

Hacia un mundo más grande

Moderna Museet abrió sus puertas en 1958 en Estocolmo, el arte vanguardista de la época se encontraba principalmente en París y en Nueva York. El museo jugó entonces un papel importante al traer el arte Pop a los países nórdicos, encabezado por Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Niki de Saint Phalle. También adquirió obras icónicas hechas por surrealistas como Meret Oppenheim y Salvador Dalí y el legado de Marcel Duchamp es en particular inconfundible: su influencia es innegable incluso hoy en día.

Sin embargo, la tradición occidental predomina en la colección del museo. A las artistas femeninas se les ha dado un rol más destacado en las últimas décadas y de manera similar, el interés por una visión geográfica más amplia ha cambiado profundamente al mundo del arte en años recientes. Hoy no hay una sola metrópolis que sea considerada como el centro de la producción artística; los artistas están trabajando en muchos lugares a la vez y se manifiestan en formaciones que cuestionan nuestras opiniones arraigadas acerca del centro y la periferia. Suecia también ofrece espacios en donde los artistas pueden crear más allá de los estándares narrativos occidentales.

Estos cambios influyen naturalmente en la manera en la que trabaja el museo, especialmente en lo que se refiere a sus colecciones. Hace cincuenta años, el museo se encontraba a la vanguardia de su tiempo y servía como catalizador de las tendencias futuras. Pero en un mundo globalizado como el nuestro para que un museo mantenga su vitalidad y su relevancia, su apertura y su visión incluyente, se requiere un proceso lento y reflexivo, y esta es una tarea que atañe a los museos de la magnitud de Moderna Museet.

Hacia un mundo más grande muestra una selección de obras relativamente nuevas de la colección del museo. El común denominador de estas obras es que construyen puentes entre idiomas distintos y continentes lejanos de manera que reflejan la complejidad cada vez más típica de nuestros tiempos.

Etel Adnan / Meriç Algün Ringborg / Pia Arke / Kader Attia /
Emily Jacir / Enrique Martínez Celaya / Oscar Murillo / Sirous Namazi / Rirkrit
Tiravanija / Adrián Villar Rojas / Ai Weiwei

Curadores:

Daniel Birnbaum

Ann-Sofi Noring

Ai Weiwei (1957)

Un cuento de hadas - 1001 sillas de la dinastía Qing, 2007

Donado en 2013 a The American Friends of the Moderna Museet Inc. por Theodor e Isabella Dalenson

Para la decimosegunda edición de la exposición quinquenal *documenta* en Kassel, Ai Weiwei llevó a 1001 personas de origen chino a que permanecieran en la ciudad alemana. No tenían ninguna tarea distinta a simplemente estar en el lugar, conocer a los locales y participar en la exposición. Los visitantes chinos provenían de diferentes clases sociales y profesiones; la acción planteaba entonces preguntas sobre la libertad de movimiento y la creación de la memoria colectiva. La obra *Un cuento de hadas (Fairytale)* se llevó a cabo con los viajeros participantes y con 1001 sillas antiguas pertenecientes a la dinastía Qing (1644-1912). Seis de esas sillas son las que se exponen en el museo. Ai Weiwei ha dicho que estas sillas son “un gesto simbólico para nuestra memoria y nuestro pasado” ya que únicamente los privilegiados podían utilizarlas. El artista conecta este hecho con la dificultad que tienen muchas personas hoy en día para moverse libremente y nos pregunta cómo utilizamos nuestro conocimiento histórico, a la vez que señala las estructuras de la sociedad de hoy. La actividad política de Ai Weiwei comprometió su libertad y entre 2011 y 2015 le fue prohibido salir de China.

