GOSHKA MACUGA

IN FLUX

20.07.20 – 20.02.21

Sala 4

MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

GUÍA DE SALA

LENGUAJE FÁCIL

CONTENIDOS

Ficha técnica del proyecto……3

Prestadores y agradecimientos……4

Vida y obra de Goshka Macuga……6

Sobre IN FLUX ……8

Plano de exposición……9

Plus Ultra (2009)……10

Modelos discretos (2019-20)……13

Dibujos……14

Grabados S. XV-XVI……16

Untitled (2011)……18

Tadeusz Kantor. Performance "The Letter" (1967)……20

The Letter (2011)……22

Anti-collages (2011)……24

Estudio para un módulo familiar (2021)……26

La naturaleza de la bestia (2009)……28

Dora Maar. Fotografías……30

Espinet/Ubach Arquitectes. *Pabellón de la república*……32

FICHA TÉCNICA
Technical info

Título	**IN FLUX**
Artista	**Goshka Macuga** Polonia, Varsovia, 1967
Comisariado	**Neus Miró**
Fechas	**10.07.2021 – 20.03.2022**
Lugar	**Sala 4**
Apertura	**Sábado, 10 de julio, 17-21 h.**

Co-producido con

+—+—
FUNDACIÓANTONITÀPIES

PRESTADORES Y AGRADECIMIENTOS

PRESTADORES

Archivo de RTVE

Biblioteca Nacional de España (BNE)

Colección Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT. En préstamo a Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporánea, Rivoli-Torino

Centre Pompidou MNAM/CCI, Paris

Centro de Documentación de Arte de Tadeusz Kantor CRICOTEKA, Cracovia

Espinet/Ubach Arquitectes

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin

Goshka Macuga

Kate MacGarry Gallery, Londres

MNCARS, Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Museo de Arte Moderno de Varsovia

RMN-Grand Palais, l´Agence Photo, Paris

AGRADECIMIENTOS

Alcázar de Sevilla, Instituto Polaco de Cultura - Instytut Polski w Madrycie, Embajada de Polonia en España, Patrimonio Nacional, Real Fábrica de Tapices, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art/ Galería Nacional de Arte Zacheta

Juan Antonio Álvarez Reyes, Leïla Audouy, Nikki Baird, Marcella Beccaria, Pilar Benito, Chiara Bertola, Sofia Biondi, Mª Isabel Borrego Almansa, Malcolm Bradley, Josephine Breese, Carrelaz, Carolyn Christov-Bakargiev, Darbyshire Ltd, Nathalie Dioh, Mélissa Etave, Victoria Fernández-Layos Moro, Jorge García Gómez-Tejedor, Elspeth Hopson, Nuria Homs Serra, Estilo Espacio E, Interart, José Luis Casas, José Luis González Macías, Concha Herrero, Izabella Jagiello, Tiphaine Leroux, María de los Llanos Castellanos Garijo, Victoria Lobato, Kate MacGarry, Renata Malaguti, Carla Mantovani, Begoña Muro, Leo Quartucci, César Mesonero, Joanna Mytkowska, Nankku, Miriam Pardo, Gabriela Pelczarska, Begoña Rodríguez Gutiérrez, Sebastián Román, Leticia Ruiz, Antonio Sama, Anna Saurí, Jandro Saénz de Miera, Patrizia Sandretto, Maria Świerżewska, Vinílica Producciones.

Y a todas las personas que han ayudado a hacer este proyecto posible.

SOBRE LA VIDA Y OBRA DE LA ARTISTA

Goshka Macuga nació en Varsovia (Polonia) en 1967.
En 1989 va a estudiar arte a Londres,
a la Central Saint Martins School of Art y el Goldsmiths College.

En 1989 cae el muro de Berlín,
un hecho que marca la historia de Europa.
Macuga se interesa por reconstruir la historia.
Utiliza el arte para explicar la historia, como si fuera una historiadora.

Sus obras son grandes instalaciones donde mezcla
sus piezas con materiales encontrados en archivos y colecciones.
Con todos estos elementos propone una nueva visión de la historia.

