

Hasta el 7 de enero 2024

Picasso: Sin Título

Claroscuros, camas y espejos para cuestionar al mito y a nuestra propia mirada

Picasso: Sin Título. La Casa Encendida / ImagenSubliminal (Miguel de Guzman + Rocio Romero).

*“Picasso casi nunca puso nombre a sus obras;
sus amigos, agentes y comisarios lo hicieron por él”*

Bernard Ruiz-Picasso.

Picasso: Sin Título es una exposición en La Casa Encendida comisariada y diseñada por Eva Franch i Gilabert que presenta 50 obras del último periodo de Picasso (1963-73) con las relecturas y títulos propuestos por cincuenta artistas contemporáneos invitados. De las 50 obras expuestas, 12 no se habían mostrado al público hasta ahora y 23 es la primera vez que se exhiben en España.

Renombrar algo es un acto de amor, y es también un acto político. “El comisariado de la exposición ha consistido en diseñar un encuentro que permita la crítica, el análisis, la pelea, o incluso la posibilidad de un diálogo entre Picasso y los 50 artistas seleccionados”, señala Eva Franch. “Así, rendimos homenaje a las obras mientras abrimos la puerta a conversaciones difíciles en relación al poder, género, o raza, que han ido ganando fuerza en los últimos 50 años desde la muerte de Picasso y que están ahora en el centro de los debates artísticos y culturales”.

Se ofrece así en ese encuentro entre Picasso y cada uno de los artistas un nuevo camino hacia la comprensión de la figura del mito y todas sus aristas, pero también de lo que nuestra forma de mirarlo dice de nuestra propia época.

Y para abrir ese camino, además de los textos, ha sido fundamental el diseño expositivo de una muestra que ocupa cuatro de las salas de La Casa Encendida, un edificio de 1913 en el estilo neomudéjar de la época, y que nos invita a sumergirnos en un espacio de observación, reflejos, y dudas.

Contra el dispositivo expositivo habitual del cubo blanco, toda la arquitectura del espacio ha sido cubierta de negro, incluyendo suelo, paredes y techos. Y frente a la oscuridad del espacio, la luz dirige la atención a cuatro elementos fundamentales: las obras originales de Picasso, los nuevos títulos y cartelas, las camas y reclinatorios dispuestos para la reflexión del espectador y los títulos originales de las obras.

Plano de situación y *statement*

Una vez que el espectador accede a la exposición, entra en un ambiente oscuro tintado por leds de un rosa fluorescente. Un enorme espejo que cuelga en el vano de las escaleras que conectan los dos niveles de la exposición, devuelve al espectador su mirada. Ribeteado con el título de la exposición *Picasso: Sin Título* en neón rosa, este espejo sirve como texto curatorial experiencial que revela al visitante el sentido de esta exposición: él mismo, su propia mirada.

Transiciones y umbrales

En la entrada a cada sala, el espectador encuentra una zona fronteriza. Demarcada por una pared translúcida que lo mantiene apartado de las obras y los nuevos títulos creados por los artistas, esa área intersticial presenta en sus muros los títulos originales de las obras de Picasso (en francés) a la manera de los museos tradicionales, con la misma disposición geométrica que las obras de Picasso en la sala principal adyacente. Estos títulos, que fueron dados en su mayoría por comisarios, archiveros y conocidos de Picasso, se presentan así solos, autónomos, como puntuaciones flotantes de una historia pasada que dejamos atrás.

En la pared translúcida y oscura que delimita esa 'frontera', se abren umbrales geométricos circulares o rectangulares como las cerámicas y las pinturas de la exposición.

Atravesado el umbral, se accede a la sala con 12 ó 13 obras, sus nuevos títulos y sus interpretaciones.

Efecto caja de luz

Mientras los museos y galerías del siglo XX fueron diseñados como cubos blancos con luz natural o artificial difusa, y los espacios expositivos del siglo XXI diseñados para el arte experimental e inmersivo han tendido hacia la caja negra para el cine, video y la *performance*, esta exposición presenta un formato diferente.

Ni cubo blanco, ni caja negra; la muestra presenta un sistema de galerías de luz (con casi completa oscuridad excepto para las obras de arte), en las que el visitante se mueve por espacios con la mínima iluminación posible ante obras iluminadas 'a marco', donde sólo el arte, y el texto que lo acompaña, tienen una presencia visible.

