Poéticas de la Democracia

Imágenes y contraimágenes de la Transición

"Haz el amor; no la guerra, rezaba el eslogan hippy. Pero resulta que en España, lo que era el amor se hacía poco, y la guerra, aunque hacía casi tres décadas que había terminado, estaba tan presente como si hubiese tenido lugar un lustro antes. Ser hippy en estas latitudes era un acto heroico, en el que, a uno, por llevar el pelo por debajo de los hombros, lo menos que le podía pasar era que sus vecinos pusieran en duda su heterosexualidad o le mentaran a la madre…"

(www.rebelion.org)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
Exposición 5 de diciembre de 2018 – 25 de noviembre 2019

Para los **"Cuadernos de Viaje de la Petra Verde"**
esmeralda.deluis@hotmail.com

Colección: exposiciones recomendadas, Galeatus.
Fecha de Publicación: 24 de diciembre de 2018
Número de páginas: 37
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos.
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com

Licencia de Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported.
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial.

El *Archivo de la Frontera* es un proyecto del
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio Sola.

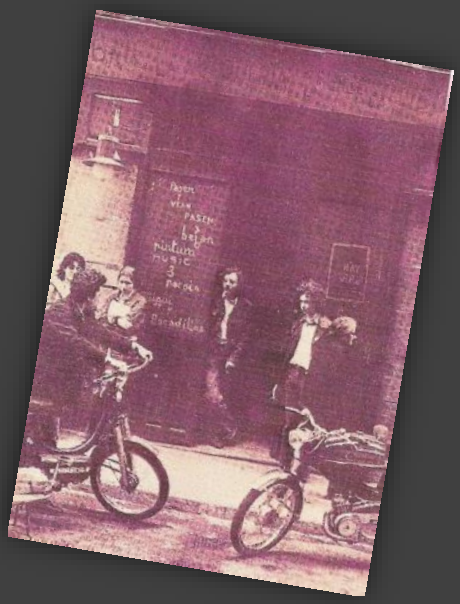
www.cedcs.org
info@cedcs.eu

Poéticas de la democracia (parte 1)

Imágenes y contraimágenes de la Transición

*"La muerte de Franco en el otoño de 1975
en el paso del ecuador de la década de los setenta,
supuso para muchos de los que la vivimos algo así
como la caída del muro de Berlín, la muerte de Kennedy antes
o el hundimiento de las Torres Gemelas, después,
un momento que se queda en la memoria con detalles vívidos
del momento mismo en el que uno se enteró de la noticia[1]."*

Así comenzaba Emilio Sola a narrarnos lo que supusieron aquellos tiempos transicionales y, en su caso, lo que sería uno de los embriones de la futura "movida madrileña": la apertura de un local como LA VAQUERÍA de la calle de La Libertad; cuyo eslogan, ya en sí mismo, anunciaba el salto cualitativo del ocio de los mesones y tabernas tradicionales madrileñas, a un espacio en el que, junto a ese: "Hay güiski y bocadillos; hay vino"… también se podía leer, escrito en la puerta: Pasen y VEAN. PASEN y beban; pintura, MUSIC & poesía…"



Unas ansias de "poder decir y hacer" todo aquello que hasta entonces, y aún mucho después, estaba prohibido, o perseguido, o simplemente "mal visto" … Ansias de una libertad de expresión, reprimida por el aparato del Estado. Algo tan aparentemente inocuo como ese "… pasen y beban; pintura, música, poesía…" se había convertido casi en un grito de guerra, o en el primer germen de lo que más tarde pasaría a llamarse "la movida madrileña".

Pues bien, una generosa muestra de todo eso y mucho más es lo que el MNCARS presenta en la exposición *Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición*; un recorrido por la cultura setentera, que con tanto acierto ha estado investigando y preparando desde 2008 el departamento de Colecciones del Reina Sofía, para ofrecer así, con esta muestra, un merecido homenaje y

[1] Emilio Sola en "Orígenes de la movida madrileña: Cultura transicional o setentera desde La Vaquería de la calle de la Libertad" (http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2012/07/Grenoble-2012-Origenes-de-la-movida.pdf)

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

reivindicación a "las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional[2]…"

El hilo narrativo de esta exposición comienza con la llamada *Bienal roja*, la Bienal de Venecia de 1976, mostrándonos, nada más entrar en la primera sala, un inmenso panel con una fotografía de Grazia Eminente, del pabellón español cerrado, y con un más que elocuente grafiti en uno de sus laterales, que dice:

¡GRIMAU!

