIER PÉREZ
Todo es nada IV/IV (Boceto)
 2007
 Tinta y lápiz sobre papel
 21 x 29,5 cm.

ESCRITO DE JAVIER PÉREZ PARA “EN TORNO A LO TRANSPARENTE”

I.

Me aprieto, me concentro hasta desaparecer.

Ni siquiera soy humo, ya ni tengo sombra.

Sólo me queda la inconsistencia del pensamiento, de la memoria.

Desde que me encuentro en esta situación me siento más real, con una extraña sensación de eternidad que me reconforta.

II.

Humano: Que produce humo

Humanidad: Lugar donde se reúnen los humanos para producir humo

Humildad: Cualidad de convertirse en humo con facilidad

Humilde: Que posee la cualidad de convertirse en humo con facilidad

Humillación: Convertirse en humo sometido por causa externa

Humilladero: Lugar donde se reúnen los humillados

Humillado: Sometido a convertirse en humo

Humillar: Someter a un humano a convertirse en humo

Humo: Fluido producido por los humanos

Humor: Cualquiera de los fluidos que producen los humanos

Humorada: La morada de los humores

Humoral: La moral del humo

Humorístico: Producir humo de forma graciosa y elegante

Humoroso: Que posee humores, fluidos humanos

“ESTA DISTANCIA QUE NOS MIRA”-INTERVENCIÓN DE JOSÉ MARÍA SICILIA

El escaparate se ha cubierto en todos sus lados de espejos. Los espejos laterales facilitan el aspecto envolvente del espacio creado. En dichos espejos se recibe una proyección que invade todo el espacio, paredes, suelo y techo, irradiando su luz al exterior hasta bañar la vestimenta de los espectadores. Luz multicolor ofrecida al invierno madrileño. Un cúmulo de mariposas ocupa la totalidad del lugar, estableciendo en su leve, apenas perceptible, morosísimo movimiento, una suerte de pálpito o respiración. Aire y corazón, latido e instante. “Esa distancia que nos mira” en palabras del artista.

Evocación de un momento, de la cambiante apariencia de las cosas, segundo a segundo, reflexión sobre el tiempo mas también sobre la percepción y la mirada, sobre el imperceptible cambio que sucede a pesar de la ilusión de quietud del instante.

Halo de color, imagen caleidoscópica, evocadora de la ilusión infantil creadora de realidades ajenas a la visión real. “Distancia que nos mira”, en palabras de Sicilia, mundo de difícil aprehensión que como la realidad, parece desplegarse en una visión hipnótica y levemente alucinatoria.

Homenaje a los silentes espacios de Ettore Sottsass, el arquitecto recientemente fallecido que en una de las últimas exposiciones de sus obras declarara: “Me gustaría que los visitantes salieran llorando, es decir, habiendo sentido una emoción”. El arquitecto de los dulces espacios vacíos, apenas habitados por dos libros, que para Sicilia son equivalentes, nos dijo en fecha reciente, -le recordaban-, a “ir a una isla desierta para morir”.

Maqueta de José María Sicilia : “Esta distancia que nos mira”

Maquetas de José María Sicilia : "Esta distancia que nos mira"