El diseño de luces alumbra cada obra hasta el límite de su marco, a menudo produciendo la ilusión de que la obra es más bien una caja de luz en lugar de un óleo o una pieza cerámica. El contraste entre luz y oscuridad provoca que la retina perciba colores más vívidos, haciendo aparecer a las obras de arte de una manera como pocas veces se puede

apreciar. La experiencia visual del espectador es de una riqueza extrema. Mientras las cámaras fotográficas no son capaces de capturar la sutileza del claroscuro general, el ojo humano sí la registra.

Simetría disruptiva

Cada vez que entra en una nueva sala, el visitante percibe inmediatamente el contraste entre los dos muros más amplios a cada lado de cada una de ellas: Uno presenta las obras de Picasso, solas, sin apoyos; el otro, enfrentado, muestra mediante paneles reflectantes metálicos con las mismas dimensiones y geometrías de las obras expuestas el nuevo título, el nombre de la artista que se lo ha dado y la cartela con el texto explicativo y relectura de cada obra. Como señaló Jordi Costa en su visita, esta disposición obliga, a quien tenga interés en una lectura contemporánea, a dar la espalda muchas veces al mismísimo Picasso.

La pared del fondo opuesta a la entrada, por otro lado, sirve de ejemplo y guía de lectura para la exposición: mientras una obra de Picasso se mantiene sola e iluminada en la oscuridad para que el espectador la observe y 'lea' sin interferencias; a unos metros y en la misma pared se encuentra en un cuadro metálico el nuevo título para esa obra y el nombre de la artista que se lo ha otorgado, asimismo acompañado por una cartela con un texto explicativo.

Reflejos

Cada panel metálico -espejo y gemelo de cada obra de Picasso y que contiene el título, en tipografía blanca, y el nombre de la artista que se lo otorga, en tipografía negra- está hecho de aluminio plateado.

Cuando el visitante deambula por la sala, las letras en negro de los nombres de los artistas se funden con la oscuridad general; para reaparecer cuando la luz que se proyecta sobre las obras de arte de la pared opuesta rebota sobre ellas y se refleja en los paneles metálicos. Como en un juego de espejos, los nuevos nombres de las obras y los reflejos de éstas se superponen, mueven, aparecen y desaparecen en un continuo fluido donde el arte, la luz, los textos y los nombres interactúan con el movimiento del espectador.

Camas

A excepción de sus salas de proyecciones, en los museos encontramos bancos circunstanciales para tomar asiento por un momento, pero rara vez encontramos las condiciones espaciales o los objetos expresamente diseñados para invitarnos a descansar, dormir o incluso soñar con las obras de arte. Mediante enormes 'camas' ubicadas en sus salas, *Picasso: Sin Título* invita a tumbarse, sentarse, descansar, cerrar los ojos y simplemente 'estar' con las obras, con sus nuevos títulos, con las ideas o pensamientos que nos provocan.

Con las mismas formas geométricas que los umbrales oscuros translúcidos que demarcaban la zona fronteriza de cada sala, cada una de las camas que encontramos está iluminada con luces fluorescentes -la cama redonda en rosa-, lo que las hace aparecer levitando en la oscuridad. A veces, dependiendo del número de visitantes que se encuentren allí, el espacio pudiera parecerse más a un club nocturno que a un museo.

El espejo final

La última pintura de Picasso de la exposición, *Café mirando al Fin*, según el título propuesto por Ahmet Ögut, presenta el retrato de un hombre de perfil sobre un fondo de líneas horizontales rojas; líneas que continúan reflejadas en el muro que pone punto y aparte a la exposición: de nuevo un espejo. Este espejo proporciona al espectador el último encuentro con su propia mirada, sugiriéndole así que lo que le propone esta exposición lo extienda y continúe: con otras obras, con otros artistas, con otras visiones.

La sala de lectura

Y tras atravesar el espejo, llegamos a una sala de lectura, un espacio donde de nuevo sentarse y leer en sus paredes citas de algunas de las colaboradoras del catálogo, o también el propio catálogo, con varios ejemplares diseminados por la grada. Las obras de Picasso siguen abiertas a las conversaciones, debates y nuevas lecturas.

