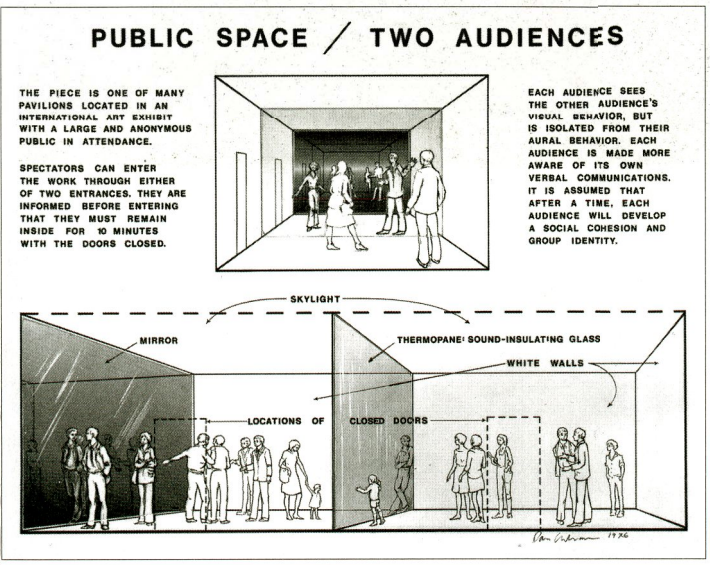
Espacio público / Dos audiencias

Obras y documentos de la

Colección Herbert



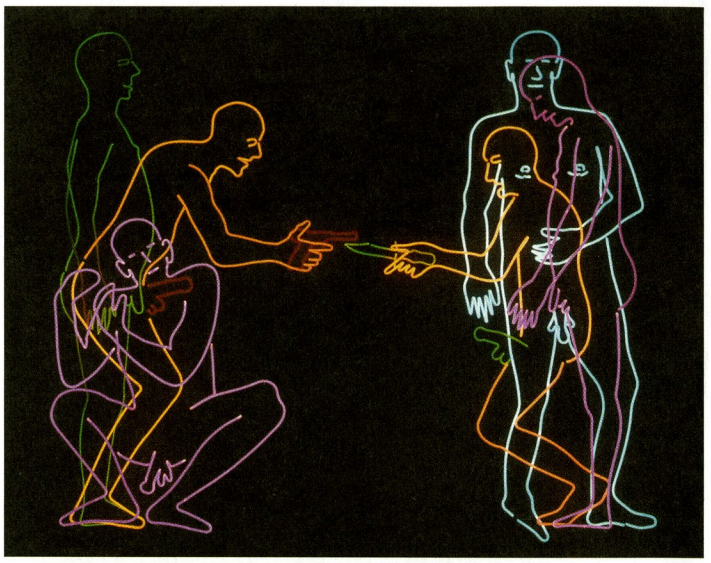
Dan Graham, *Public Space / Two Audiences*, 1985. © Dan Graham, 2006

8 de febrero – 1 de mayo de 2006

La Colección Annick y Anton Herbert, radicada en la ciudad belga de Gante, es poco conocida para el gran público. De hecho, solo se ha expuesto parcialmente en dos ocasiones: en 1984, en el Van Abbemuseum de Eindhoven, con el título de *L'Architecte est absent: Répertoire* y en el Casino de Luxemburgo-Forum d'Art Contemporain en el año 2000, con el nombre de *Many Colored Objects Placed Side by Side to Form a Row of Many Colored Objects: Programme*. El MACBA reúne la selección más extensa de esta colección que se ha podido ver hasta la fecha. Son en torno a ciento cincuenta obras adscritas al minimalismo, al arte conceptual y al arte povera, que ocupan dos plantas del museo en una sucesión cronológica que se inicia con obras de finales de los años sesenta y finaliza con obras de los años noventa.

Un aspecto determinante de la Colección Herbert es la complicidad trabada a principios de los años setenta entre algunos artistas y un nuevo tipo de coleccionista, como los propios Herbert, o galeristas como Konrad Fischer, Fernand Spillemaeckers, Jack Endler, Art & Project o Nicholas Logsdail. Formar parte de este grupo, como dice Anton Herbert, era más importante que la posesión misma de las obras. Coleccionar, así, era una condición relacional, una forma de participar en una estructura social, y, al tiempo, una manera de compromiso con los aspectos vitales e intelectuales inherentes a las nuevas prácticas. El mismo Anton Herbert especifica: «Nosotros no hemos coleccionado obras de arte, sino una nueva forma de pensar».

MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona



Bruce Nauman, *Sex and Death*, 1985. © Bruce Nauman, VEGAP 2006

Espacio público / Dos audiencias, una obra de Dan Graham construida especialmente para la Bienal de Venecia en 1976, que da título a la exposición, representa una síntesis de algunos de los aspectos temáticos y de los contenidos que estructuran la Colección Annick y Anton Herbert. En el texto del catálogo, Diedrich Diederichsen señala el modo en que Graham desplaza la pregunta sobre el lugar, el límite y las condiciones sociales e institucionales de la obra de arte hacia un interrogante a propósito de la audiencia, concretamente en torno a la confrontación entre dos tipos de público: el público abstracto, al cual se dirige en términos ideales el ámbito del arte, y el público concreto, que se caracteriza por su participación como observador específico y posicionado. Esta obra también propone un espacio para la reflexión sobre las diferentes maneras de formular una colección de arte contemporáneo desde el diálogo entre los ámbitos público y privado.

En este sentido, y como ejercicio privado, la Colección Herbert se caracteriza por sus acotaciones: se circunscribe a una época –entre dos fechas señeras, 1968 y 1989–, a un espacio cultural –el del arte occidental– y a determinadas actitudes artísticas, pues discrimina otras coetáneas, como las manifestaciones del arte pop o las estructuras difusas propias de Fluxus, happenings o el accionismo vienés. Su definición como ejercicio de concentración es acorde a su decisión de favorecer la exigüidad, lo esencial, lo no superficial. Las obras se escogen por su valor representativo en cuanto a la actitud del artista, no como reflejo de su trayectoria. El papel del archivo es fundamental. «En vez de promover la homogeneización y reforzar el status quo, las relaciones que se generan entre las obras de arte y el archivo generan a su vez desplazamientos que abren espacio al relato de otra narración, y al establecimiento de un modelo contrario al esperado. No solo nos proponen conocimiento o experiencia estética, sino también la posibilidad de comprender un momento histórico de un modo tal vez cercano a la "estética de la resistencia" de Peter Weiss.»[1]

1968-1989

La colección se articula de forma natural en dos partes. La primera, la más extensa, que ocupa el atrio y primera planta del museo, comprende la etapa de 1968 a 1989 y corresponde al periodo expansivo que abarca desde las rupturas de los años sesenta hasta la caída del muro de Berlín. 1968 representa la politización radical de las relaciones sociales y culturales a través de aspectos como el movimiento juvenil revolucionario, la rebelión contra el conservadurismo de posguerra, la reconsideración de las relaciones entre los sexos y la sensibilidad de una generación ante las estructuras de poder en la vida social. Y estos aspectos políticos tienen en la Colección Herbert su correlato en la radicalidad que en ese momento supone escoger el reductivismo formal del arte minimalista y del arte conceptual. Las primeras obras que adquirieron fueron de artistas que en su mayoría habían formado parte de la exposición referencial comisariada por Harald Szeeman, titulada *Cuando las actitudes se convierten en forma*, que tuvo lugar en la Kunsthalle de Berna en 1969: Carl Andre, Giovanni Anselmo, Robert Barry, Hanne Darboven, On Kawara, Dan Graham, Lawrence Weiner y Daniel Buren.

Para estos artistas englobados bajo las etiquetas del «minimal», el povera y el «conceptual», la oposición a la idea tradicional de obra de arte supuso una redefinición del espacio escultórico y pictórico. Esto se concretó en la utilización de elementos tales como la disposición compositiva no jerarquizada, la autorreferencialidad, la utilización del lenguaje o la disociación en la obra de arte de toda percepción subjetiva. En *4 Glasscheiben* [Cuatro paneles de cristal, 1967], Gerhard Richter contrapone el reflejo transparente de los marcos de cristal frente a la opacidad del lienzo pintado, refiriéndose a la capacidad de la pintura para transmitir información visual. Una frase de Carl Andre, «la escultura debiera ser tan plana como el agua»,[2] explica en obras como *Equivalent III* (1969) esta expansión del espacio escultórico en el que se incluyen tanto elementos ambientales como al propio espectador. La utilización de material industrial y la seriación de formas geométrica en los trabajos de Donald Judd o Sol LeWitt huyen de todo ilusionismo en su afán de ser evidentes por sí mismos. Por ejemplo, *Incomplete Open Cubes* (1974), instalación de LeWitt que forma parte de un proyecto que incluye 122 variaciones matemáticamente derivadas sobre cubos incompletos, es una reflexión sobre la percepción y los procesos conceptuales en la visión del arte.

Los diferentes usos del lenguaje constituyen otro aspecto ampliamente expuesto en artistas como On Kawara, Joseph Kosuth, Art & Language, Lawrence Weiner[3] y Robert Barry. La representación lingüística y numérica, así como el uso de documentos y la configuración de índices y archivos, aspiraban a eliminar cualquier espacio ilusorio o material en la obra. En el caso de artistas como Mario Merz y de los que se engloban bajo el término de arte povera, la crítica a la escultura tradicional tuvo como consecuencia el empleo de materiales cotidianos, o de desecho, y de estructuras orgánicas, como la serie de Fibonacci, que habían permanecido hasta entonces lejos del mundo del arte. Partiendo de otra configuración formal, obras como *Sex and Death* (1985), de Bruce Nauman, se centran en aspectos relacionados con la dimensión más violenta y tenebrosa del comportamiento humano.