Etel Adnan (1925)

Sin título, 2013

Sin título, 2014

Sin título, 2014

Adquisición 2014

Etel Adnan nació en Líbano pero hoy en día vive entre Francia y los Estados Unidos. Es pintora, poeta y filósofa. Sus pinturas de escala reducida están compuestas de manera similar: campos distinguibles de color puestos en capas gruesas y algunos detalles pequeños, con frecuencia un círculo o un cuadrado que irrumpen creando paisajes abstractos que se construyen en el ojo del espectador. Adnan ha comparado al arte abstracto con la expresión poética. Los motivos de sus pinturas provienen de sus recuerdos y de lugares significativos que ella ha visitado, especialmente el monte Tamalpais en California, que ha tenido un papel definitivo en sus pinturas y escritos. Los recuerdos personales se transforman en reflexiones universales sobre la existencia de los humanos en la tierra. El proceso artístico se hace evidente en las huellas que deja la espátula en la superficie y tanto la espontaneidad como la impaciencia parecen emerger, como se ve en el trozo de lienzo que sobresale en la esquina del rectángulo amarillo. Etel Adnan escribe sus poemas en inglés, un idioma que según ella, permite libertades sin que sean concebidas como errores, a la vez que enfatiza constantemente la importancia de la diversidad idiomática.

Adrián Villar Rojas (1980)

Los teatros de Saturno, 2014

Adquisición 2015

Para Adrián Villar Rojas el teatro es la manera en la cual se pueden crear nuevas situaciones para que la obra de arte pueda suceder. El teatro es, además, un lugar para la contemplación, un lugar en el que nosotros como humanos creamos nuestras propias reglas y nuestro propio lenguaje. Estas reglas, sin embargo, no pueden ser impuestas a la naturaleza, para Villar Rojas, simplemente intentarlo sería delirante. En su trabajo hay una preocupación constante por la ecología, el deterioro y el paso del tiempo. La obra está en constante cambio ya que en ella algunas cosas mueren al tiempo que aparecen otras nuevas. La atención se centra entonces en la transitoriedad y en el carácter efímero característico de los objetos que componen sus obras de arte.

En la mitología romana, Saturno es el dios del tiempo y la obra *Los teatros de Saturno*, reflexiona sobre el tiempo de vida del arte: ¿qué pasará cuando el arte ya no signifique nada para nadie? No obstante, no es solo la paradoja del tiempo aquello que se destaca en esta obra, la intención de Villar Rojas es que todos estos objetos se desmonten y se destruyan una vez la exposición finalice, la paradoja está entonces en el centro mismo de esta exposición: ser una muestra de nuevas adquisiciones de la colección del museo.

Rirkrit Tiravanija (1961)

Sin título 2000 (como es posible...), 2000

Adquisición 2000

Rirkrit Tiravanija nació en Buenos Aires en 1961 y creció en Tailandia, Etiopía y Canadá, hoy en día vive y trabaja en Nueva York, Berlín y Bangkok. Su obra se caracteriza por su compromiso social combinado con cuestiones éticas.

En lugar de exhibir arte, sirvió un plato de pad-thai a los visitantes a una galería en Nueva York en 1990, esta acción la ha repetido varias veces alrededor del mundo, pero con diferentes platos. Dos años después, Tiravanija llenó una galería con objetos descartados que convirtieron la galería en un depósito y ya no en un espacio para venerar objetos de arte.

Rirkrit Tiravanija ha ignorado de forma gradual la división aparentemente necesaria entre vida y arte al construir lugares para juegos en espacios públicos. En 1998 inició un proyecto en Sanpatong (Tailandia) en donde donó voluntariamente parcelas a habitantes y artistas para producir un ambiente sostenible. *Sin título 2000 (como es posible...)* (*Untitled 2000 (How it is possible...)*) es una casa que el mismo Tiravanija

construyó justo en ese lugar. Esta construcción hace parte de la colección del Moderna Museet desde hace ya un tiempo.

Meriç Algün Ringborg (1983)

Ö (La letra mutua), 2011

Adquisición 2013, gracias a la fundación Carl Friberg

“Muchas de mis obras tienen al texto como base, porque el lenguaje, las traducciones y las interpretaciones juegan un papel importante en mi vida diaria”. Estas son las palabras con las que la artista turca Meriç Algün Ringborg describe los temas que impregnan su obra y que se hacen evidentes en *Ö (La letra mutua)* (*Ö (The Mutual Letter)*). Para esta obra, Algün Ringborg coleccionó 1270 palabras en sueco y en turco que, no solo se escriben y se pronuncian de la misma manera, sino que significan lo mismo. Estas palabras fueron compiladas en un diccionario y una pista de audio en la cual, la artista y su compañero sueco nativo, leen las palabras intercaladamente en su lengua materna. Para un espectador sueco, su voz suena como si ella estuviera hablando erradamente en sueco y viceversa para un espectador que hable turco como idioma materno.