Los artistas

Los 50 artistas invitados a participar en la muestra son: Adrián Villar Rojas, Agnieszka Kurant, Ahmet Ögüt, Albert Serra, Alejandro Cesarco, Antoni Muntadas, Asunción Molinos Gordo, Black Quantum Futurism, Cabello/Carceller, Camille Henrot, Christine Sun Kim, Christopher Kulendran Thomas, DIS, El Conde de Torrefiel, Emilie Baltz, Erwin Wurm, Esther Ferrer, Frida Orupabo, Holly Herndon, Isabel Coixet, Iván Argote, Janaina Tschäpe, Jill Magid, Joy Harjo, Johanna Hedva, Jumana Manna, Klára Hosnedlová, Leonor Serrano Rivas, Lydia Ourahmane, Maria Hassabi, Mercedes Azpilicueta, Niño de Elche, Omsk Social Club, ORLAN, Pauline Curnier Jardin, Pedro Neves Marques, Pol Taburet, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Roméo Mivekannin, Ryan Gander, Sara Ramo, Simon Denny, Simon Fujiwara, Sissel Tolaas, Tala Madani, Taryn Simon, The Otolith Group, Trevor Paglen, Tuan Andrew Nguyen y Tyra Tingleff.

Sobre La Casa Encendida

La Casa Encendida, que cumple ahora 20 años, ocupa un edificio protegido de 1913 en estilo neomudéjar proyectado por Fernando Arbós i Tremantí. Es un proyecto pionero en España que combina temas sociales y medioambientales con una programación cultural multidisciplinar radicalmente contemporánea, programas de apoyo a la creación y espacios y recursos para creadores.

Picasso: Sin Título / Con

El programa público *Picasso: Sin Título / Con* invita a diferentes artistas a trabajar con los textos generados para la exposición y trasladarlos a otros lenguajes a través de la música, la *performance* o la oralidad. Una polifonía que desborda la sala expositiva y propone la relectura multidisciplinar del artista y su obra mediante comisiones artísticas específicas.

La programación continúa este 6 de octubre con María Arnal, una de las voces más reconocidas y rompedoras del panorama musical contemporáneo en España que performa una nueva banda sonora para las obras de Picasso en un *show* íntimo dentro de la exposición.

Desde el 7 de octubre, además estará a disposición de los visitantes una audioguía experimental, *El vigía*, realizada por el colectivo OMSK Social Club. Un viaje meditativo donde poder explorar no sólo el acto de capturar la imagen de otra persona, sino también la propia exposición como una compleja disposición de poder, historia y ficción personal.

El 13 de octubre el colectivo afroamericano Black Quantum Futurism presenta *Lienzos deformantes*, una conferencia performativa que desarrolla su texto escrito para la exposición.

En noviembre y diciembre están confirmadas las actuaciones en sala de Lucrecia Dalt y Niño de Elche, respectivamente.

Otras de las artistas que han pasado por el programa público de actividades en torno a 'Picasso: Sin Título' son María Hassabi, que repite su *performance* en el mes de octubre, o Sofie Birch y Antonina Nowacka.

El catálogo

La exposición se complementa también con un catálogo bilingüe que reproduce las 50 obras presentes en la exposición y los nuevos títulos asignados por los 50 artistas contemporáneos, además de sus textos y reflexiones sobre la obra y su significado desde la perspectiva actual. Además, el catálogo contiene reflexiones de Elvira Dyangani Ose, Juan José Lahuerta y Andrea Lissoni.

Eva Franch i Gilabert, comisaria y diseñadora de la exposición

Eva Franch i Gilabert es arquitecta, comisaria, crítica y profesora con sede entre Barcelona, Praga y Nueva York. Franch ha dirigido la Architectural Association en Londres y Storefront for Art and Architecture en Nueva York, y fue comisaria del pabellón de los EEUU a la Biennale de Venecia el 2014 con el proyecto OfficeUS con tres publicaciones Agenda, Atlas y Agenda (Lars Muller).

Franch es co-fundadora y directora artística de *Model. Festival de Arquitecturas de Barcelona* impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, profesora en la UMPRUM, la

Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga y profesora visitante en la Universitat de Princeton y Cooper Union en los EEUU.

Con un foco en activismo curatorial y pedagogías y prácticas planetarias, su trabajo articula deseos globales desde perspectivas locales a través de la generación de nuevas historias y futuros potenciales.