Su obra se parece a la del historiador del arte Aby Warburg.
quien recogía imágenes de diferentes períodos históricos
sobre un tema y creaba una línea visual.

Sobre la obra de Macuga

Éstas son algunas ideas a tener en cuenta sobre la obra de Macuga

- **La artista como historiadora-investigadora y creadora de nuevos relatos e historias**

Macuga investiga sobre hechos históricos.
A partir de ellos va incorporado material de archivos y colecciones.

Sus instalaciones se centran en un hecho
y las relaciones y conexiones entre personajes históricos
que en principio no tendrían relación.

Es decir, hace que veas ese hecho histórico
de una manera diferente, poco habitual.

- **El tapiz en su obra**

España es el único país en Europa que conserva
y todavía realiza tapices (en la Real Fábrica de Tapices)
como se hacían hace cuatro siglos.

Macuga utiliza tapices en sus instalaciones
para volver a lo material, a la artesanía y a los oficios.
Es una protesta contra la época digital y virtual.

Se interesa por los tapices
por el papel que han tenido en la historia.
Los tapices eran muy caros, y solo los nobles
y las personas con poder los podían encargar.

Es decir, explicaban lo que estas personas querían contar.
Era la publicidad y propaganda de la época.

Macuga lo utiliza ahora también con este fin de propaganda,
para hacer su crítica a cómo (y quién) nos ha contado la historia.

- **Relación entre contenido y técnica artística**

Macuga utiliza técnicas antiguas (dibujo, grabados…)
pero con contenidos actuales.

- **Adaptación al contexto en el que expone**

Sus piezas se adaptan al arte y a la historia
del lugar donde se exponen.
Incluye elementos de archivos y colecciones del lugar.

Por ello es muy importante la institución, museo o centro de arte
donde se va a realizar la exposición: cómo es el edificio,
qué otras obras expone, etc.

En esta exposición en el MUSAC, por ejemplo,
la artista recupera la figura de Carlos V
y el símbolo Plus ultra del escudo de la bandera de España,
para hablar de censura y la dictadura;
o el pintor Pablo Picasso y su pintura El Guernica,
realizada en 1937 y vinculada a la Guerra Civil española.

IN FLUX

IN FLUX es una exposición sobre la artista Goshka Macuga (Varsovia, Polonia, 1967).
La exposición trata sobre cómo se habla del pasado,
de los hechos históricos y cómo se usan para tener poder.

Es la primera vez en España que se exponen obras de Macuga.

La exposición se divide en tres apartados,
que corresponden a tres proyectos importantes de la artista:

1. *Plus Ultra* (2009)
2. *Untitled* (2011)
3. *The Nature of the Beast* (2010)