Pero dejemos que sean los propios organizadores, los que nos hablen directamente de esta exposición…

> "*Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición* tiene su origen en la investigación emprendida en 2008 por el departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía, con el objetivo de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de 1970. En este vídeo, Manuel Borja Villel, director del Museo, y Rosario Peiró, Jefa del área de Colecciones, explican este proceso de investigación llevado a cabo por el Museo durante una década, rememorando un periodo en el cual, junto a las demandas civiles en favor de las libertades democráticas, la justicia social y el autogobierno, surge una nueva estética vinculada a prácticas culturales innovadoras que buscan subvertir el orden franquista y los diseños institucionales que tratan de heredarlo."
>
> En este **VIDEO:** https://www.museoreinasofia.es/multimedia/poeticas-democracia, Manuel Borja-Villel, director del Museo, y Rosario Peiró, Jefa del Área de Colecciones nos hacen un recorrido por la exposición.

[2] Catálogo de la exposición.

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Exposición 5 de diciembre de 2018 – 25 de noviembre de 2019
Edificio Nouvel, Planta 0, salas de la Colección

Poéticas de la democracia

Imágenes y contraimágenes de la Transición

Antonio Mercero, *La cabina*, 1972. Imagen cedida por RTVE

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

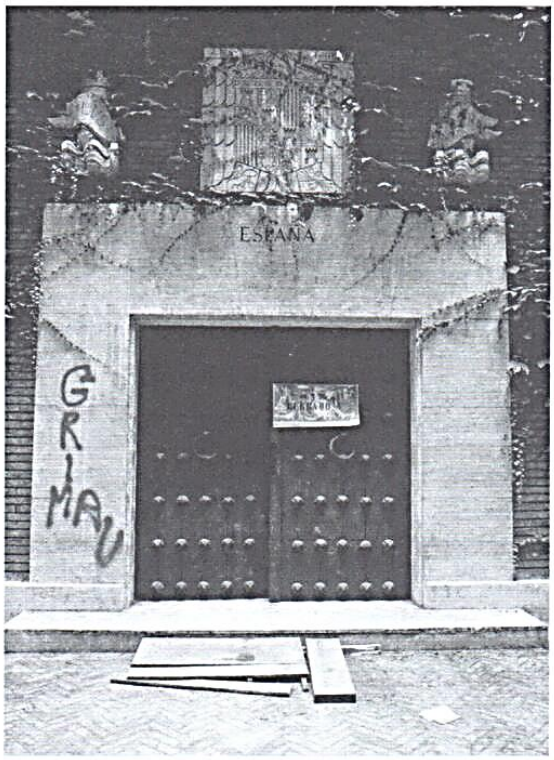
Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición tiene su origen en la investigación emprendida en 2008 por el departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía, con el objetivo de reivindicar las experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de 1970. Este cambio de perspectiva se ha ido traduciendo en nuevas narraciones y procesos de patrimonialización de materiales que, unidos a una recuperación de lo político —fundamental en la España de esos años—, permiten evocar acontecimientos en los que diversos artistas (y los soportes y medios que utilizaron), abandonando su estudio, participaron en comunidad y llevaron su obra más allá de la objetualidad.

Con esta exposición, que pone el acento en lo participativo, reivindicativo y colectivo, el Museo da visibilidad a este proceso de investigación —que ha llevado a cabo durante una década— rememorando un periodo en el cual, junto a las demandas civiles en favor de las libertades democráticas, la justicia social y el autogobierno, surge una nueva estética vinculada a prácticas culturales innovadoras que buscan subvertir el orden franquista y los diseños institucionales que tratan de heredarlo.

En este contexto, el relato de la exposición se inicia con un caso de estudio contrapuesto a esos procesos de emergencia de una cultura juvenil y ciudadana de voluntad autónoma: la Bienal de Venecia de 1976, un acontecimiento artístico —cuya transcendencia política no ha sido lo suficientemente estudiada— que contiene un discurso cerrado y representativo del arte antifranquista del momento. Las vicisitudes, conflictos, diálogos y articulaciones teóricas que se sucedieron dentro y fuera de España durante la organización de la Bienal, bien pueden funcionar como metáfora de una época convulsa para la historia española: la transición de una dictadura militar de 40 años de duración a una democracia.

