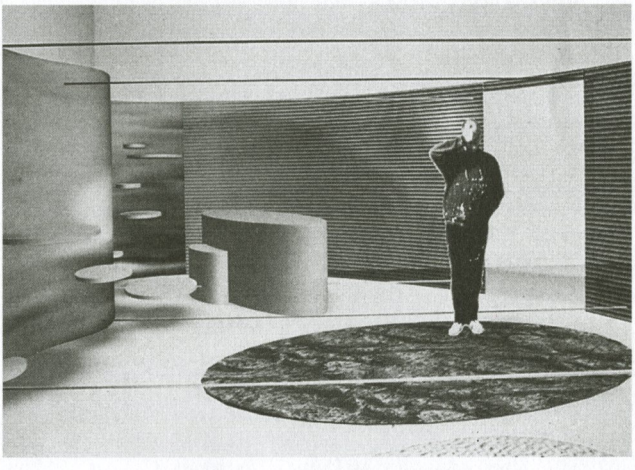
ZUSH
Tecura

15 de diciembre de 2000 - 4 de marzo de 2001

Con el título de *Tecura*, esta exposición muestra una amplia retrospectiva que reúne más de doscientas obras de Zush, desde los primeros dibujos y libros de mediados de los años sesenta, las pinturas, esculturas y obras sonoras más relevantes de su trayectoria hasta las obras recientes, como las campanas parlantes en bronce que abren la muestra. La exposición ofrece la posibilidad de experimentar directamente algunos aspectos del proceso creativo de Zush gracias a un taller-laboratorio de ideas a disposición del visitante y a la presencia del propio artista, que invitará al espectador a crear sus propias obras digitales, y vivirá y trabajará en el Museo, utilizando diversos habitáculos: tres proyectos arquitectónicos realizados en Sète, Valencia y Madrid, de los cuales dos –*Head House* (1993), y *Plasma House* (2000)– han sido concebidos en colaboración con el arquitecto Enric Ruiz-Geli.

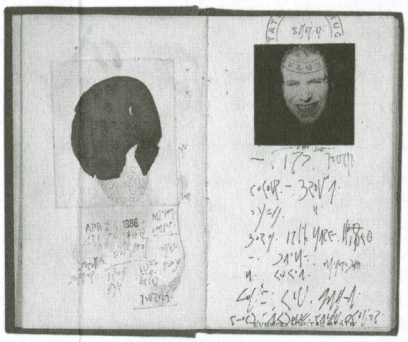


Plasma House © cloud 9, 2000

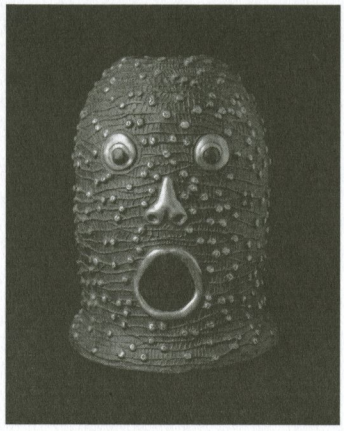
La obra de Zush se caracteriza por la construcción de una mitología personal de naturaleza autobiográfica. Esta cartografía propia se alimenta de la acumulación de imágenes que hacen referencia a las nociones de cuerpo –y todas sus extensiones: mente, sexo y tiempo–, y de la creación de una escritura, un código personal –*asura*– para expresar todo aquello que no es posible explicar de manera racional. Estos elementos organizan múltiples universos paralelos que mantienen un delicado equilibrio entre lo aparentemente caótico y monstruoso y la composición racional. La voluntad de desacralizar la figura del artista y su diversidad de intereses han llevado a Zush a la utilización de un extenso espectro de medios

MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Fingernail, 1968



Evrugi Passport I, 1984-1988



Campana, 2000

que hace difícil su catalogación: de la pintura, el dibujo y el grafismo a los *assemblages*, la fotografía o el *collage*, el libro o la grabación sonora, reutilizando todo ello digitalmente y colaborando habitualmente con creadores de diferentes disciplinas, como programadores, arquitectos, escritores o músicos.

En 1968 Zush toma el lugar de Albert Porta (Barcelona, 1946) a partir de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante su ingreso en un centro psiquiátrico de Barcelona, al que llegó –Zush hablará de represión estética– bajo la acusación de inadaptación al entorno. Esta experiencia radical tuvo como resultado el nacimiento de una nueva personalidad, la de Zush –nombre que le dio un interno del centro–, a través de la cual consigue canalizar el caos y las contradicciones, la dualidad de fuerzas que hasta ese momento había representado simbólicamente en los personajes de su obra, Boso y Solomo.

