

Miquel Barceló, *La solitudine organizzativa*, 2008. Collección D'Ercole, Roma

MIQUEL BARCELÓ

1983-2009

Dossier de prensa

CaixaForum Madrid

Del 10 de febrero al 13 de junio de 2010

CaixaForum Madrid repasa la trayectoria del artista en una gran muestra que permitirá al espectador acercarse a su experiencia creativa

Miquel Barceló. 1983-2009

La solitude organisative

«Mi vida se parece a la superficie de mis cuadros». Entender la experiencia creativa de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957), misteriosa, diversa y provocadora, es la razón de ser de la exposición organizada por la Obra Social "la Caixa" con 180 piezas, desde las grandes telas creadas a partir de 1983 hasta las más recientes. Una de sus últimas obras, la escultura monumental *Gran Elefant dret* (2009) invita al visitante, desde la plaza pública de acceso a CaixaForum Madrid, a entrar y *vivir* la obra de Barceló: su relación con la naturaleza y la materia y su uso en su trabajo; su evolución en la representación del mundo animal y el humano; y sus viajes, físicos y mentales, desde París hasta Mali. *Miquel Barceló 1983-2009* incluye objetos experimentales e incluso privados, colocados junto a obras clave, sobre todo pinturas, así como cerámicas y esculturas, *gouaches*, acuarelas, dibujos, carteles, libros y cuadernos de viaje. Todo, para subrayar el ritmo y la variedad de su trayectoria. La muestra, comisariada por Catherine Lampert, ha contado con la participación directa del artista en la selección de las obras, que además ha prestado algunas telas de su propia colección, lo que permite transformar la exposición en un auténtico acontecimiento. *Miquel Barceló. 1983-2009* viajará posteriormente a CaixaForum Barcelona, donde se podrá ver a partir de julio de 2010.

La muestra *Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative*, organizada por la Obra Social "la Caixa" y comisariada por Catherine Lampert, podrá verse en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36) del 10 de febrero al 13 de junio de 2010. Posteriormente viajará a CaixaForum Barcelona.

Madrid, 9 de febrero de 2010.- El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, y el artista Miquel Barceló, inauguran esta tarde la exposición *Miquel Barceló. 1983-2009*. Organizada por la Obra Social "la Caixa", la muestra no sólo destaca los hitos de los últimos 25 años de este importante artista de fama internacional, sino que, sobre todo, pretende ofrecer al espectador la posibilidad de entender el misterio, la adrenalina y la incertidumbre personal que conlleva el proceso creativo de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957). Así, el objetivo de la muestra es conseguir que el público pueda vivir la obra de Barceló como una experiencia, a partir de una selección de 180 piezas de distintas épocas, desde las grandes telas creadas a partir de 1983 hasta las más recientes.

La muestra incluye objetos experimentales e incluso privados, colocados junto a obras clave, sobre todo pinturas, así como obras cerámicas y escultóricas, *gouaches*, acuarelas, dibujos, carteles, libros y cuadernos de viaje. Todo, para subrayar el ritmo y la variedad de su trayectoria.

Por este motivo, el artista se ha implicado directamente en la selección de las obras, además de prestar algunas telas de su propia colección, lo que permite transformar la muestra en un auténtico acontecimiento, y no tanto en una retrospectiva de su trabajo.

Muchas de las obras ponen a prueba las técnicas y los géneros artísticos de una manera tremendamente original: bodegones y retratos tridimensionales, cerámicas que recuerdan bestiarios y recipientes antiguos, y aguadas delicadas y dibujos traslúcidos en los que las imágenes prácticamente se desvanecen.

La solitude organisative

El subtítulo de la exposición, *La solitude organisative*, remite al nombre de un cuadro reciente del artista mallorquín: el retrato de un gorila de aspecto serio sentado en un rincón. La obra, que fue expuesta en la Bienal de Venecia de 2009, en la que Miquel Barceló fue escogido para representar a España, se pintó en uno de los lienzos manchados que en su día habían cubierto el suelo de la plataforma utilizada en Ginebra para su encargo en la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones del Palacio de las Naciones Unidas, y que se recuperaron como nuevo soporte.