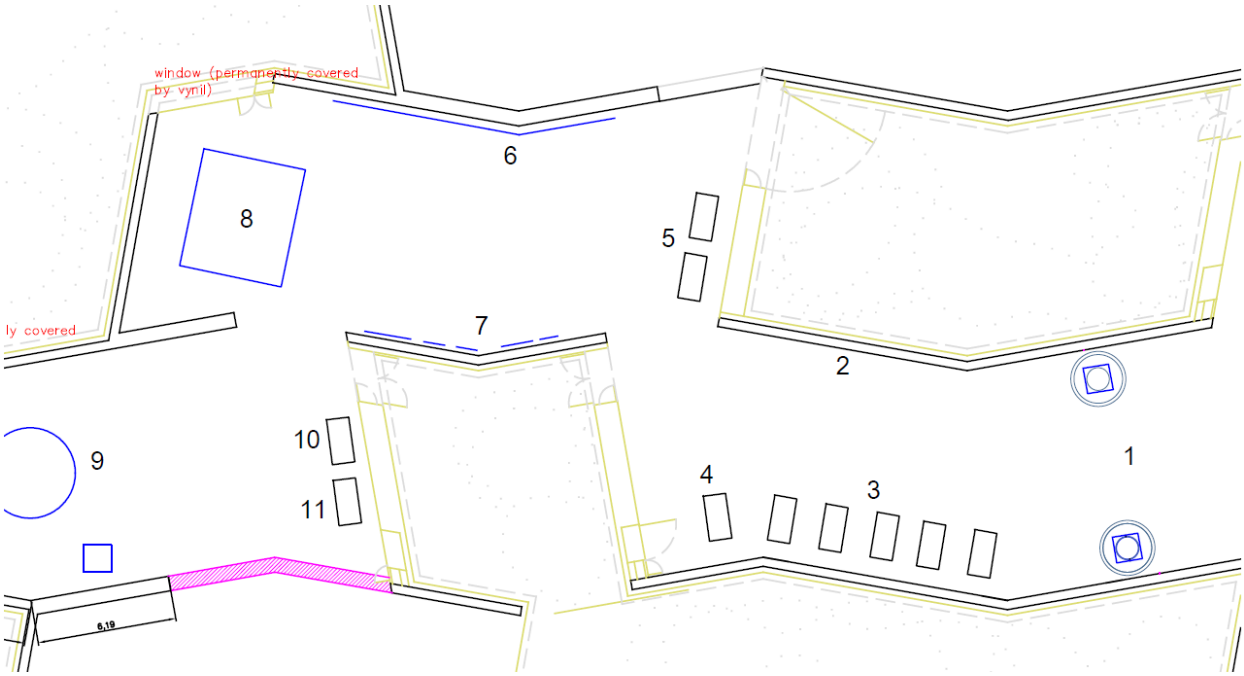
Cada apartado incluye además material encontrado en archivos
y colecciones españolas para complementar y contextualizar
las obras de la artista y lo que nos quieren decir.

Los tres apartados tienen en común:

- La obra principal es un tapiz
- La idea principal es una réplica de una obra
- Se basan en una pieza artística del pasado
  para actualizar su significado.

El título de la exposición, *IN FLUX,* se puede traducir
como "en movimiento".
Quiere decir que las imágenes y los hechos se mueven:
la historia se repite, el pasado vuelve.
En sus obras, Macuga reflexiona sobre el pasado,
y en cómo este pasado se interpreta en el presente.

PLANO DE EXPOSICIÓN



1

Plus Ultra, 2009

[Plus ultra]

Instalación, técnica mixta: tapiz y columnas
Dimensiones variables

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Plus Ultra es la primera instalación que encontrarás en la exposición.

La obra más importante es un tapiz muy grande,
que realizó para el Pabellón central
de la Bienal de Venecia de 2009.

El tapiz incluye el símbolo de Plus Ultra.
Ese símbolo representa los pilares de Hércules.
Según la mitología romana, los pilares de Hércules
estaban en el estrecho de Gibraltar
(también representado en el tapiz),
y marcaban los límites del mundo conocido.

Carlos V (1500-1558) los incluyó en el escudo
como símbolo para traspasar las fronteras conocidas.
Esa época fue el inicio de la expansión colonial en Europa.

Con la colonización empiezan los problemas entre Europa
y los países que coloniza.
Macuga recoge esos problemas y los relaciona con los actuales:
el peñón de Gibraltar, el ataque a las torres gemelas,
una patera con migrantes o con los retratos de los participantes
en la cumbre del G-20 en Londres en el 2009.

¿Qué símbolos y personas aparecen en el tapiz?