Sin embargo, este intercambio idiomático carece por completo de significado para alguien que no hable ni sueco ni turco de manera nativa, convirtiéndose entonces en un intercambio que pone al espectador en la posición de un turista o de alguien recién llegado a un país, situaciones en las que el idioma es algo con lo cual se puede tener una relación o no. El camino hacia un mundo más grande plantea invariablemente preguntas acerca del poder del idioma.

Pia Arke (1958 - 2007)

De la serie *Kronborg*, 1996

Donación de la artista, 1996

La historia personal de la artista Pia Arke refleja la historia del colonialismo: hija de una costurera groenlandesa y de un telegrafista danés, Pia Arke se describía a sí misma como mestiza, y describía a la fotografía como un arte igualmente mestizo ya que está situada entre lo natural y lo tecnológico.

La obra de Arke plantea preguntas acerca del postcolonialismo, que plantean la posibilidad de pasar de ser categorizado como mestizo a ser simplemente un ser humano. Las imágenes de la serie *Kronborg* son hechas en cámara oscura y visibilizan la interacción entre el espacio fotográfico, el proceso de obturación y la misma artista – es su propia sombra la que interfiere con estas imágenes de la costa

danesa de Kronborg. Ella entra en el proceso fotográfico, no como sujeto ni como objeto, sino inyectando su cuerpo dentro del proceso mismo. Pia Arke hace el encuadre e integra su cuerpo en el proceso, afirmando así su propia agencia y no la de la cámara. Pia Arke comentó que la única manera confiable de acercarse a la historia colonial es “tomándoselo de manera personal”.

Sirous Namazi (1970)

Sirous haciendo bromas, 1996

Adquisición 2013

En *Sirous haciendo bromas (Sirous Telling Jokes)*, una obra temprana de Sirous Namazi, el artista hace bromas en persa, su idioma materno. La ausencia de subtítulos es intencionada: los espectadores que no hablan el idioma dependen del lenguaje corporal, las expresiones faciales y las pausas para tener una pista de cuándo deben reír. Namazi dejó su natal Irán para radicarse en Suecia cuando aún era adolescente, razón por la cual no sorprende que una de sus primeras obras sea justamente un comentario sobre el encuentro entre diferentes culturas e idiomas así como los problemas y tipos de exclusión que pueden emerger.

En su obra *Periphery* de 2002, presente en la colección de Moderna Museet, Namazi explora los límites entre las personas. Esta obra es un modelo a escala real de un balcón y una antena parabólica. La obra sugiere una especie de limbo entre la esfera privada del hogar y las telecomunicaciones, a la vez que plantea preguntas acerca de los límites entre lo personal y lo universal, un tema recurrente en la obra de Namazi.

Oscar Murillo (1986)

El problema de digerir algo más grande de lo que puedes controlar #2, 2013

Adquisición 2013 gracias a Carl Kostyál

La idea de espacio está presente en todas las circunstancias de la vida y la obra de Oscar Murillo no es la excepción. Murillo siempre hace sus pinturas con el lienzo recostado sobre el piso y materiales como el óleo, el grafito y los pasteles se mezclan con la suciedad y los residuos del suelo de su estudio. La idea de moverse en el espacio está presente también en la misma vida de Murillo, ya que nació y creció en lugares opuestos del planeta – Colombia e Inglaterra – y se hace manifiesta en la acción de mover el lienzo del suelo a la pared.

Para Murillo, el proceso creativo es sobre todo un proceso de mediación: una relación directa entre la obra de arte misma y el espacio en el cual es creada. Esto plantearía también preguntas sobre cómo nosotros creamos nuestra identidad, ya que todo

aquello que nos rodea nos impacta y nos forja. Para Murillo, la suciedad presente en sus obras como material, es una forma de mantener una especie de control sobre ellas una vez dejan el estudio. La suciedad sirve como agente democrático ya que está presente en cualquier parte del mundo.

