NACHLEBEN.

LA PINTURA COMO ARTE CONCEPTUAL

Comissariat / Comisariado / Curatorship: ES BALUARD MUSEU

Planta O. Espacio A

Del 31 de enero de 2025 al 6 de julio de 2025

ÍNDICE

• Glosario	Pág. 5
Presentación	Pág. 8
El gesto o la propia acción de pintar como proceso generador de la imagen	Pág. 10
El contexto como contenido	Pág. 24
La identidad	Pág. 28
Títulos originales de las obras	Pág. 43

GLOSARIO

Arte abstracto

Es un estilo de arte que no busca representar imágenes u objetos de manera realista. Huye de la imitación de aquello natural y de la representación de objetos que se puedan identificar. En vez de eso, utiliza formas, colores, líneas o texturas para expresar emociones, ideas o sensaciones.

Arte conceptual

Es una forma de arte en la que lo más importante es la idea de lo que se quiere transmitir. Es más importante el mensaje y la reflexión que el aspecto visual de la obra.

Por ejemplo, un artista conceptual puede crear una obra escribiendo una sola palabra en una pared o utilizando objetos del día a día. Esto obliga al espectador a pensar, a buscar un significado.

Arte posmoderno

Este concepto hace referencia a un periodo cultural de finales de la década de 1980. El arte posmoderno nace como rechazo hacia la modernidad. No define ningún estilo artístico en concreto.

Los y las artistas del arte posmoderno buscan un lenguaje y estilo propio. ¡Hay diversidad de estilos! Así se caracteriza por:

- · Reutilizar elementos de otros estilos y obras
- · Combinar técnicas, materiales y estilos
- Integrar elementos propios de medios de comunicación

Bastidor

Es la estructura de madera o metal que se utiliza para tensar y mantener sujeta la tela de un cuadro.

Identidad

Es la manera con la que una persona o grupo se define a sí mismo.

Es como el conjunto de elementos que nos hacen únicos: nuestra personalidad, creencias, valores, experiencias, cultura o lengua.

Podemos decir que la identidad es una combinación de las influencias que recibimos y las decisiones que tomamos para construir quienes somos.

Nachleben

Es una palabra de origen alemán que significa "vida posterior".
En el ámbito cultural se utiliza para definir las ideas o las expresiones artísticas que perduran en el tiempo.
Es decir, que sobreviven más allá del momento histórico en el que aparecieron.

El concepto de Nachleben tiene su origen en dos grandes pensadores alemanes de principios del siglo XX (20): Walter Benjamin y Aby Warburg.

Pintura del gesto o gestualismo

Es un tipo de arte en el que el artista expresa sus emociones a través de gestos espontáneos con el pincel u otras herramientas. Las líneas, los trazos y las manchas transmiten la energía y la personalidad del artista.

PRESENTACIÓN

Nachleben. La pintura como arte conceptual es una exposición que quiere contribuir a la comprensión de la historia del arte reciente y en especial a la pintura.

La exposición quiere dar respuesta a una serie de cuestiones:

- ¿Por qué la pintura es la forma de arte más conceptual de todas?
- ¿Por qué cualquier imagen puede ser una pintura?
- ¿Por qué la abstracción es clave en el arte del siglo XX (20)?
- · ¿Por qué seguimos hablando de pintura?
- ¿A qué llamamos hoy pintura?

La historia de la pintura se puede explicar de diferentes maneras y todas llegan a una misma conclusión: la pintura es el arte en el que la idea es la base fundamental.

A lo largo del siglo XX (20) la pintura perdió su dominio dentro de la historia del arte. El arte tradicional hecho con pincel y pintura ya no era la forma principal de expresión artística. Aparecieron nuevas maneras de crear arte como la fotografía, el cine y el arte conceptual. Por eso, hasta se llegó a decir que la pintura había muerto.

De esta muerte y las diferentes crisis surgieron nuevas formas de pintar.