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera



Pabellón cerrado. Bienal de Venecia, 1976
Fotografía de Grazia Eminente. Cortesía de la autora

Este periodo, que suele ser considerado por los historiadores como un momento marcado por el consenso, aparece sin embargo atravesado por numerosos desafíos, desencuentros y contradicciones, los cuales acompañarán a la nueva oficialidad institucional, que comienza a configurarse en paralelo a aquella Bienal.

Contextos para una Bienal roja

Tras varios años de fuerte crisis de identidad, los nuevos responsables de la Bienal de Venecia intentaron dotar de una personalidad renovada al evento, convirtiéndolo en un instrumento de lucha antifascista. La muestra veneciana de 1974 había dedicado un homenaje a la resistencia chilena contra Pinochet, por lo que convocar a la España del tardofranquismo en la siguiente edición resultaba coherente. Para materializar el proyecto, su director, Carlo Ripa di Meana, encargó a un comité de expertos el comisariado y organización de una muestra. La que fue llamada "comisión de los 10" —liderada por Tomás Llorens y Valeriano Bozal e integrada por Oriol Bohigas, Alberto Corazón, Manuel García, Agustín Ibarrola, Antonio Saura, Rafael Solbes, Antoni Tàpies y Manuel Valdés— se conformó, en parte, gracias al apoyo del pintor Eduardo Arroyo, residente en Italia y miembro de la Comisión de Artes Visuales de la Bienal de Venecia. Con Franco todavía vivo, la comisión de los 10 solicitó que el Pabellón español oficial permaneciese cerrado, firmando así una inédita declaración de intenciones por parte de los comisarios y la insitucionalidad italiana, que enunciara esta bienal española como "no oficial" y antifranquista.

El comité de comisarios ideó una muestra militante de izquierdas bajo el lema *España. Vanguardia artística y realidad social (1936-1976)*, con la que pretendían transformar el relato histórico oficial construido por 40 años de dictadura. Uno de los puntos fuertes de la tesis de la muestra, que cronológicamente se remontaba a la Segunda República, giró en torno a la redención de la memoria de los "vencidos"

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

Vista de la exposición *España. Vanguardia artística y realidad social (1936-1976)* en la Bienal de Venecia de 1976
Fotografía de Miguel Gómez. Cortesía del autor

o "ausentes" y tuvo como símbolo el grupo de artistas vinculados al Pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 (Picasso, Calder, Renau, etc.). Otro de sus principales objetivos fue resignificar una vanguardia de izquierdas que había sido desactivada durante el franquismo y manipulada por el Régimen, como hizo con el movimiento informalista, para exportar una imagen de modernidad en el exterior. Se trataba, en definitiva, de actualizar la noción de vanguardia en España, y de darle un sesgo sociológico y marxista vinculado a la lucha de clases y en total oposición al formalismo clásico.

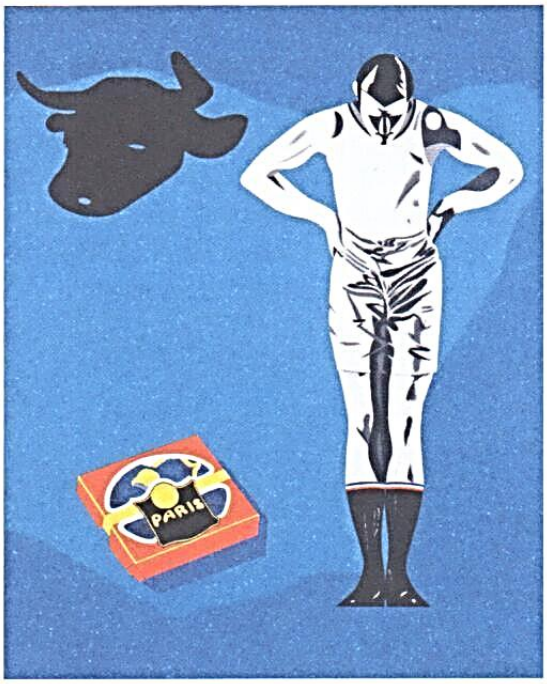
Las últimas ejecuciones del Régimen y la muerte del dictador cambiaron la naturaleza del evento expositivo. El periodo histórico que se abría impulsó la configuración de una relación entre arte y política diferente, así como la aparición de nuevos agentes implicados. El proyecto de Llorens y su equipo dejaba fuera de la muestra a numerosos artistas, muy conocidos en el momento, pero incluía a los propios artistas organizadores, lo que desató una tormenta de críticas tanto a nivel nacional como internacional. La selección podía interpretarse como una forma de medir el grado de antifranquismo de unos artistas