Kader Attia (1970)

Abre los ojos, 2010

Adquisición 2014

Kader Attia nació en 1970, creció en Argelia y en los suburbios de París pero hoy en día vive y trabaja en Berlín. En su obra, Attia regresa con frecuencia a sus propias experiencias al haber crecido entre dos culturas diferentes, lo cual es el punto de partida para sus métodos poéticos y simbólicos mediante los cuales explora las consecuencias de la dominación mundial de la cultura occidental.

Abre los ojos (Open your eyes) es una instalación de diapositivas memorable. En esta obra se compara la idea occidental de la reparación del cuerpo humano con la reparación de artefactos de culturas no occidentales. Las imágenes muestran, por ejemplo, retratos de veteranos de la primera guerra mundial, cuyas heridas construyen una narrativa visual de la destrucción y reconstrucción que recuerdan a la restauración de objetos africanos.

Las diapositivas están organizadas como una presentación comparativa de imágenes que, por extensión, destacan conceptos como perfección y belleza, valor e integridad, moral y estética. A través de estas comparaciones, Kader Attia crea una crítica potente al colonialismo y cómo este y el modernismo han ido de la mano durante el siglo veinte.

Emily Jacir (1970)

De la serie *Nuestros orígenes* detalle (*Reem*)

De la serie *Nuestros orígenes* detalle (*Marie-Therese*)

De la serie *Nuestros orígenes* detalle (*Johnny*)

De la serie *Nuestros orígenes* detalle (*Mahmoud*)

2001-2003

Adquisición 2004

La experiencia de desplazamiento y la percepción de los lugares como poco accesibles o incluso imposibles de alcanzar, son temas centrales en la obra de Emily Jacir. La reconocida obra *Nuestros orígenes (Where We Come From)* tiene en cuenta estas circunstancias. La artista proviene de la ciudad palestina de Belén y vive hoy en día en Nueva York. El hecho de tener un pasaporte estadounidense posibilita su regreso

frecuente a Palestina, lo cual es esencial para esta serie. Para esta obra, Jacir le preguntó a treinta palestinos tanto de la diáspora como de los territorios ocupados: “si yo pudiera hacer algo por usted, en cualquier lugar de Palestina ¿qué sería?”. Las respuestas fueron variadas, pero incluían, entre otras, “ir a la oficina israelita de correos y pagar mi cuenta del teléfono”, “hacer algo un día normal en Haifa” o “tomar una foto de la casa de mi familia en Palestina, con el nombre de la calle y el nombre de sus ocupantes”. Estas peticiones recuerdan lo profundamente importante de aquello que muchas veces se percibe como cotidiano y las fotografías de Jacir se convierten en evidencia de la petición cumplida.

Enrique Martínez Celaya (1964)

El ansia temprana, 2009

Donación de Boris Harms Said, 2012

Muchas de las pinturas de Enrique Martínez Celaya tienen una sensación invernal, como si el mismo artista se encontrara en el norte de Europa y no en el clima templado de Los Angeles, en donde vive y trabaja. *El ansia temprana* (*The Early Hunger*) no es una excepción. ¿No es este acaso un pájaro tropical que se ha perdido en un desconocido paisaje de invierno? Es como si un pájaro hubiera desviado su curso expresando una especie de añoranza. Pero ¿añoranza de qué? ¿Será que este es un pájaro que no pertenece a ningún lugar?

Enrique Martínez Celaya nació en 1964 en Cuba. Su familia se fue del país poco después de su nacimiento. Llegó a España en los años setenta y según él mismo cuenta, fue ahí cuando sintió por primera vez una soledad insondable la cual es un tema recurrente en sus obras.

Sin embargo, Martínez Celaya añade que la añoranza y la soledad no son necesariamente destructivas. Hay ciertos momentos en la vida en los que la añoranza también significa esperanza, una especie de anhelo por el cambio, tal vez hacia algo nuevo o inesperado. Desde una visión más amplia, las obras de Martínez Celaya dan una perspectiva de un mundo que ya no puede reducirse a naciones, culturas o zonas climáticas.