El objetivo de esta exposición es mostrar las diferentes posibilidades de la pintura en el arte contemporáneo de hoy en día. ¡La pintura después de la muerte de la pintura! De aquí proviene el título de la exposición, **Nachleben**.

La selección de obras de esta exposición procede de:

- Fuentes de la Colección de Es Baluard Museu
- · Obras de titularidad propia
- Depósitos de entidades
- Colecciones particulares como la Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié.

La exposición se divide en 3 ámbitos:

- El gesto o la propia acción de pintar como proceso generador de la imagen
- El contexto como contenido
- La identidad

Título y año: Madre pintura 22, 1978-2000

Autor: Antoni Socías

Título y año: Madre pintura 23, 1978-2002

Autor: Antoni Socías

EL GESTO O LA PROPIA ACCIÓN DE PINTAR COMO PROCESO GENERADOR DE LA IMAGEN

La exposición se inicia con dos obras del artista Antoni Socías: Madre Pintura 22 y Madre Pintura 23

Esta serie es un homenaje a la pintura. Socías ve la pintura como la madre de todas las expresiones artísticas.

Estas obras están hechas con una máquina rotativa offset. Se trata de un tipo de impresora muy utilizada para producir periódicos, revistas o libros.

De esta manera, el autor quiere recordar que lo esencial de la pintura es el gesto. Aunque en esta obra lo haga una máquina.

También es la forma de demostrar que en el mundo del arte nada está muerto. Siempre encontramos nuevas soluciones para plantear una obra de arte.

Título y año: Soñé que revelabas IV, 2000

Autor: Juan Uslé

Soñé que revelabas IV forma parte de una serie. La obra está formada por un conjunto de franjas horizontales que contrastan con la verticalidad de la tela.

La repetición de pinceladas, de forma estructurada y ordenada, quiere mostrar el ritmo del corazón del artista. ¡Es como un registro de sus latidos!

En este cuadro destaca la oscuridad. Con el uso del color negro, el artista quiere representar como la memoria, la luz y las imágenes se van borrando.

Título y año: Coalición Emocional Abstracta, 1998

Autor: Fabian Marcaccio

La obra de Fabian Marcaccio explora la supervivencia de la pintura en la era digital. Muestra la evolución de la pintura utilizando materiales industriales que se combinan con otros medios como la fotografía o la escultura.

Marcaccio trabaja con diferentes capas. La superposición de fotografías ampliadas hace desaparecer las pinceladas de las primeras capas.

También hay que destacar que esta obra es una pintura con dimensión escultórica, no es recta ni plana.

Normalmente todos los cuadros tienen un **bastidor**. ¡Pero en este caso tenemos una tela colocada sobre una armadura de tubos y atada a la pared!

Esto crea volumen y relieve a la tela.

Título y año: Nueva Zelanda, 2008

Autor: Helmut Dorner

Helmut Dorner se caracteriza por explorar los límites físicos y conceptuales de la pintura: la superficie, la densidad y el volumen.

En esta obra experimenta con materiales como el plexiglás y el metacrilato. El acabado transparente de estos materiales hace que la pintura acrílica y los esmaltes generen formas que recuerdan al mármol.

Título y año: Sin título, 2009

Autor: Teo Soriano

El proceso creativo de Teo Soriano se basa en aplicar una capa de pintura sobre materiales reciclados.

Para este artista son muy importantes los materiales sobre los cuales pinta, ya que de esta manera consigue diferentes texturas.

Título y año: <u>Sin título</u>, 1989 Autor: José María Sicilia José María Sicilia experimenta con la materia, la textura y su relación con la luz.

En este cuadro, el autor utiliza pasta acrílica mezclada con cera sobre una superficie blanca. El resultado es una textura rica en matices. Esto da profundidad al cuadro y también crea diferentes efectos producidos por la luz.