Sobre Celebración Picasso 1973-2023

Celebración Picasso 1973-2023 conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso, que se cumple el 8 de abril de 2023, con unas cincuenta exposiciones y eventos en instituciones culturales de renombre en Europa y Estados Unidos. La iniciativa realiza un análisis historiográfico de la obra de Picasso y destaca la trayectoria de un artista que proyectó símbolos tan universales como el *Guernica*, hoy emblema colectivo en la defensa de los derechos humanos.

La Celebración está impulsada por los gobiernos de España y Francia, quienes han acordado trabajar conjuntamente a través de una comisión binacional que reúne a las administraciones culturales y diplomáticas de los dos países

La conmemoración, acompañada de celebraciones oficiales en Francia y España, permitirá hacer un balance de las investigaciones e interpretaciones sobre la obra de Picasso, especialmente durante el importante simposio internacional en otoño de 2023 que, además, coincide con la apertura del Centre d'Etudes Picasso en París.

El Musée national Picasso-Paris y la Comisión Nacional española para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso se complacen en apoyar este programa excepcional que en España cuenta con el inestimable apoyo de Telefónica como empresa colaboradora.

***Picasso: Sin Título* es un proyecto de La Casa Encendida y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) que ha sido comisariado por Eva Franch i Gilabert.**

La Casa Encendida fundación montemadrid

La exposición está organizada con el apoyo de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso y la colaboración de la Comunidad de Madrid en el marco de la Celebración Picasso 1973.2023, que cuenta con Telefónica como empresa colaboradora en España.

La Casa Encendida
fundación montemadrid

FABA
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso

Picasso
Celebración — 1973.2023

EXPOSICIÓN / EXHIBITION

Comisaria / Curator Eva Franch i Gilabert

Diseño expositivo / Exhibition Design Eva Franch i Gilabert y Andrea Muniáin

Diseño gráfico / Graphic Design This Side Up

Montaje / Installation Montajes Horche

Transporte / Transport Hizkia SIT

Conservación / Conservation C-ART-A Cristina López Gema Grueso Vanessa Truchado

Iluminación / Lighting Intervento

Seguro / Insurance Esta exposición está mayoritariamente cubierta por la garantía del Estado español / This exhibition is largely covered by the Spanish Government Guarantee MAPFRE

PUBLICACIÓN / PUBLICATION

Diseño / Design This Side Up Edición de

Textos / Copyediting Exilio Gráfico

Traducción / Translations Polisemia Leto Ybarra

Impresión / Printers Brizzolis

LA CASA ENCENDIDA

Directora / Director Lucía Casani

Subdirectora / Deputy Director Mónica Carroquino

Responsable de Exposiciones / Exhibitions Manager María Nieto García

Responsable de Publicaciones y Mediación / Publications and Education Manager Vanessa Casas Calvo

Gestión de Exposiciones y Programa Público / Management and Public Program Elena Fernández-Savater

Director de Comunicación / Director of Communication Iñigo García Salcedo

Coordinación de Comunicación / Communication Management Leticia García Vilamea María Benítez Perdigonés

Redes sociales y vídeo / Social Media and Video Sangre Zona Cielo

FUNDACIÓN ALMINE Y BERNARD RUIZ-PICASSO (FABA)

Secretario Ejecutivo / Executive Secretary François Bellet

Documentalista - Responsable de la Fototeca / Documentalist - Photo Library Manager Tiphaine A. Besnard

Responsable de Oficina / Office Manager Edilaine Bomfim

Registro - Jefa de Producción / Registrar - Head of Production Sophie Bravo-Morales

Conservadora / Conservator Emilie Faust

Ayudante de Coordinación / Coordination Assistant Aurélie Galoux

Registro / Registrar Adrien Giros

Responsable de Proyectos / Project Manager Gwenvael Launay

Archivo - Documentalista / Archivist - Documentalist Géraldine Mercier

Responsable de Investigación / Research Manager Pauline Vidal

Comunicación / Communication Sutton

Picasso: Sin Título
Del 19 de mayo 2023 al 7 de enero 2024

Comunicación de La Casa Encendida
Iñigo García / Leticia G. Vilamea
T. 676 204 759 / 650 643 619