Así, *La solitude organisative* es una suerte de autorretrato que tal vez expresa la manera en que Barceló ha sobrellevado el peso y el privilegio de acarrear una gran reputación, situándose en un presente muy privado y aventurándose en contadas ocasiones fuera de su mundo interior para dedicarse a proyectos para la esfera pública.

El artista ha bromeado diciendo que en sus primeros años acometía como un cuadrúpedo lienzos extendidos en el suelo, mientras que ahora tanto los lienzos como él mismo están erguidos, cara a cara, asemejando un proceso evolutivo.

Tal como puede observarse en los autorretratos de la exposición de CaixaForum Madrid, en su etapa inicial, Barceló se representaba como un aprendiz rubio de cuerpo esbelto, entregado a su trabajo. La representación y el distanciamiento de su propia imagen personal están vinculados a la práctica autodidacta que siempre ha ejercido y sigue ejerciendo el artista.

Por el contrario, el Barceló de los últimos tiempos se atreve a entrar en un estado más primigenio: «Creo que animalizarse es un privilegio. No es una pérdida de humanismo, sino un extremo de humanismo», afirma.

En esta misma línea, el artista ha cedido para la exposición un trabajo reciente, la escultura monumental *Gran Elefant dret*, que se expone por primera vez en una muestra y que pretende ser una invitación a adentrarse en el universo del pintor mallorquín. La escultura del elefante con la trompa rígida dirigida hacia abajo, de bronce fundido y siete metros de altura, se enmarca en la actividad reciente del artista: el trabajo en esculturas y pinturas de mamíferos corpulentos que se convierten en suplantaciones de su persona.

La exposición ahonda en esta representación que Miquel Barceló ha hecho a lo largo de su carrera del mundo humano y animal, así como en su respuesta energética al mundo material con el uso de elementos y técnicas insólitos en sus obras. Por ejemplo, explica la analogía entre la pintura y la cocina que establece el artista. En la primera sala de la exposición, cuelga *Big Spanish Dinner* (1985), un ejemplo temprano de su uso de mezclas poco convencionales de pigmentos y materia orgánica realizado con utensilios concebidos para la ocasión.

Asimismo, destaca la sólida relación de Barceló con el mar, marcada por su lugar de origen. En las obras sobre el mundo submarino, Barceló vincula el tema a su arraigada atracción por las oxidaciones, las degradaciones y los goteos. Esos procesos producen texturas agrietadas y erosionadas imposibles de obtener cuando los materiales se manipulan con métodos tradicionales. En el año 2001, con la colocación de lienzos extendidos sobre un armazón elevado, Barceló empezó a aplicar mezclas de pintura especiales, de modo que la fuerza de la gravedad produjera goteos. Así, las pinturas marinas de Barceló son al mismo tiempo minimalistas y barrocas.

El público también descubrirá en la exposición los viajes —físicos y mentales, y a través del espacio y el tiempo— de Barceló, un artista que a menudo ha sido

catalogado con la etiqueta de nómada. En su juventud se instaló en París, pero vivía varios meses al año, por temporadas, en Mallorca y Mali. En la muestra también se exponen cuadernos de bocetos y obras que remiten a sus experiencias en Nápoles, en los Alpes, en Nueva York o, recientemente, en el Himalaya.

Como complemento a la exposición, el catálogo de la misma ha sido concebido por el mismo artista y la comisaria Catherine Lampert como una guía de ayuda para aquél que quiera adentrarse en el "territorio Barceló". Además de presentar la información sobre el artista de forma muy condensada, cuenta con los propios comentarios de Barceló sobre su obra, que fueron dictados personalmente por él durante la última fase preparatoria del libro.