Asimismo, con Zush nace un estado imaginario, *Evrugo Mental State*, un territorio autárquico con clara vocación universalista. Evrugo nace como una necesidad, una utopía de liberación sexual y espiritual, y un territorio de libertad ante la experiencia y el contraste entre la realidad española y el contexto político internacional, en el que la lucha por los derechos civiles y la libertad individual tuvo como referente las revueltas estudiantiles en Francia y las manifestaciones provocadas por la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Está poblado por los personajes biomórficos que aparecen en la obra del artista, y posee atributos formales paralelos a los de las instituciones de gobierno: alfabeto y lengua propios –*asura* y *evrugui*–, mapas del territorio, moneda –*túcares*–, pasaporte, himno, embajadores –*omores*–, ministros –*enestirs*– y bandera, representada por un cerebro con un ojo en el centro; no en vano Zush se considera un pensador que se manifiesta a través de lenguajes múltiples. Este territorio mental permite a Zush, hoy en día, continuar trabajando en la redefinición de su personalidad.

Con *First book enemy myself* (1968) Zush inicia la creación de sus libros, que en la actualidad llegan al centenar. Fruto de un radical trabajo de introspección, los utiliza como estudio móvil, centro de investigación en el que nacen y se desarrollan muchas de sus obras o diario autobiográfico; sus páginas construyen una narración interminable que recoge su mitología personal, a través de su escritura caligráfica, o de fotos o *collages* en composiciones abigarradas que alternan caos y orden y que recuerdan textos cabalísticos o antiguos ideogramas. La exposición incluye una sala con una treintena de libros originales realizados de 1968 a 1998 –cuyas páginas se proyectarán continuamente– y todo tipo de enseres relacionados con Evrugo.

Esta exposición, coproducida con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, revela los momentos más significativos del trabajo de Zush a partir de sus obras, como *The Tarot Cards* (1976-1979), *Socjomo. The Girls of my Life I, II, III* (1986), *Usdre Nesod Uts* (1986) o *60 Aheads* (1994-1998), autorretrato del artista que hace referencia a la multiplicidad de personalidades que contiene un individuo. Un taller de experimentación situado en otra de las salas ofrece al público un lugar de encuentro y la posibilidad de crear, a través del programa digital "Tecura", nuevas obras que pueden incorporarse a la exposición. Zush utiliza los medios digitales en su trabajo desde 1975, año en el que recibió una beca del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Éstos han aportado a su obra mayor diversidad y le han facilitado la mezcla de lenguajes como la música, el texto y la imagen. Su complejidad técnica obliga al artista a trabajar en equipos de formación multidisciplinar, lo que conlleva un desplazamiento de la responsabilidad final sobre la obra –tradicionalmente ligada al nombre del artista– hacia la obra en sí, verdadera protagonista del proceso.

En reiteradas ocasiones Zush ha manifestado su confianza en el potencial creativo de todas las personas, en el carácter terapéutico del arte. Para él, cualquier persona contiene potencialmente a un artista, un científico y un místico. De alguna manera, al igual que en la obra de artistas como Henri Michaux, Odilon Redon, Max Ernst, Antonin Artaud o muchos otros que han trabajado en los límites entre la razón y la locura, la obra de Zush expresa las múltiples personalidades que pueblan nuestra conciencia, otras realidades que la razón no logra expresar y que encuentran en la creación un territorio liberador que otorga al arte un papel catártico, y de algún modo, terapéutico.

Al vivir en la exposición, Zush cuestiona la lógica convencional establecida por el museo durante el siglo xx, utilizando el espacio público como estudio privado y alterando con su presencia la relación entre arte, artista y espectador. Al igual que el juego de las muñecas rusas, unas construcciones arquitectónicas ocultan o protegen los habitáculos de Zush del espacio interior del museo, como una prolongación simbólica del espacio privado del artista: tanto de su espacio físico –su estudio– como de su espacio mental. En este sentido, las arquitecturas creadas por Ruiz-Geli para la muestra provocan un pliegue en el espacio original, generando diversos paisajes –jardines naturales con iluminación artificial– que escenifican el transcurrir del día: doce horas en doce minutos. La ambientación se completa con un "aroma mental" y los sonidos creados por Víctor Nubla. En estos espacios Zush crea un lugar de intimidad dentro del museo donde generar un diálogo con el espectador, desvelando los secretos del proceso creativo y desmitificando la imagen del artista inaccesible.