1 2 3 4 5 6

1.
Torres de Hércules. Símbolo de Plus Ultra, Escudo del Ayuntamiento de Sevilla

2.
Patera de inmigrantes cruzando el estrecho de Gibraltar

3.
Cumbre del G-20, Londres, 2009

4.
Símbolo del dólar

5.
Peñón de Gibraltar

6.
Torres Gemelas, Nueva York, 11 de septiembre de 2001

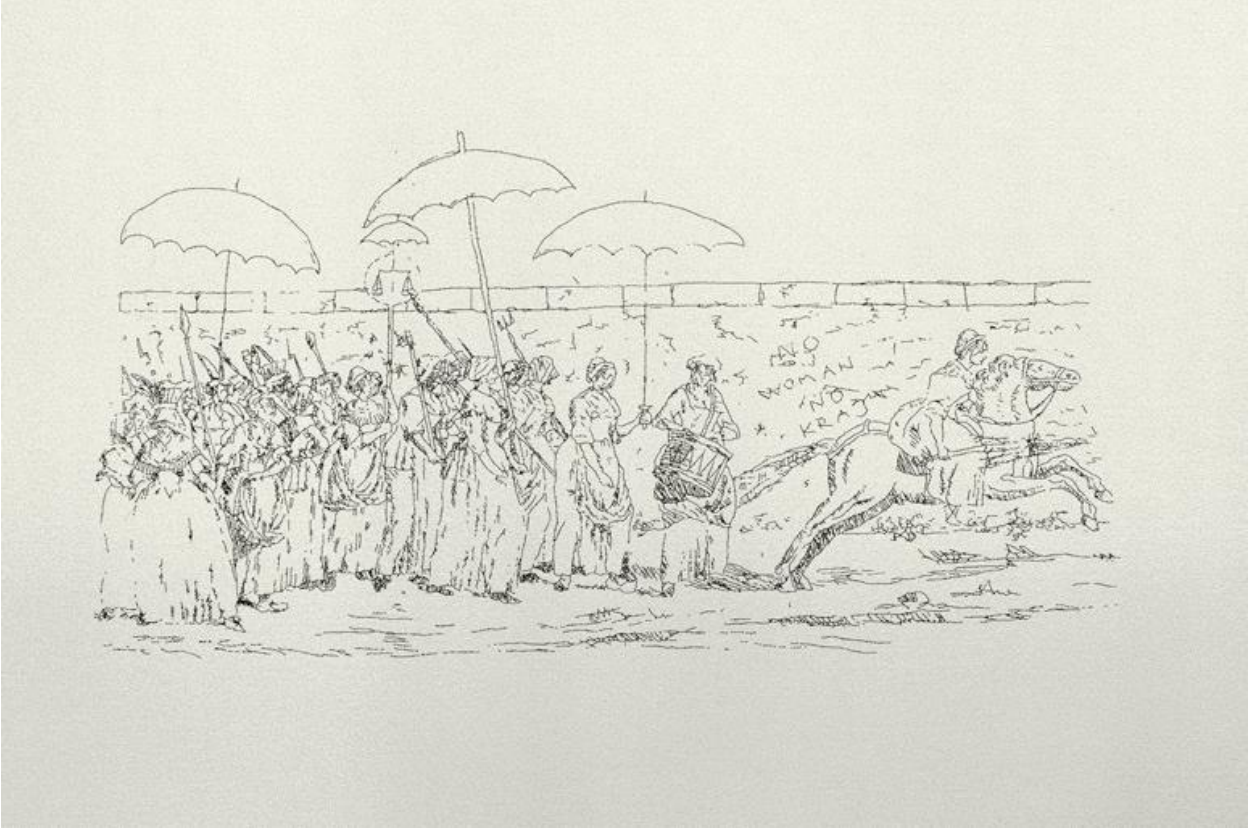
2

Discrete Models, 2009
[Modelos discretos]

10 *collages* sobre papel. Dimensiones variables

Cortesía de la artista

3



Entropy [Entropía], 2018
Finale (The end) [El final], 2018
Lady Hamilton Grabbed [Lady Hamilton atrapada], 2018
No Woman no Kraj (No, Woman, No Cry) [No, mujer, no llores], 2018
Samospalenie (Self Immolation) [Auto-inmolación], 2018
Strajk Kobiet (Women Strike) [Huelga de mujeres], 2019
Strajk Kobiet (Logo) Women's Strike (logo) [Huelga de mujeres (logo)], 2018
Szary Czlowiek (Megaphone) Gray Man (Megaphone) [Hombre gris (megáfono)], 2018
The Final Decline [Declive final], 2021
We are still Earthlings [Todavía somos terrícolas], 2021
Battle of Stonehenge [Batalla de Stonehenge], 2021

Bolígrafo sobre papel (Rouleau Papier Aguarelle Etival, Uni 300 Grams, Watercolour, 140 lB), realizados por Goshka Macuga y la máquina. Dimensiones variables