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

frente a otros, y la urgencia del momento despertó los recelos de la mayoría. Asociaciones de artistas, en especial aquellos que representaban los intereses de los diversos nacionalismos, provocaron algunas de las protestas más sonadas, con la consiguiente retirada de obras, entre otros, de Chillida y Oteiza, quienes habían aceptado la invitación previamente.

En Italia, artistas y críticos de enorme resonancia como Emilio Vedova, Luigi Nono o Giulio Carlo Argan, vinculados al Partido Comunista Italiano, exigieron a la institución que dirigía Ripa di Meana que diera voz en el proyecto a tres compañeros, defensores de la causa democrática y de sobrado reconocimiento crítico internacional: Vicente Aguilera Cerni, José María Moreno Galván y Rafael Alberti, quienes fueron finalmente invitados a realizar una propuesta de exposición paralela. Esta segunda opción, de carácter interdisciplinar y generalista, no llegó a materializarse, pero puso en el centro del debate varias de las contradicciones que acompañaron a la cultura transicional: la noción de "reconciliación nacional" defendida por una parte de la izquierda desde la década de los cincuenta y convertida en uno de los lemas de la Transición; o la dificultad para conciliar la idea de España como



Eduardo Arroyo, *Oui oui, nous rentrerons dans le Marché Commun* [Sí, sí entraremos en el Mercado Común], 1971
© Eduardo Arroyo, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2018

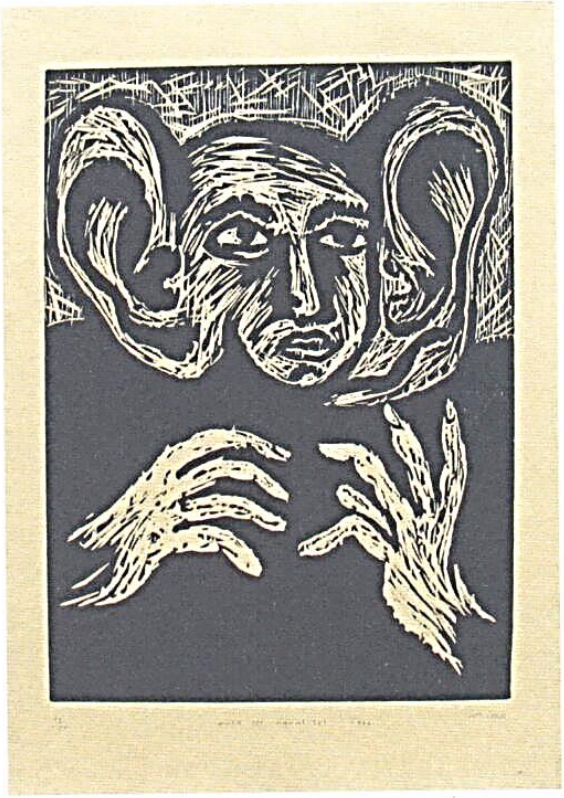
Antoni Tàpies, *Cadira i roba* [Silla y ropa], 1970
© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / VEGAP, Madrid, 2018
Banco de imágenes de VEGAP

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

nación única, frente a las sensibilidades de los diversos nacionalismos peninsulares.

Lo que sí fue tomado del proyecto Cerni-Galván-Alberti fue la necesidad de integrar otras manifestaciones artísticas más allá del arte objetual, programándose un amplio y complejo programa paralelo que incluía música, como la de Cristóbal Halffter, cine, poesía y representaciones teatrales de varias compañías como Els Joglars o Tábano. A lo que se unía la necesidad de potenciar la presencia de artistas vascos, quienes contaron con un pequeño espacio diferenciado. De este modo, también se vio paliada —con la inclusión de la Compañía de Nuria Espert o de la cantautora Rosa León—, aunque muy moderadamente, la ausencia de mujeres en la lista de artistas participantes, en un momento en que paradójicamente, el feminismo en España estaba tomando una posición destacada dentro de los movimientos sociales.