ESCRITO DE JOSÉ MARÍA SICILIA PARA “EN TORNO A LO TRANSPARENTE”
ESTA DISTANCIA QUE NOS MIRA

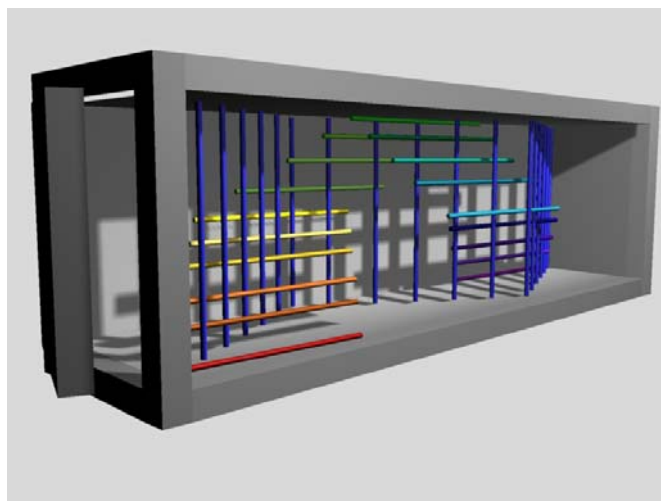
El ruido de la calle llegaba hasta la habitación. Algunos sonidos producían halos luminosos y sombríos sobre las paredes, techo y suelo. Un primer anillo se dibujaba estirándose, de él nacían otros, formando paisajes, personajes, la habitación se iba poblando de imágenes que yo podía manipular, sugiriendo encuentros, desplazamientos, a veces susurrando, otras gritando en un estado de enorme excitación. Poco a poco, el cansancio me iba ganando, el desarrollo de las imágenes se acompasaba a mi respiración, hasta llegar a ser ella, entonces, los diferentes planos de la habitación se multiplicaban, un caleidoscopio donde los halos se extendían más allá de la ciudad sobre el mar y el cielo, imágenes naciendo unas de otras, expandiéndose y contrayéndose, inmensa emigración, animal atacado, cada forma alcanzaba su más alto grado de luz. Imágenes de ausencia y extrañeza que nos conciernen, nos miran y se nos escapan, el tiempo se trenzaba la habitación ardía, nada de lo que en ella figuraba era expresable, restos de algo, ceniza.

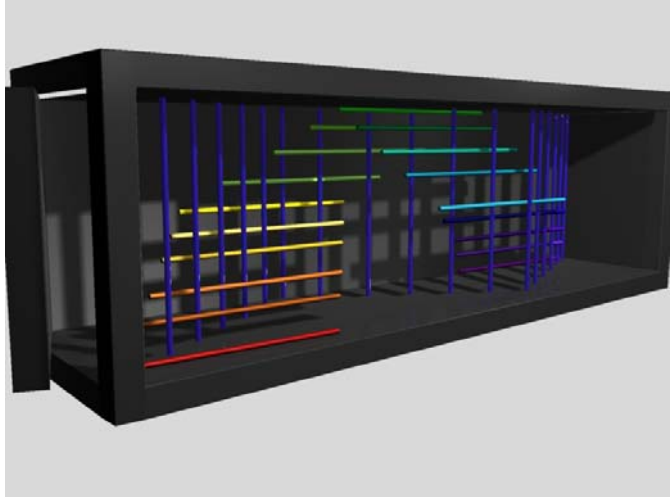
“ALPHA”-INTERVENCIÓN DE TIM WHITE-SOBIESKI

Sobre su proyecto escribía Tim White-Sobieski en la fase de realización: “la instalación habla de la reflectividad, de la reacción humana ante el color y cómo un determinado ambiente puede llegar transformar la psicología humana”. Los monitores emitiendo un video del artista reflejarían “el comportamiento humano en un ambiente ciudadano complejo”.