Cortesía de la artista

La Sala de Grabados del Rey Stanislau Augustus Poniatowski

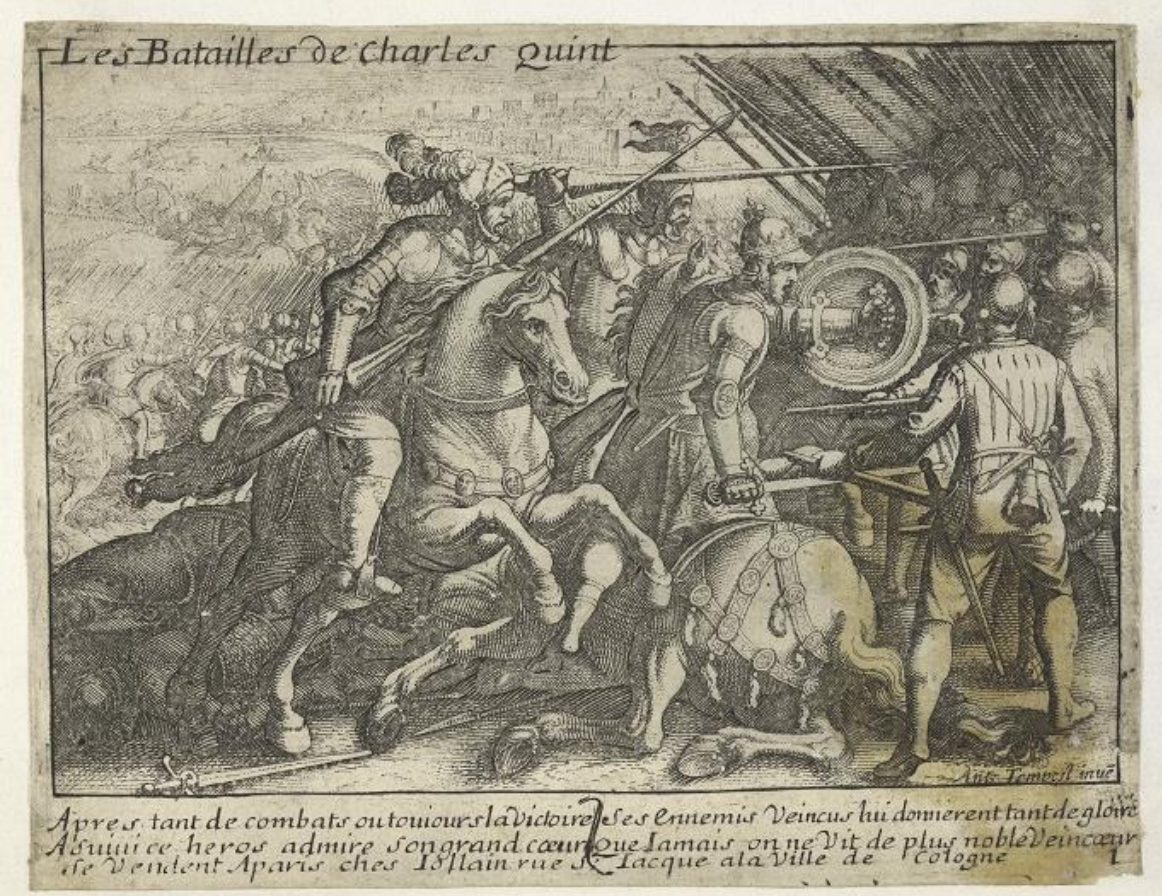
es la más antigua en Polonia.

Se pueden ver una importante colección de grabados, dibujos, diseños arquitectónicos, libros y álbumes de los siglos XVII y XVIII.

Macuga seleccionó algunos de éstas obras originales
y responde con sus propios dibujos y libros de su colección.