La Fundación "la Caixa" y Miquel Barceló, una relación duradera

En 1982, la Fundación "la Caixa" organizó en Barcelona y Madrid la exposición *26 pintores, 13 críticos: panorama de la joven pintura española*, en la que Miquel Barceló tuvo un papel muy destacado. Fue aquél un año clave para las dos partes. El artista presentó poco después su obra en la Documenta de Kassel e inició su trayectoria internacional. Para la Fundación "la Caixa" también fue un momento determinante, pues supuso la puesta en marcha de su Colección de Arte Contemporáneo, con el objetivo de acercar al público la creación contemporánea y servir de estímulo a los artistas.

Hoy, más de 25 años después, la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" cuenta con más de 750 obras y en sus fondos figuran trabajos de los artistas más importantes de los últimos treinta años, de distintas procedencias y generaciones. Durante todo este tiempo, la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" ha seguido la evolución de la obra del artista mallorquín y ha ido incorporando obras clave cuyas de distintas épocas, como *Mapa de carn* (1982), *L'Amour fou* (1984), *Une poignée de terre* (1989), *Taula dibuixada* (1991), *Atelier avec livre rouge* (1993) o *Six figues chines* (1997), algunas de las cuales están presentes en esta exposición.

El año pasado, la Obra Social "la Caixa" organizó una exposición de pequeño formato, *El mar de Barceló*, en la que se mostraba el proceso creativo del artista mallorquín en la realización de la cúpula de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, así como las innovaciones técnicas que fueron necesarias para desarrollar aquel trabajo y los estados de ánimo del pintor durante el año y medio que estuvo trabajando en el encargo.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

La selección de obras, de técnicas y soportes variados, realizadas entre 1983 y finales de 2009, ocupa siete espacios, vertebrados por una sala larga que recorre los viajes y las preocupaciones de Barceló, y en la que destacan singulares obras sobre papel y cuadros pequeños.

El mar, el museo, la biblioteca y el estudio

En los inicios de su carrera, la obra de Barceló mantenía estrechos vínculos con el arte conceptual y procesual. En los primeros años ochenta, Barceló trabajaba a cuatro patas, extendiendo los lienzos sobre el suelo, donde la pintura creaba severas construcciones rocosas y ondulantes. Barceló buscaba la sensación de ambigüedad que permitiría al espectador acercarse al cuadro y contemplar la superficie pictórica como si de una «piel» se tratara.

Le petit amour fou/El pequeño amor loco, 1984

L'amour fou (1984) alude a los orígenes isleños del pintor (nacido en 1957 en Felanitx, Mallorca), donde el mar y el rompeolas forman un contraste con los estantes de la biblioteca que al artista le gusta considerar «el decorado» de su vida. En *Le petit amour fou* (1984) son olas de libros, y no de agua, las que inundan su estudio. «Cuando niño tuve acceso muy pronto a la prodigiosa biblioteca de mi abuelo. ¡Qué magnífica reserva de metáforas! Esa relación con los libros no me ha abandonado nunca.»

En otras obras de esta sala, como *Atelier avec sculptures équestres* (1993), los cuadros del estudio representan esculturas que el artista imagina que creará en el futuro.

Un repertorio de la esperanza humana

Sin título, 2001-2003

Estas acuarelas corresponden al encargo de ilustrar *La divina comedia* de Dante. Muchas de ellas no han sido nunca expuestas y algunas no fueron utilizadas finalmente en la edición del libro. Como afirmó la historiadora de arte Dore Ashton, «cuando Dante y Virgilio contemplan una barca umbría se parece mucho a las maravillosas acuarelas de barcas nocturnas navegando por el Níger de Barceló».

Barceló se lanzó a hacer las ilustraciones para *La divina comedia* de Dante a finales de los noventa, y una selección de las acuarelas resultantes se expuso en el Museo del Louvre en 2004. Transpuso algunos de los motivos que había empleado al transformar la iglesia de Palermo, así como dibujos realizados a partir de la observación directa de la realidad en unos años en los que el subconsciente del artista delataba pensamientos sobre la inminente guerra de Irak y la condición universal de los refugiados.