Título y año: Piedra blanca sobre piedra negra, 1989

Autor: Miquel Barceló

Miquel Barceló experimenta con el paisaje a través de la materia y las texturas.

En esta obra podemos observar un paisaje simple, muy centrado en la luz y las transparencias.

La pintura de Barceló se hizo muy y muy simple a partir de un viaje que hizo a África. A partir de ese momento, llevó a cabo su serie de pinturas blancas.

En la sala de exposición La Colección se puede ver "Quince agujeros". Se trata de otra obra de Barceló dedicada al paisaje.

Título y año: Sin título, 2008

Autor: Miquel Mont

EL CONTEXTO COMO CONTENIDO

Miquel Mont es un artista que desde los años 80 fusiona escultura y pintura. Juega a superar los límites del cuadro.

Así en esta obra, la pared del museo hace de lienzo como si fuese un mural.

Y la línea gris sale del **bastidor** y se extiende por la pared.

Otra característica de este artista es el uso de materiales industriales. En este caso ha optado por la madera.

Título y año: Todas las noticias aptas para publicar

(2001.09-12 - 2015.08-25) Autor: Sebastian Lloyd Rees Sebastian Lloyd se caracteriza por seleccionar, recortar y reorganizar fragmentos del mundo urbano y de los medios de comunicación. Con estos elementos crea nuevos significados.

Es un artista que explora la relación entre los medios de comunicación, la sociedad de masas y la construcción de la realidad a través de la imagen. De esta manera nos muestra como los medios de comunicación pueden manipular la información.

Esta obra en concreto está hecha con láminas de madera contrachapada encontradas por la calle. Por este motivo son maderas que ya han sido pintadas, tienen algún dibujo o llevan papeles pegados.

Cuando Sebastian Lloyd coge estas maderas, las vuelve a modificar para crear su obra y transmitir su mensaje.

Título y año: Sujétame bajo el agua II, 2023

Autora: Inês Zenha

LA IDENTIDAD

Esta artista portuguesa trabaja mucho la relación entre el cuerpo y la identidad.

Y lo hace a través de la pintura, la escultura, la cerámica u otras formas artísticas.

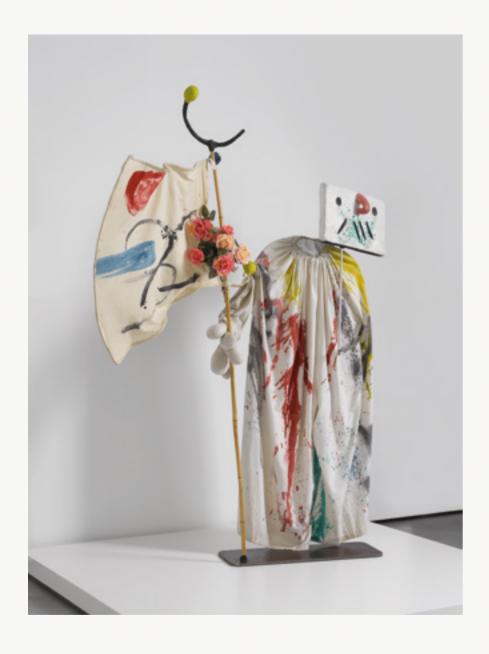
Esta pintura es una muestra de esta búsqueda de la identidad. El cuerpo de una persona lucha por respirar y encontrar su propia forma.

Título y año: Adán y Eva, 1980 Autor: Ferran García Sevilla Este díptico presenta los retratos de Adán y Eva, los dos personajes de la Biblia relacionados con el origen de la humanidad.

Para realizar esta obra se ha utilizado el goteo y la pincelada rápida. Se trata de técnicas propias del **arte posmoderno**.

Título y año: El Abanderado, 1977

Autor: Joan Miró

Joan Miró era un gran admirador de la obra de teatro "Ubú Rey" del francés Alfred Jarry.
Por eso, a partir de esta obra creó una serie de figuras y personajes.