Sus dibujos critican aquellos temas que la historia no ha contado,
en este caso durante la época de la Ilustración (siglos XVII-XVIII):
los derechos de las mujeres, la libertad de expresión…

4



DIRK VOLKERTSZ COORNHERT (1522-1590)

Divi Caroli V. opt. Max. Victoriae ex multis pracuipuae. M. Heemskerc inventor D.V. Curenhert fecit 1555, ca. 1556, 1612

10 estampas, aguafuerte y buril

MATTHÄUS MERIAN (1593-1650)

Heroica Caroli Quinti Facta, ca. 1600, 1650

8 estampas, aguafuerte

Copias de exposición

Biblioteca Nacional de España (BNE)

MATTHÄUS MERIAN (1593-1650)
***Heroica Caroli Quinti Facta*, ca. 1600 y 1650**

DIRK VOLKERTSZ COORNHERT (1522-1590).
Divi Caroli V. opt. Max. Victoriae ex multis pracuipuae.
M. Heemskerc inventor D.V. Curenhert fecit 1555, ca. 1556 y 1612

Estas dos series de estampas fueron un homenaje
a las conquistas del emperador Carlos I de España y V de Alemania.

Carlos V heredó los territorios de sus cuatro abuelos:

1. Austria y el título de emperador (de su abuelo paterno, Maximiliano I de Austria)

2. Borgoñona, que comprendía los Países Bajos,
el Francocondado y Luxemburgo (de su abuela paterna, María de Borgoña)

3. Aragón (de su abuelo materno Fernando el Católico)
A través de Aragón heredaba también los reinos de Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Jerusalén; y por medio de Castilla,
Las islas Canarias y La América española.

4. Castilla (de Isabel la Católica)

De su reinado destaca:

- Las conquistas y la política imperialista en Europa y América.
- La creación de una monarquía conjunta
en todos sus territorios.
- La defensa del catolicismo

5-8

Untitled, 2011

[Sin título]

Instalación

Esta instalación se expone por primera vez
en la Zacheta National Gallery of Art en Varsovia en el 2011.
Es la primera exposición individual de Macuga en Polonia,
el país dónde nació.

El tema principal de la instalación es la censura cultural
que hubo en Polonia a principio de los años 90.
Macuga ya estaba estudiando en Londres
pero seguía con atención las noticias sobre este suceso.

La Zacheta National Gallery of Art sufrió mucho esta censura.

Por eso para su exposición en 2011
Macuga reunió mucho material relacionado con casos de censura
y a su vez creó obras relacionadas con el tema.

5

TADEUSZ KANTOR

The Letter, 1967
[La carta]

Folleto, guión y 50 fortografías en B/N

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Museo de Arte Moderno de Varsovia

Centro de Documentación de Arte de Tadeusz Kantor CRICOTEKA, Cracovia

Tadeusz Kantor (1915-1990, Polonia)
fue uno de los pioneros de las acciones artísticas en las artes visuales. Este tipo de actos son conocidos como *happenings*.

The Letter es el segundo *happening* de Kantor.
En ella siete carteros con uniforme de correos
llevan una carta de 14 x 2 metros hasta la Foksal Gallery
a través de las calles de Varsovia.

El público espera en una sala de la galería pintada de negro,
y les va llegando información sobre el recorrido
que está haciendo la carta.

A través de una grabadora escuchan la reacción
de las personas que reciben la carta.

Al final, todos los asistentes destruyen la carta.

6

The Letter, 2011
[La carta]

Tapiz Tapestry

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Uno de esos trabajos fue el tapiz *The Letter* (2011).

Este tapiz recrea la acción artística que hizo Tadeusz Kantor
en 1967 titulada *The Letter* (la carta).

Kantor envió una carta de 14 metros a la Foksal Gallery.
Cuatro carteros entregaron la carta,
y el público que estaba esperando la destruyó.

Macuga crea una carta similar para su proyecto
y la envía a la Zacheta National Gallery donde exponía.
La carta de Macuga incluye sellos con el rostro de Lech Walesa,
un personaje convertido en símbolo de la transformación
de Polonia a partir de 1989.
En esa ocasión la carta no se destruyó y se incluyó en la exposición.

7

Anti-collages, 2011
[Anti-collages]

De Izquierda a derecha

(Crowd) [Multitud], 2011
Adam Szymczyk, 2011
Monika Szewczyk, 2011
Piotr Uklanski, Adam Szymczyk
Nieznalska

Serigrafía sobre fotografía color

Kate MacGarry Gallery, Londres

Son fotografías de artistas, comisarios o críticos de arte censurados, encontradas en archivos.