Double Portrait (recto) Two Papayas (verso)/
Retrato doble (anverso) Dos papayas (reverso),
1995

«Todos estos cuadros pertenecen al mundo terrenal»

Las densas capas de materia de las pinturas de esta sala imitan los procesos naturales, con adiciones, depósitos materiales y grietas. Sus fondos presentan una gama de tonalidades que comprende desde los campos bañados por el sol hasta las frías pinceladas azul grisáceas que imitan la transparencia del calamar y las cebollas, pasando por superficies monocromáticas descoloridas y secas.

A finales de los noventa, Barceló empezó a colocar frutas, como la papaya, y animales o peces muertos junto a (y a veces dentro de) los lienzos, mientras concebía nuevas mezclas de pigmentos puros, óleo y extraños agentes aglutinantes.

El título y el dramatismo de *Ex voto à la chèvre* (1994) remiten a una acción de gracias. Un artista que decide trabajar en contra de la corriente del arte contemporáneo necesariamente contempla la pintura como una actividad tan esencial y urgente como son los sacrificios y las devociones rituales. Según afirma el propio artista sobre esta obra, se trata de «otra muestra de telas arrugadas. La cabra, la verdura, el pescado... todo está abierto en canal. Todo enseña sus entrañas».

La obra sobre papel de doble cara *Double Portrait (recto) Two Papayas (verso)* muestra dos papayas que se convierten en retratos de Amon, un amigo de Mali. En este ámbito se incluyen dos paneles de cerámica realizados después del espectáculo *Paso doble*, que sugieren ánforas antiguas y rastros de animales salvajes. Además, se muestra una decena de cerámicas realizadas en 1996, la mayoría de ellas cedidas por el propio artista.

Huir del exceso

En 1987, Barceló sintió la necesidad de «huir del exceso» y empezó a crear pinturas y dibujos de agujeros y de luz. Esta tendencia adquirió un significado especial cuando atravesó los espacios áridos y vacíos del desierto del Sáhara en 1988, encontrándose con el árido paisaje africano y una «desintoxicación» del exceso de Occidente. Esta experiencia inspiró pinturas extraordinarias en las que predominan pálidas tonalidades monocromáticas y diminutas sombras.

La travesía del desierto/*La travesía del desierto*, 1988

El artista describe *Paysage pour aveugles sur fond vert II* (1989) como sigue: «El cuadro funciona como el fenómeno que se encuentra en el origen de la formación de las dunas. Si hubiera continuado estos brochazos de izquierda a derecha algunos millones de veces más, tendríamos una montaña blanca hecha de pintura.»

En las grandes telas que componen este ámbito, aparece el interés de Barceló por los fenómenos sensoriales; un interés que creció al observar a sus vecinos en el territorio dogón (en Mali) y que se ha mantenido hasta sus últimos trabajos, como ejemplifica *Djoliba (riu de sang)*, de 2009.

Un diario

Self-portrait with Dog/*Autorretrato con perro*, 1983

Ésta es la sala más autobiográfica, pues contiene cuadernos de bocetos, acuarelas y pinturas portátiles referidos a los viajes mentales y físicos del artista. Constituye, con más de 70 piezas —muchas de ellas prestadas de su estudio— una especie de inventario de su creación durante más de 25 años.

La obra más temprana incluida es *Self-portrait with Dog* (1983), un collage de imágenes recortadas y pegadas sobre papel, donde el cuerpo ágil del artista sugiere un protagonista de cuento.

Este viaje a modo de diario incluye representaciones de sus estudios de París, Farrutx, Gogoli y emplazamientos provisionales, como, por ejemplo, frente a un glaciar de Suiza en 1990 (*L'ascension*, 1990), así como un grupo de acuarelas pintadas a orillas del río Níger entre 2001 y 2004, donde desde una misma esquina observaba a los habitantes de Mopti.