Víctor Mira, *Musas del paralelo*, 1979
© Víctor Mira, VEGAP, Madrid, 2018

Contraimágenes

Es también el momento en el que, en línea con el *underground* norteamericano y el largo ciclo sesentayochista europeo, está emergiendo una contracultura juvenil y ciudadana, emancipada de las instituciones franquistas, de la sociedad de masas y del capitalismo, cuyas prácticas y formas de vida revelan una crítica a las narrativas triunfales de la restauración monárquica. Asimismo, cuestionan el lugar y las funciones de las instituciones existentes y de los dispositivos ideológicos que las sostienen, de la familia a la cárcel, de la escuela al ejército, de la iglesia a la fábrica y del partido a la psiquiatría o a la sociedad de consumo.

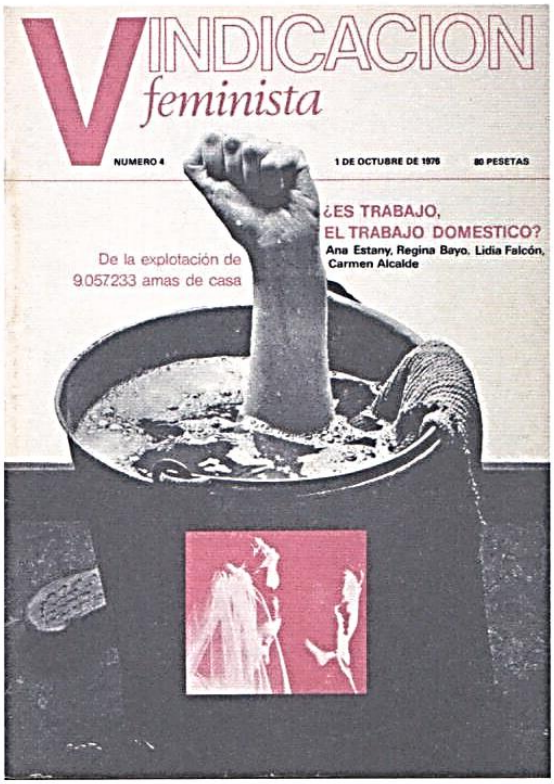
Las nuevas formas de organización de la sociedad civil (asociaciones vecinales, agrupaciones de barrio, movimientos soberanistas, feministas, ecologistas y pacifistas, etcétera) dan lugar a nuevas prácticas estéticas contraculturales que proporcionan lenguajes y estrategias comunicativas a estos espacios. La contracultura funciona de este modo como una red de información

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

alternativa basada en medios de comunicación paralelos —revistas como *Ajoblanco* o *Vindicación feminista*, fanzines, radios libres, pintadas, documentales, adhesivos, murales, performances, *détournements*—, y gracias también al cine militante de grupos como Colectivo de Cine de Clase o Colectivo de Cine de Madrid y de fotoperiodistas como Anna Turbau o Pilar Aymerich. Es una red que se expande por bares, festivales, pisos francos y ateneos, atravesando barrios, plazas y espacios naturales para transformar las relaciones entre lo privado y lo público, y reclamar el derecho colectivo a la ciudad.

La poesía, la música, el teatro independiente, el cómic, los collages, pero también la ficción, el cine y las artes plásticas, suponen privilegiados vehículos para la exploración de las ansiedades y esperanzas propias de este periodo, de quiebra de las masculinidades franquistas, desbordamientos feministas, crisis del nacional-catolicismo y pregunta por los límites de la (a)normalidad democrática. Las nuevas estéticas de la contracultura, de carácter autónomo, desregulado, efímero y popular, sostienen de esta forma la posibilidad de un espacio de ruptura e insumisión en el horizonte posfranquista, lejos a la vez de los consensos constitucionales y de las tentaciones involucionistas, y comprometido con la idea de una ruptura estética y moral, desde la unión entre política y placer.



