

TRV0201- Transversal: Un recorrido por la exposición

Transversal: un cuestionario- laberinto sobre la naturaleza del arte. (CI Na)
Exposición. Zaragoza, mayo-junio 2002. Transversal: la exposición

Esta página pretende crear la misma experiencia que la exposición. En Transversal el concepto es más importante que las obras, de modo que las siguientes imágenes y las descripciones son suficientes para reconstruir la experiencia de los asistentes. A continuación recorreremos las cinco instalaciones tal y como se invitaba al espectador a hacerlo: en un orden determinado, y poniendo más atención en las descripciones que en la obras.

Fotografías de José Garrido Lapeña (excepto las indicadas).
Dirección de arte de las impresiones a cargo de Miriam Piquer.
Obras y Textos de Raul Minchinela

Instalación uno: "Decomestible"

La entrada a la exposición obligaba, mediante barreras ergonómicas, a los asistentes a encontrar un texto impreso en gran formato y retroiluminado que establecía las bases para la exposición.

Dicho texto es el siguiente:

¿QUÉ ES LA CREACIÓN? Creación y necesario son términos opuestos.

Creación es todo aquel proceso que no es imprescindible para nuestra supervivencia ni para el mantenimiento de la especie. Ponerse una piel cuando hace frío es necesario; añadirle una piedra brillante es creación. Comer una fruta es necesario: el aderezarla con nata montada es creación. Bajo esta premisa se habrán dado cuenta ustedes de que la mayor parte de su vida es creación (¡o plagio!). Eligen su combinación preferida de camisa y pantalón, alían con aceite y sal las ensaladas, deciden que el cuadro pequeño es mejor colgarlo a la derecha. El proceso de la creación puede ser voluntario o accidental, puede tener un mensaje intrínseco o puede ser una decisión puramente estética, puede servir para reflejar o para revelar o para hacer reír o para hacer llorar o para asegurarse de que los asistentes encuentren los aseos. Están ustedes sumergidos en la creación desde que se acuestan hasta que se levantan, mientras nacen, crecen y se reproducen. La siguiente muestra pretende ser un manual telegráfico de la creación, de cómo la realizamos y de cómo es percibida. En otras palabras, vamos a hablar de ustedes. Excepto cuando ingieren y se aparean. (Prohibido dar de comer a los asistentes.) ¿QUÉ ES NECESARIO?

Justo tras este texto se presentaba la primera pieza, construida con galletas -comestibles- envueltas en celofán, colocadas en la tradición del juego Tetris, y que rodeaban tres líneas de texto impresas en la base de cristal en la que estaban pegadas las galletas.

El texto, separado por filas de galletas, decía así:

ATENCION

ESTA OBRA ES COMESTIBLE

COMER PARTE DE ESTA OBRA NO ES UN ACTO CREATIVO.

Tomar una pieza para comer (algo que hicieron muchos asistentes, como es visible en la foto superior), modifica la pieza y es por tanto un proceso creador. Pero hacerlo con el objetivo de comerlo lo desvirtúa como proceso creativo. ¿cuál es el ingrediente decisivo? ¿No llevan ambos a parecidos resultados? ¿Cómo pueden ser viables dos visiones diametralmente opuestas -y excluyentes- para un mismo acto?

Instalación dos: "Que nadie se mueva y nadie saldrá herido"

En esta instalación todo el suelo está cubierto por arena, que permite que los asistentes "pinten" el lienzo con sus huellas. Es imposible seguir avanzando sin atravesarlo, de modo que, para cruzarlo, el espectador modificará la pieza según camina. En la parte superior de la instalación hemos colocado dos grandes espejos para que el asistente pueda ver el suelo como la obra principal

Junto a ellos, se presenta un cartel de grandes dimensiones que abunda en la paradoja de la instalación anterior: Dice así: ESTÁ USTED PINTANDO UNA NUEVA OBRA.
POR FAVOR, DEJE LA CREACIÓN A LOS PROFESIONALES

Instalación tres: "Arte contemporáneo"

Nos encontramos en una sala de exposición tradicional. En realidad es el arquetipo de la sala de exposición. Nos encontramos en una exposición retrospectiva de un autor ficticio, en la que vamos a conocer su exploración estética hasta sus piezas principales, y en la que van a aparecer imitaciones que engrandecen su perfil.

A lo largo del recorrido, que es lineal, hay 15 pedestales de escultura donde están expuestas las obras. En cada una de ellas aparece bien visible -en un formato más grande del que habitualmente presenta- una ficha descriptiva de la obra: Título, fecha, dimensiones, material.

La obra, como es evidente desde un principio, presenta una serie de jarrones idénticos. Sin embargo, unos tienen la arquetípica cinta de exposición ("no acercarse más de esto") mientras otros no la presentan.