Durante su larga estancia en Ginebra, mientras ejecutaba el enorme techo para el Palacio de las Naciones de la ONU, entre 2007 y 2009, Barceló creó excepcionales obras sobre papel dedicadas al tema análogo del lecho marino y la vida subacuática, pero durante esos mismos meses también se ocupó de representar un bestiario compuesto por distintas especies (leones, tigres, cebras) vagamente relacionado con Borges.

Se exponen también por primera vez dos cuadernos de bocetos, *Cuaderno de Gogoli*, realizado durante 1992, y el reciente *Cuaderno de animales*, de 2009.

Chemin de lumière/Camino de luz, 1986

Chemin de lumière

El montaje escénico en esta sala tiene por objeto evocar obras vislumbradas a la luz de la luna o gracias a pequeñas lámparas de aceite, así como la experiencia de imágenes captadas en iglesias iluminadas por una luz tenue y en santuarios animistas. *Chemin de lumière* (1986), pintado en Nueva York en noviembre de 1986, muestra un campo de linternas encendidas que remite a las luces de la bahía enfrente de su taller en Farrutx.

Barceló trabaja habitualmente de noche, y varias de las obras que se exponen mantienen vínculos con la meteorología, especialmente las tormentas, las olas vistas a la luz de la luna y la formación de nubes en *Sourire de la mer* (2002), obra que toma el título de una frase de Robert Louis Stevenson.

Retratos

Todas las personas representadas en esta sala son conocidas y admiradas por el artista. En ocasiones, sus retratos conllevan asociaciones culturales, como el de la historiadora de arte Dore Ashton, por ejemplo, creado tras haber visitado juntos los museos de Viena, en un estilo que recuerda a los artistas de principios del siglo xx (como Kokoschka). En esta misma línea encontramos los retratos a su amigo Achille, a su regreso de un viaje conjunto de dos meses de duración por los monasterios budistas del Himalaya, o a su marchante Bruno Bischofberger, rodeado

Dore Ashton, 2009

de cuadros, efectuado en 1993.

Los primeros retratos de esta sala corresponden a los realizados en Mali entre 1995 y 1996 a sus amigos africanos e incorporando materiales locales. «Me apetece pintar a la gente, retratar a los amigos, las cosas más sencillas, como lo haría un pintor con un vecino de su pueblo. En Europa, la figura humana es una decisión difícil, existe un pudor...».

Destaca también el curioso autorretrato *Moi* (2005), empezado en los años noventa y «terminado casi veinte años después al sacarlo de la cabaña de Mali con nidos de abejorro, telarañas y polvo».

CRONOLOGÍA

- 1957** Miquel Barceló Artigues nace el 8 de enero en Felanitx, Mallorca.
- 1972** Asiste a la Escola d'Arts i Oficis de Palma de Mallorca.
- 1974** Primera exposición individual en la Galeria d'Art Picarol, Cala d'Or, Mallorca. Se instala en Barcelona y se matricula en la Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi. Primer viaje a París, donde descubre la obra de Paul Klee, Fautrier, Wols y Dubuffet.
- 1976** Primera exposición individual en un museo: *Cadaverina 15* en el Museu de Mallorca.
- 1977** Visita Londres y Amsterdam. Forma parte de un grupo de jóvenes que ocupa la isla Sa Dragonera a fin de evitar su urbanización. Primera exposición en Barcelona, en la Galeria Mec-Mec, con la gente de Neon de Suro, donde conoce a Javier Mariscal. Recibe el primer encargo pictórico de gran formato: un mural para un hotel en Cala Millor.
- 1978** Se traslada a Barcelona.
- 1981** Participa en la XVI Bienal Internacional de São Paulo. Participa en la exposición *Otras figuraciones*, organizada por la Obra Cultural "la Caixa".
- 1982** Participa como único representante de España en la Documenta de Kassel. Primeras exposiciones fuera de España. Es seleccionado por los trece críticos de arte que debían votar a veintiséis artistas para la exposición *Panorama de la jove pintura espanyola*, organizada por la Fundación "la Caixa".
- 1983** Viaja a París y se instala en un gran estudio en el barrio de la Bastilla. Conoce a Bruno Bischofberger, que se convertirá en su marchante. El Centre Georges Pompidou adquiere *El Juicio de Salomón*. Viaja a Nueva York y conoce a Andy Warhol, quien realiza su retrato.
- 1984** Conoce a Cécile Franken, su futura esposa. Participa en la Bienal de Venecia. Es seleccionado para formar parte de una exposición en el MoMA (Nueva York) con los artistas más interesantes del momento. Barceló es el más joven de la exposición.
- 1985** Primera exposición individual en el extranjero, el CAPC de Burdeos. Expone en el Palacio de Velázquez de Madrid. Es la primera vez que se reserva el palacio para uso de un solo artista.
- 1986** Rehabilita una finca en Mallorca donde instala su taller y residencia, Sa Devesa de Farrutx, antiguo coto real medieval del siglo XIV. Primer gran encargo público: la cúpula del vestíbulo del Mercat de les Flors, en Barcelona. Recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas de España.
- 1988** Primer viaje a África.
- 1989** Crea los decorados y las marionetas gigantes que representan los personajes de la obra *El Retablo de Maese Pedro* de Manuel de Falla, para la Opéra Comique de París.