Zush, como personaje que acompaña al artista desde 1968, desaparecerá al concluir la exposición. Ésta es, por lo tanto, la última exposición de Zush, el fin de una etapa.

BIBLIOGRAFÍA

La campanada. Madrid: Ave del Paraíso, MNCARS-MACBA, 2000.
Lebrero Stals, José. *Zush*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1997.
Le Milieu du monde. Arles: Actes Sud, 1993.
Els llibres de Zush. Barcelona: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 1989.
Magiciens de la terre. París: Musée national d'art moderne. Centre Georges Pompidou, 1989.
Zush: Evrugo mental state. Barcelona: Galeria Joan Prats, 1987.

CICLO DE DEBATES

Arte, locura y curación
Ciclo de debates entorno a las exposiciones *Zush Tecura* y *La Col·lecció Prinzhorn: Traces sobre el bloc màgic*, coordinado por Enric Berenguer y Francesc Puntí.

MIÉRCOLES, 17 DE ENERO, A LAS 19.30 h
La locura como una de las bellas artes
Con el artista Zush, José Lebrero Stals, organizador de la exposición *Zush Tecura*, y Teresa Camps, profesora de la UAB.

LUNES, 29 DE ENERO, A LAS 19.30 h
El arte más necesario
Con Bracha Lichtenberg Ettinger, artista y psicoanalista, y Alejandro Gómez Franco, psicoanalista.
Con servicio de traducción simultánea.

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO, A LAS 19.30 h
Poesía y locura en Hölderlin. Un estilo surgido de las cenizas
Con Ana Nuño, directora de la revista *Quimera*, entre otros invitados.

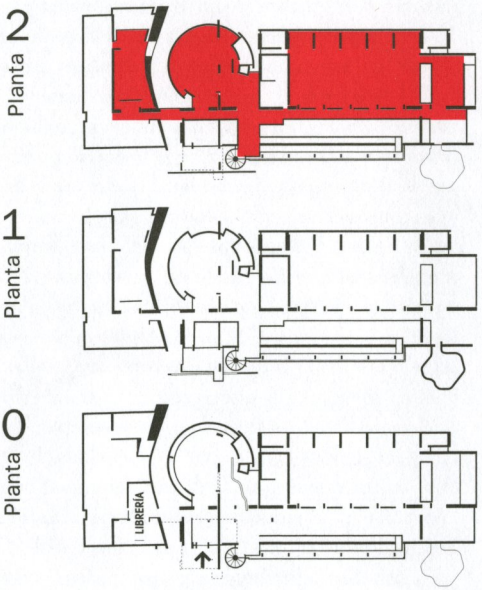
LUNES, 19 DE FEBRERO, A LAS 19.30 h
Arte que cura
Con Suely Rolnik, psicoanalista, y Guillem Homet, psiquiatra y director de la Comunitat Terapèutica del Maresme.

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO, A LAS 19.30 h
Mones com la Becky
(1999, 97'), de Joaquim Jordà. Proyección de la película, seguida de un coloquio con Valentí Agustí, alcalde del Ayuntamiento de Palafolls y psiquiatra, y Montserrat Puig, psicoanalista.
AUDITORIO DEL MACBA. ENTRADA LIBRE

Más información:
tel. 93 412 14 13,
servcult@macba.es

VISITAS GUIADAS

MIÉRCOLES 27 DICIEMBRE, 18 h
SÁBADO 6 ENERO, 12 h
MIÉRCOLES 10 ENERO, 18 h
DOMINGO 14 ENERO, 12 h
SÁBADO 20 ENERO, 18 h
MIÉRCOLES 24 ENERO, 18 h
DOMINGO 28 ENERO, 12 h
SÁBADO 3 FEBRERO, 18 h
MIÉRCOLES 7 FEBRERO, 18 h
DOMINGO 11 FEBRERO, 12 h
SÁBADO 17 FEBRERO, 18 h
MIÉRCOLES 21 FEBRERO, 18 h
DOMINGO 25 FEBRERO, 12 h
DOMINGO 4 MARZO, 12 h



POR FAVOR, NO TOCAR LAS OBRAS DE ARTE
COLABOREN EN SU CONSERVACIÓN PARA LOS FUTUROS VISITANTES

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
Fax: 93 412 46 02
www.macba.es

Horarios
Laborables, de 11 a 19.30 h
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Martes no festivos, cerrado

Con la colaboración de:

iGuzzini
ID Grup®
TORRASPAPEL
BEC
septima edoud 9
VRUGO