La primera obra de la serie es un jarrón, corriente y moliente. La tarjeta descriptiva dice así: Bosque Zen no. 1
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

La segunda es el mismo jarrón, colocado boca abajo. Su tarjeta: Bosque Zen no. 2
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El tercer jarrón está ligeramente inclinado hacia la derecha del espectador. Su tarjeta: Bosque Zen no. 3
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El cuarto jarrón está tumbado. Es el primer jarrón de la serie que no presenta cinta protectora. Presenta una tarjeta notablemente distinta a las anteriores. Dice así: Esto NO es una obra de arte

El quinto jarrón está roto por la mitad: La parte inferior está en su sitio; y los trozos restantes están esparcidos por el soporte. Su tarjeta: Bosque Zen no. 4

2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El siguiente jarrón está también roto, pero vuelto a pegar de manera visiblemente torpe. No tiene cinta protectora. Su tarjeta: Esto NO es una obra de arte

El siguiente está intacto, y tiene una flor de plástico, que lo confirma como jarrón. Su tarjeta:

Bosque Zen no. 5
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El siguiente es de nuevo el jarrón desnudo en posición normal. Su tarjeta:

Esta es una burda imitación sin valor de la obra "Bosque Zen no. 1"

El siguiente jarrón está envuelto en cinta de embalar. Su tarjeta: Esto NO es una obra de arte

El siguiente es de nuevo el jarrón desnudo en posición normal. Su tarjeta:

Bosque Zen no. 1
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El siguiente jarrón está pintado de amarillo. Su tarjeta:

Bosque Zen no. 6
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

El siguiente pedestal no tiene un jarrón, sino una fotografía. En ella vemos un jarrón pintado de rojo. La tarjeta dice así: La obra "Bosque Zen no. 7" se encuentra temporalmente en el Riefenstahl Kunsthalle de Keinenbahn (Alemania)

El siguiente pedestal está vacío. Su iluminación es especial. Tras él, hay un texto impreso a gran formato. Nos encontramos ante la estrella de la muestra. La tarjeta del pedestal dice:

Bosque Zen no. 8
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

En el gran texto que hay tras el pedestal, la crítica alaba esta pieza, que culmina el recorrido creativo del artista. El texto reza así:

"Bosque Zen no. 8 supone un punto de inflexión en la obra del artista así como un referente de primera magnitud en el arte contemporáneo. El artista condensa por fin en su obra la pureza Zen mediante la desaparición del objeto librándose así del lastre material"
Art Thou Fine Magazine, 2000

Bosque Zen no. 8 means a breakthrough achievement in the artist's career and establishes a first true level reference in contemporary art. The artist condenses at last in his work the true zen essence through the disappearance of the object, setting it free from its material deadweight. Art Thou Fine Magazine, 2000

Arbaro Zeno nombro ok estas punkto grava en opero artista kai montró orda unua en arto tempa nia. Artisto bosukcesas en opero ghia verecon Zena por malprezentar objekto tiel liberat de peso materia lia.
Art Thou Fine Magazine, 2000

En el siguiente no hay jarrón, pero en el pedestal hay una mancha de pintura amarilla donde debería estar la base del jarrón.

Bosque Zen no. 9
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

En el siguiente tampoco hay jarrón, pero, pero en el pedestal hay una tira de cinta de embalar donde debería estar la base del jarrón. Bosque Zen no. 10
2000
50 x 20x 20 cm.
Técnica mixta

En el siguiente no hay jarrón, ni restos en el pedestal . No lo protege ninguna cinta. Su tarjeta dice: Esta es una burda imitación sin valor de la obra "Bosque Zen no. 8"

Finalmente, aparece una reproducción impresa a color, en gran formato, del cuadro Las Meninas, de Velázquez. Al lado tiene una tarjeta descriptiva. Dice así: Esta es una burda imitación sin valor

Foto de Jacinto G.C.

En el camino a la siguiente instalación hay cinco pedestales vacíos, protegidos por una gruesa soga de exposición. Tras ellos, un cartel nos explica: Estos son los estudios de la obra BOSQUE ZEN no. 8 realizados entre 1981 y 1993

Instalación cuatro: "La interpretación de los sueños"

Igual que en la instalación tres, nos encontramos en el arquetipo de la sala de exposición. A lo largo del recorrido hay 20 obras de diferentes formatos, realizadas por veinte artistas diferentes. Junto a cada pieza, mostramos una cita de cada

autor explicando el origen, el significado o la intención la obra expuesta, presuntamente tomada como extracto de una entrevista. Los textos están impresos en gran formato junto a la propia obra y es evidente que las obras y los textos están relacionados por parejas. Nos enfrentamos a una exposición comentada por los autores.