Posteriormente, Miró colaboró con el grupo de teatro "La Claca" que se inspiró en estas figuras para crear la obra "Mori el Merma".

Esta obra de teatro se estrenó en Palma el año 1978.
Se trataba de una dura crítica a la dictadura franquista de la cual España acababa de salir.
Así el personaje de "Merma" era una representación simbólica del dictador Francisco Franco.

El Abanderado es uno de los personajes que aparecían en la obra de teatro "Mori el Merma".

Título y año: Pinocha, 2017

Autora: Bel Fullana

Bel Fullana crea un universo propio con protagonistas femeninas y con un estilo que primero parece infantil, pero que no es nada inocente. Es su manera de poder plantear cuestiones tan complejas como la identidad o la sexualidad.

En esta obra parte de 2 elementos infantiles: el cuento de Pinocho y el arco iris.
Reconvierte Pinocho en una figura femenina en la que destaca la representación de los pechos. La representación del personaje es agridulce y alejada de la inocencia de los niños y niñas.

Título y año: Doña Jerónima de la Fuente, 1972

Autor: Antonio Saura

La obra es un retrato en blanco y negro de sor Jerónima de la Fuente Yáñez.

Esta religiosa franciscana de Toledo fue la fundadora del convento de Santa Clara de la Concepción en Manila el año 1620.

Este hecho fue muy importante para la expansión del cristianismo en Filipinas que en ese momento era una colonia de España.

En esta pintura, sor Jerónima está representada en posición frontal y de forma muy esquemática. Como es habitual en las obras de Antonio Saura se observa una pincelada rápida y expresiva.

En las manos sor Jerónima lleva un crucifijo y otro elemento que no se identifica. Se supone que es un libro tal y como aparece en el retrato que pintó Velázquez hace 400 años: La venerable madre Jerónima de la Fuente.

Es habitual que Antonio Saura haga recreaciones de cuadros de grandes pintores como Goya o Velázquez.

Título y año: El caído, 1979

Autor y autora: Luis Seoane y María Elena Montero

El pintor Luis Seoane y la artista tapicera María Elena Montero crearon una serie de tapices en los años 70.

Fue un acuerdo de colaboración a partes iguales. Por este motivo las obras están firmadas por los dos artistas.

Luis Seoane pintaba los dibujos a escala natural en Argentina. Después enviaba los cartones al pueblo de Sada, en A Coruña, donde María Elena Montero creaba el tapiz.

Estos tapices se caracterizan por el uso de colores muy vivos como el rojo, el azul índigo y el naranja. Las figuras se representan de forma geométrica. Esto acentúa la rigidez de las escenas.

En cuanto a la temática de los tapices cabe destacar las referencias a la Guerra Civil española.

Este tapiz en concreto es un homenaje a todos los caídos de la Guerra Civil y en concreto a Julian Grimau.

Grimau fue fusilado el año 1963. Fue la última persona procesada, condenada y fusilada en España por supuestos crímenes cometidos durante la guerra.

Título y año: Las tres Gracias de Azul, 1993

Autora: Rebecca Horn

Esta escultura de grandes dimensiones y aspecto industrial recuerda a un reloj de arena. Pero el objetivo del artista es rememorar el mito griego de "Las tres Gracias". Es decir, las 3 hijas del Dios Zeus que simbolizan la belleza, el amor, la sexualidad y la sabiduría.

Así la escultura está formada por 3 recipientes que se parecen a los pechos de una mujer y que son el gran símbolo de la feminidad.

Tradicionalmente "Las tres Gracias" se han pintado desnudas. Por este motivo Rebecca Horn las representa como recipientes transparentes.

Los 3 recipientes contienen agua de color azul intenso y están conectados entre sí. A través de un sistema de bombeo, el agua pasa de un recipiente a otro.

Es decir, se alimentan entre sí.