- 1992** Se casa en Mallorca con Cécile Franken. De regreso a Mali, se instala en su nueva casa-taller de Gogoli (País Dogón, Mali). En agosto nace su hija Marcèle.
- 1996** La Galerie Nationale du Jeu de Paume y el Centre Georges Pompidou inauguran una exposición conjunta del trabajo de los últimos diez años de Barceló. Nacimiento de su hijo Joaquim.
- 1997** Se crea el Fons Documental Miquel Barceló.
- 2000-2002** Realiza más de trescientas acuarelas para ilustrar los tres volúmenes de *La Divina Comedia*, de Dante Alighieri.
- 2003** Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
- 2004** Museo del Louvre, París. Las acuarelas originales que creó para ilustrar *La Divina Comedia* de Dante se exhiben con motivo de una muestra dedicada a Eugène Delacroix. Miquel Barceló se convierte en el primer artista contemporáneo vivo que expone en el museo.
- 2006** En el Festival d'Avignon, Miquel Barceló y Josef Nadj protagonizan la performance *Paso doble* en la Église des Célestins. La representan hasta 2009 en diversas ciudades.
- 2007** Inauguración de la intervención en la capilla del Santísimo en la Catedral de Palma. Doctorado honorífico por la Universidad de las Islas Baleares.
- 2008** Inaugura la sala XX del Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, bautizada como Sala de los Derechos Humanos y Alianza de Civilizaciones.
- 2009** Participa en la 53.ª edición de la Bienal de Arte de Venecia como único artista invitado en el Pabellón Español. En junio inicia un viaje por los alrededores del Himalaya.

Miquel Barceló.1983-2009

La solitude organisative

Del 10 de febrero al 13 de junio de 2010

CaixaForum Madrid

Paseo del Prado, 36
28014 Madrid

Horario:

De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Entrada gratuita a las exposiciones

Actividades en torno a la exposición:

Conferencia inaugural: *Barceló sin Barceló*

Martes 9 de febrero | 17.30 h

Miquel Barceló, artista

Catherine Lampert, comisaria de la exposición

Conferencia: *Barceló y su obra*

Jueves 18 de febrero | 19.30 h

Dore Ashton, crítica de arte y escritora

Servicio de Información

Obra Social Fundación "la Caixa"

Tel.: 902 22 30 40

De lunes a domingo, de 9 a 20 h

www.lacaixa.es/obrasocial

Para más información:

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"

Juan Antonio García - 913307317 / 608213095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es

<http://www.lacaixa.es/obrasocial>

Sala de prensa multimedia

<http://prensa.lacaixa.es/obrasocial>