Revista *Vindicación feminista*, nº 4, 1 de octubre de 1976
Cortesía Lidia Falcón

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Sede principal

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

Tel. (+34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Programa educativo
desarrollado con el mecenazgo
de Fundación Banco Santander

educaRSe
Santander Fundación

Horario

De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Domingo
de 10:00 a 14:30 h
visita completa al Museo,
de 14:30 a 19:00 h
visita a Colección 1
y una exposición temporal
(consultar web)

Martes
cerrado

Las salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

NIPO: 036-18-001-8
D. L.: M-38984-2018

Exposición relacionada

El poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina Sofía
en el Congreso de los Diputados y en el Senado

Del 1 de diciembre de 2018
al 2 de marzo de 2019
Lunes de 10:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 18:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Visitas previa inscripción en
www.congreso.es y
www.senado.es

Congreso de los Diputados
Calle Floridablanca s/n
28071 Madrid
Tel. (+34) 91 390 65 25/26

Senado de España
Plaza de la Marina Española s/n
28071 Madrid
Tel. (+34) 91 538 13 75/ 1911/1938

constitución

Organiza:

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
CORTES GENERALES
AC/E ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Parte I - Un primer contacto y recorrido, que no el último, por la exposición…

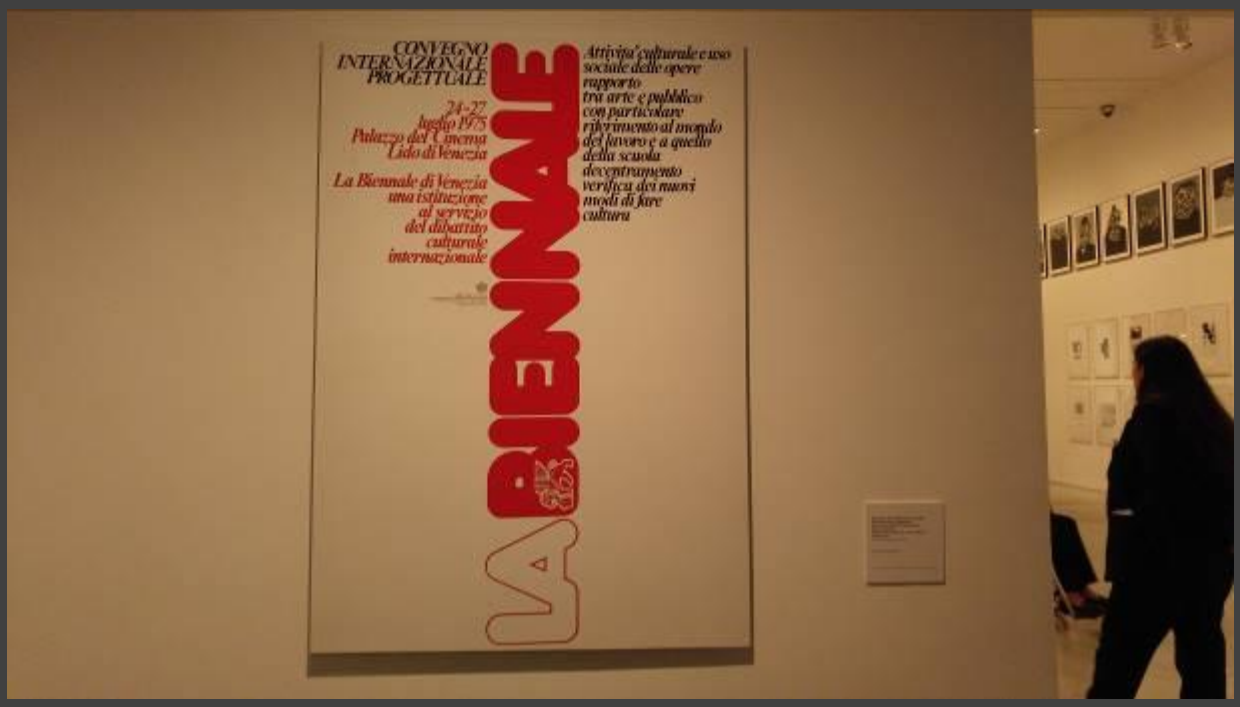
© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6



© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

… Sigue en “Poéticas de la democracia” – Parte 2

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

la poética
Nunca muere
¡aguanta-resiste!

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6