De esta manera la obra expresa generosidad y amistad, valores presentes en el mito de "Las tres Gracias".

TÍTULOS ORIGINALES DE LAS OBRAS

Antoni Socías, *Mother Painting 22* [Madre Pintura 22], 1978-2000. Tinta grasa, barnices y tornillería sobre tela y madera, estructura metálica, 83x170,5x70cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, donación del artista.

Antoni Socías, *Mother Painting 23* [Madre Pintura 23], 1978-2002. Tinta grasa y barnices sobre tela y madera, 400x520x7cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, donación del artista.

Juan Uslé, *Soñé que revelabas IV*, 2000. Vinílico, dispersión y pigmentos sobre lienzo, 274x203cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

Fabian Marcaccio, *Emoticional Abstract Coalition* [Coalición Emocional Abstracta], 1998. Técnica mixta sobre tela, 285x489x50cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié.

Helmut Dorner, *Neuseeland* [Nueva Zelanda], 2008. Laca sobre plexiglás 170x240x7cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié.

Teo Soriano, *Sin título*, 2009. Óleo sobre lienzo, 30,5x36,5cm c/u (tríptico). Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié.

José María Sicilia, *Sense títol* [Sin título], 1989. Técnica mixta sobre tela, 219x221cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito Colección Serra.

Miquel Barceló, *Piedra blanca sobre piedra negra*, 1989. Técnica mixta sobre tela, 231x286cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito colección Fundación Caixa de Balears.

Miquel Mont, Sense títol, [Sin título], 2008. Acrílico y esmalte sobre contrachapado, 227,5x152cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito Colección de Pintura Contemporánea Internacional de la Fundación Barrié.

Sebastian Lloyd Rees, *All the News That's Fit to Print* (2001.09-12 - 2015.08.25) [Todas las noticias aptas para publicar (2001.09-12 - 2015.08-25)], 2015. Pintura industrial, madera contrachapada, papel, 200x232cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito colección Juan Bonet.

Inês Zenha, *Hold Me Underwater II* [Sujétame bajo el agua II], 2023. Acrílico sobre tela, 199x153cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

Ferran Garcia Sevilla, *Adan i Eva* [Adán y Eva], 1980. Acrílico sobre tela, 195x170cm. (c/u). Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito colección Ajuntament de Palma.

Joan Miró, *El Abanderado*, ca.1977. Pintura, tela y materiales diversos, 198,5x154x45cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, depósito colección Govern de les Illes Balears.

Bel Fullana, *Pinocha*, 2017. Óleo, acrílico y espray sobre tela, 290x190cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

Antonio Saura, *Doña Jerónima de la Fuente*, 1972. Técnica mixta sobre papel, 100x70cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, donación Fundació d'Art Serra.

María Elena Montero / Luis Seoane, *O caído* [El caído], 1979, Tapiz. 80x150cm. Colección particular.

Rebecca Horn, *Three Graces in Blue* [Las tres Gracias de Azul], 1993. Estructura de acero inoxidable, tres recipientes de plexiglás, sistema de bombeo, agua destilada y tinta. Estructura: 477x223x224 cm, plexiglás: 193Ø, 129, 5Ø, 88, 5Øcm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

Créditos fotográficos
Joan Ramon Bonet, pág. 12, 20, 30
David Bonet, pág. 10, 18, 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40
Cortesía Fundación Barrié, pág. 14, 16, 24
Cortesía Inês Zenha i Galería Pelaires. Fotografía: David Bonet, pág. 28

@ de las obras, los artistas

© 2025 Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma Los contenidos de esta guía han sido adaptados y validados por miembros de:

WWW.ESBALUARD.ORG

ESBALUARD MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE PALMA

PLAÇA PORTA SANTA CATALINA, 10 07012 PALMA T. (+34) 971 908 200

HORARIO: DE MARTES A SÁBADO DE 10 A 20 H DOMINGO DE 10 A 15 H