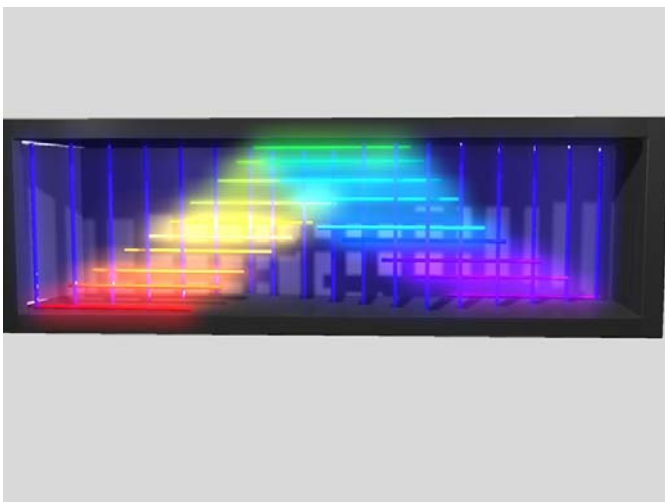
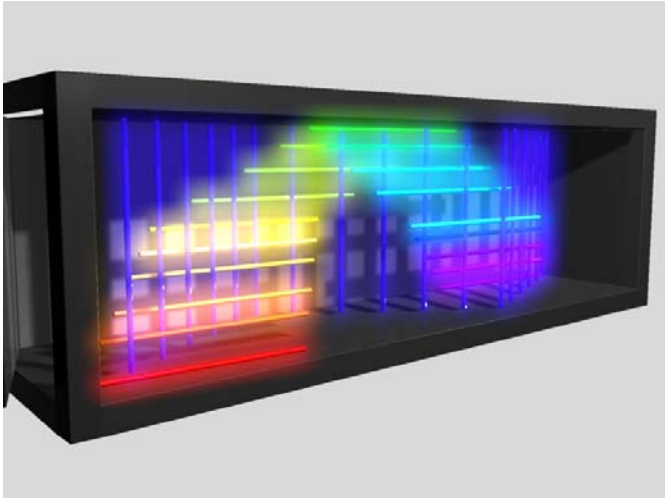
Espacio de luz abigarrado extendido a modo de ardiente entramado de luminarias abrazadas en el que transcurren historias. Prisión si la luz se extingue, encendido ángulo de luz que parece sobrevolar guiando la noche, cenitalmente, a modo de las “lámparas de fuego” de San Juan de la Cruz.

Como escribiría también Char, vista la lámpara ardiente de White-Sobieski, “el umbral de la noche se hace más profundo”.

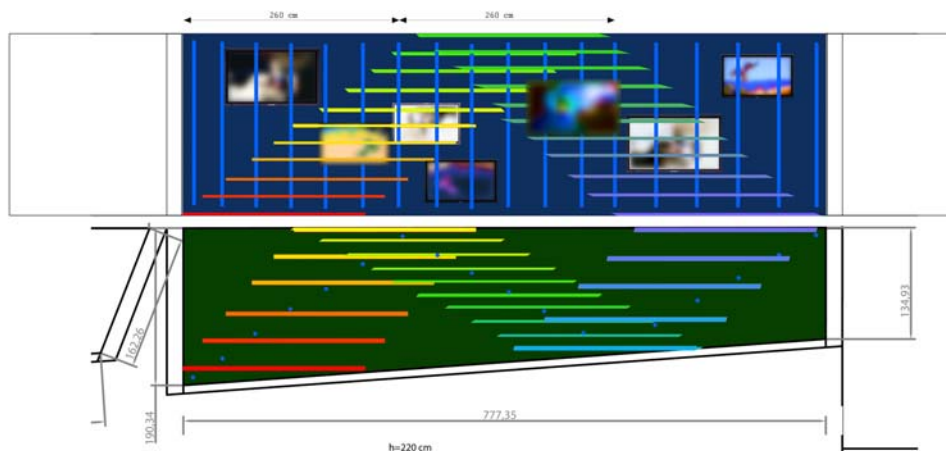

Tim White-Sobieski, "Alpha", 2008

Tim White-Sobieski, "Alpha", 2008

ESCRITO DE TIM WHITE-SOBIESKI PARA “EN TORNO A LO TRANSPARENTE”
ALPHA

The title of the installation is “Alpha”, which is a symbol of a new-born idea, new identity, a start for something new. It has a correlation to a concept that new ideas are born within certain limits of parameters and logic helps to find an idea and solution when is keeps reflected over and over again within itself.

It is certainly may be too philosophical, but I think it is essential to have some “point of departures”, when making any artwork, although the final result may be sometimes far from the initial point.