Macuga transforma estas fotografías: sustituye la figura censurada por su silueta en negro.

8

Study for a Family Module, 2021
[Estudio para un Módulo familiar]

Madera, poliestireno expandido, escayola, pintura

Producción MUSAC

Esta obra está pensada como un monumento a la familia.
Macuga presenta una familia de dos mujeres con un niño.

Es una crítica al concepto de familia tradicional
y reivindica la diversidad. En Polonia las leyes no apoyan
a las familias del mismo género.

La historia de esta obra:

En 1968 el artista argentino Óscar Bony hace una exposición
donde presenta la obra Familia Obrera:
con el dinero para hacer la exposición contrata a una familia para que se siente en la sala de exposiciones
mientras la sala esté abierta.

Sentada, la familia gana el doble que trabajando.

La obra era una crítica al poco apoyo del gobierno a las familias.

Macuga se basó en esta obra de Bony
para hacer la escultura *Model for a sculpture* en 2011.

A su vez, la obra de 2011 le inspiró para crear
Modulo familiar 2021.

9

The Nature of the Beast, 2010
[La naturaleza de la bestia]

Instalación, técnica mixta: tapiz, mesa de madera y cristal, sillas de piel y metal, escultura de bronce. Dimensiones variables

Colección Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT. En préstamo a Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporánea, Rivoli-Torino

Esta instalación se expuso por primera vez en 2009
en la Whitechapel Gallery de Londres.
Se inspira en una de las obras de arte más importantes:
el *Guernica* de Pablo Picasso.

A parte del cuadro de Picasso, existe un tapiz del *Guernica*.
Se encuentra en el edificio de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas), en Nueva York.
En 2009 la sala donde está el tapiz se cerró por obras.

Macuga pidió el tapiz para su proyecto en la Whitechapel Gallery. Organizó un evento con representantes del mundo artístico
y económico de Londres, con el tapiz de fondo.
De las muchas fotografías que se hicieron del evento
Macuga cogió una para hacer el tapiz que forma parte
de la instalación *The Nature of the Beast*.

La instalación de Macuga muestra dos momentos históricos
del *Guernica*:

1. La exposición del cuadro en la Whitechapel Gallery
   como propaganda para recaudar fondos para el bando republicano de la Guerra Civil Española.

2. El tapiz realizado y expuesto desde 1985 en la ONU.

10

IMAGEN NO DISPONIBLE

IMAGE NOT AVAILABLE

DORA MAAR

Pablo Picasso en su estudio Grands-Augustins de París trabajando en Guernica (mayo-junio 1937)

MNCARS, Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía, Madrid / RMN-Grand Palais, l´Agence Photo, París / Centre Pompidou MNAM/CCI, París

Reportaje de Dora Maar sobre la evolución de Guernica (1937)

MNCARS, Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Copias de exposición. Dimensiones variables

La artista Dora Maar realizó diferentes fotografías
mientras Pablo Picasso preparaba y pintaba el cuadro.

Picasso comenzó a trabajar en los bocetos del *Guernica*
el 1 de mayo de 1937. Dora Maar (Henriette Theodora Markovitch) fue a su taller para fotografiar todo el proceso
desde el 11 de mayo hasta el 4 de junio de 1937.

Pero las fotografías de Dora Maar no salieron muy bien:
el cuadro era muy grande y en el taller había poca luz.
Dora Maar retocó las fotografías para mejorar la calidad.

Las fotografías muestran la evolución de la pintura,
cómo Picasso corrige posturas de los personajes,
y cómo el sentido real se transforma en un sentido más simbólico.

11

ESPINET/UBACH ARQUITECTES

Fotografías y powerpoint del Pabellón de la República reconstruido en 1991 en el Distrito de Horta- Guinardó, Barcelona. Actualmente es sede del CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) y acoge un archivo-biblioteca sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, el franquismo y la transición española.

Espinet/Ubach Arquitectes