1989- 2001

La segunda parte se inicia en 1989 y llega hasta el presente, abarcando el periodo histórico posterior al socialismo comunista, que se caracteriza por la nueva hegemonía neoliberal y el discurso en torno a la globalización. Esta fecha capital supone un nuevo contexto en el mundo del arte, sumamente mercantilizado, y un punto de inflexión en la actividad coleccionista de los Herbert. En los años noventa empezaron a coleccionar obras de artistas que, pese a provenir del arte conceptual, se alejaban del concepto de obra de arte contenida en sí misma y utilizaban de nuevo aspectos representativos en los que lo paródico o lo grotesco era antagónico a las concisas formas del primer conceptualismo. Las obras de Mike Kelley, Jan Vercruysse, Franz West, Thomas Schütte o Martin Kippenberger responden a algunas de las preguntas clave que interesan a los Herbert en este momento sobre el fracaso de las utopías y el papel que debe ocupar el artista en relación con el público y los medios de comunicación.

Uno de los puntos cruciales de esta colección estriba en su capacidad de generar una revisión crítica sobre un periodo histórico con-

On Kawara, *July 6, 1973*. © On Kawara, 2006

creto, al poner en relación las obras anteriores y posteriores a los años noventa. En este sentido se inscribe la estética del fracaso relacionada con la abyección en la obra de Mike Kelley, que contrasta con la dimensión utópica del lenguaje en las obras de Sol LeWitt, Carl Andre o Donald Judd. Franz West, por su parte, ironiza y actualiza los problemas del lenguaje y del público tratados por el arte conceptual mediante la escenificación de los elementos teatrales del arte contemporáneo –el discurso, la presencia del artista y del público, los medios y su instalación– que ya había tratado anteriormente la obra de Graham. La crítica institucional que formula Broodthaers a partir de los métodos de agrupación y coleccionismo, clasificación y separación, se despoja de su aspecto poético en los espacios inquietantes de Kelley. Otro elemento fundamental de los años setenta, la crítica de la subjetividad del artista que puede observarse en el despojamiento formal de las obras de On Kawara o de Art & Language, tiene en *Spiderman Atelier*, de Kippenberger, un contrapunto complejo a la escenificación del culto al concepto moderno del artista en el estudio.

Notas:

[1] *Public Space / Two audiences. Obras y documentos de la Colección Herbert. Inventaire.* Barcelona: MACBA y Kunsthaus Graz, 2006, p. 43.

[2] Ibíd., p. 19.

[3] *Many Colored Objects Placed Side by Side to Form a Row of Many Colored Objects*, de Lawrence Wiener, está instalada en la fachada del «Edificio pantalla», de la Plaça dels Àngels.

ACTIVITADES ENTORNO A LA EXPOSICIÓN

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO, A LAS 18 H

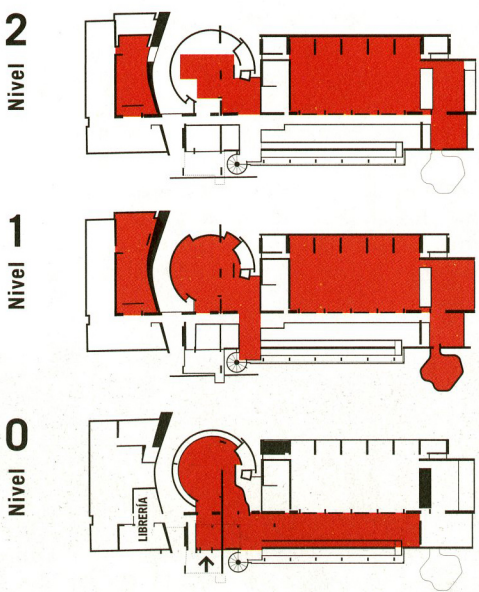
Conceptualismo y abyección. Hacia otras genealogías del arte conceptual.
Debate en el contexto de la **Colección Herbert**
Participantes: **Art&Language** (Michael Baldwin y Mel Ramsden), **Robert Barry**, **John Baldessari**, **Daniel Buren**, **Luciano Fabro**, **Thomas Schütte** y **Lawrence Weiner**, entre otros. Moderadores: **Carles Guerra** y **Jesús Carrillo**
Auditori MACBA. Entrada libre. Aforo limitado

VISITAS GUIADAS

LABORABLES Y SÁBADOS, A LAS 18 h / DOMINGOS Y FESTIVOS, A LAS 12 h

PUBLICACIONES

Catálogo
Public Space / Two audiences. Obras y documentos de la Colección Herbert. Inventaire. Barcelona: MACBA y Kunsthaus Graz, 2006 (pvp 38 €).



Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
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
Lunes, abierto

Con el apoyo de la Comunidad Flamenca:

Patrocinador de comunicación:
A12VA
LA VANGUARDIA