Recorremos las obras:

Heraclio 2.0
2000
100 x 150 cm
Imagen digital

El lienzo reproduce la carta del rey de copas según la baraja de Heraclio Fournier, pero sustituyendo la copa por un televisor. Los cantos de la carta (que varían según el palo) en lugar de estar cortados (intermitentes) presentan en los centros pequeñas ondas senoidales amortiguadas

El comentario del autor:

"En la baraja española cada palo simboliza un grupo social: los oros representan a los aristócratas, las espadas a los caballeros, las copas a los religiosos y los bastos a los campesinos. Esta obra expresa que se ha creado un nuevo grupo social cuyo elemento aglutinador es la televisión. De esta forma reclamo la atención del espectador para que se dé por aludido y reaccione realizando una acción. En otras palabras, arrastro."

Zoroastro
2000
93 x 160 cm
Acrílico sobre lienzo

Retrato frontal realizado con trazos gruesos. El comentario del autor

"Considero que el arte es el acto de comunicación entre dos personas: el artista y el espectador. Y si el espectador no recibe el contenido que quiere transmitir el artista la obra es un fracaso. En mi opinión, la relación más básica entre dos personas es la mirada. Ese es el camino que estoy explorando con el retrato y con los grandes rostros: la mirada como conexión básica. Hay quien entiende el arte sin siquiera involucrar la comunicación. Como si existiera el arte sin espectador y sin autor. Hace falta tener cara."

7:00
2000
125 x 100 cm
Técnica mixta

Montado sobre un lienzo hay un espejo roto, con un único golpe bien visible. Bajo él, un lavabo en el que están trozos caídos del espejo. La cita del autor dice así: "Cuando dejé de trabajar en el taller de automóviles se terminó mi trayectoria de obras realizadas con ruedas de coche. Durante mucho tiempo no me decidí sobre la nueva dirección a seguir hasta

que entré a trabajar en una empresa de fabricación de mobiliarios de baño, momento en el que inicié mi época blanca. Esta obra es uno de mis primeros trabajos: en un despiste rompí un espejo y mis compañeros me dijeron que eso daba siete años de mala suerte. Como consideré que la condena de mala suerte era muy larga para una persona sola, creé esta obra para incluir al espectador en el espejo roto y repartir los siete años de mala suerte entre todos mis seguidores."

Cercanías
1999
36 x 60 cm
Técnica mixta

En el lienzo hay pegado un crucigrama de periódico parcialmente relleno que ha sido arrancado a mano. Está pegado ligeramente inclinado y restos de pegamento asoman por los bordes. En suma, es una obra hecha con prisas. El comentario del autor: "Estoy convencido de que las obras han de ser trozos de vida, y esta refleja un viaje en un tren de cercanías. Delante mío había un hombre que parecía muy inteligente y que se dispuso a su habitual tarea de rellenar el crucigrama del día. En hora y cuarto de viaje sólo pudo rellenar seis definiciones, el imbécil. Ja, ja."

La soledad infinita del cosmos vacuo
1998
160 x 57 cm
Acrílico sobre lienzo

El lienzo está completamente blanco excepto dos pequeñas manchas negras en la esquina inferior derecha. El texto junto al cuadro cita al autor diciendo: "Este cuadro representa la incomunicación y el aislamiento del ser humano en el mundo sordo y árido que lo rodea y que no hace otra cosa sino aprisionar nuestro espíritu. El alma humana como viajero sin referencia en un océano sin islotes, en un desierto sin oasis, en un diluvio sin refugios. El individuo en colisión con el infinito transdimensional."

Día de fiesta
2001
190 x 73 cm
Técnica mixta

Encerrados entre dos cristales, se encuentran todo tipo de restos de fiesta: botellas de refresco, bolsas de patatas fritas, vasos de plástico rotos, servilletas manchadas, serpentina de colores,... El texto junto a la obra cita al autor diciendo:

"Las basuras son como los diarios: son los resúmenes sin trampa de lo que nos ha sucedido en el último día. En esta obra aparecen los restos de una fiesta, así que el espectador la debería asociar con un sentimiento positivo. Sin embargo, el espectador no se siente atraído por el lienzo sino que lo rechaza, porque lo que la obra nos dice en realidad es que la fiesta ya ha terminado y no hemos podido asistir. Este cuadro resume todas las fiestas de los demás, las fiestas a las que nunca nos dejan entrar. Es un cuadro que debería ser alegre pero que nos produce asco."

Sidral
2001
50 x 70 cm
Tinta sobre papel

Diversas formas dibujadas con un Spirograf aparecen en una cartulina A4 rodeado de un inmenso paspertú. El texto reza: "Mis padres me regalaron un Spirograf cuando yo era pequeño y desde entonces siempre he dibujado con él. Es mi mano la que dibuja, pero las formas aleatorias que produce vinculan mi mano, mi gusto y la fortuna en estado puro. Esta mezcla que se presenta en mis trabajos no deja a nadie indiferente: las personas que entienden mi obra y que les gusta dicen con orgullo que tengo "una iconografía recurrente"; las personas que no la entienden dicen que pinto siempre lo mismo."

Optimismo
2000
150 x 100 cm
Acrílico sobre lienzo

Lienzo siniestro, totalmente negro con churretones de pintura blanca. La cita del autor dice así:

"Tras mi larga época oscura de grandes lienzos negros monocromos, las cosas comenzaron a enderezarse en mi vida personal. Ello llevó a que en mi obra artística fuera apareciendo poco a poco el positivismo, primero en forma de pequeños puntos blancos, que poco a poco fueron cogiendo fuerza y se aglutinaron en forma de líneas. Tras varios años en los que se produjo la guerra entre la luz y la oscuridad en mi obra, este lienzo en particular es el primer gran triunfo de la luz sobre la sombra en mi trayectoria. Este cuadro es el retrato de la alegría exultante. Es como un niño subido a un tióvivo."

Composición 114
2001
200 x 100 cm
Acrílico sobre lienzo

Cuadro abstracto totalmente aleatorio, algo así como un Jackson Pollock copiado por una anciana con parkinson. El texto cita al autor: "Yo no explico mis cuadros. Lo que tiene que suceder es que el asistente se ponga delante de mi obra y la sienta, que sienta lo que el quiera, que el cuadro sea un catalizador sobre sus sentimientos. Los retratos, los paisajes, los cuadros alegóricos, las obras con contenido me parecen muy aburridos y coartan la libertad del espectador. En mi obra el asistente pone mucho de su parte en la obra. El asistente ve lo que quiere ver, porque yo no tengo nada que decirle."

Cerrado por defunción

1999

150 x 100 cm

Técnica mixta

La obra presentar una ventana cerrada a cal y canto por tablones clavados, del tipo que se ven en los edificios que van a ser derruidos. El texto a su lado cita al autor: "Siempre he pensado que los cuadros son ventanas a la fantasía. Su lugar natural son las casas, y los marcos de los cuadros deberían ser idénticos a las molduras de las ventanas de la habitación donde se encuentra: a día de hoy, los artistas deberían enmarcar sus obras en aluminio, porque la mayoría de las ventanas son ahora de aluminio. Así serían verdaderas ventanas a la fantasía."

Esta obra en particular representa la muerte de la fantasía, el triunfo del tedio en la mayoría de la población. Y es por eso que la ventana está cerrada a cal y canto, porque no hay nada que ver, porque aunque mirásemos no veríamos. La ventana está cerrada por defunción, pero el muerto somos nosotros. Es nuestro luto el que está guardando el cuadro."

Los duendes de la imprenta

2000

81 x 100 cm

Técnica mixta

Sobre el Lienzo hay un libro pegado, con pinta de antiguo (cubierta de cuero, interior cosido) que se puede abrir . Todo está recubierto de látex, creando volúmenes en el lienzo y en la portada del libro, recubiertos de polvo y arena. La cita reza:

"Esta obra reclama el regreso de la cultura a los cuadros. Basta ya de combinaciones autosatisfactorias y demás elementos que no interesan a nadie. Tenemos que robarles el arte para que vuelva a la calle, para que los transeúntes, la gente como tu y como yo, lo acepte y lo rechace, sin elitismos. ¿Qué? No, el libro no lo he escrito yo. Es un símbolo."

Instalación cinco: "Exceso de equipaje"

La exposición se cerraba con la proyección del vídeo "El Grito del Arcángel", que se realizaba en la carpa que se ve en la fotografía.

Pueden ver íntegro "El Grito del Arcángel" pulsando este link

El recorrido se cerraba con un cartel retroiluminado, igual al que se encontraba a la entrada, Era un epílogo (gual que el primero era un prólogo). Decía así:

¿QUÉ ES LA CREACIÓN? A estas alturas deberían haberse dado cuenta de que todo es creación, de que hay cosas mejores que otras, de que hay cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan y que hay que construirse un criterio para separar las obras malas de las buenas. Hemos visto que la originalidad es la combinación de lo conocido, que las obras y el mensaje que pretende comunicar el artista no están necesariamente relacionados y que en ocasiones el hecho de que no haya nada puede ser un plagio. Hay veces que nos dirán "esto es arte" y hay veces en las que diremos "esto es arte".

Nuestra opinión vale tanto como cualquier otra. Cada uno desarrolla su propio gusto. Ustedes también son creadores.

Pero respeten el gusto de los demás. Respeten el mal gusto. Los cobardes se esconden tras el término "buen gusto". Tenemos que desarrollar el placer de lo diferente. Tenemos que cansarnos de ver siempre lo mismo.

Es necesario. ¿QUÉ ES NECESARIO?

[volver a menú de Transversal](#)