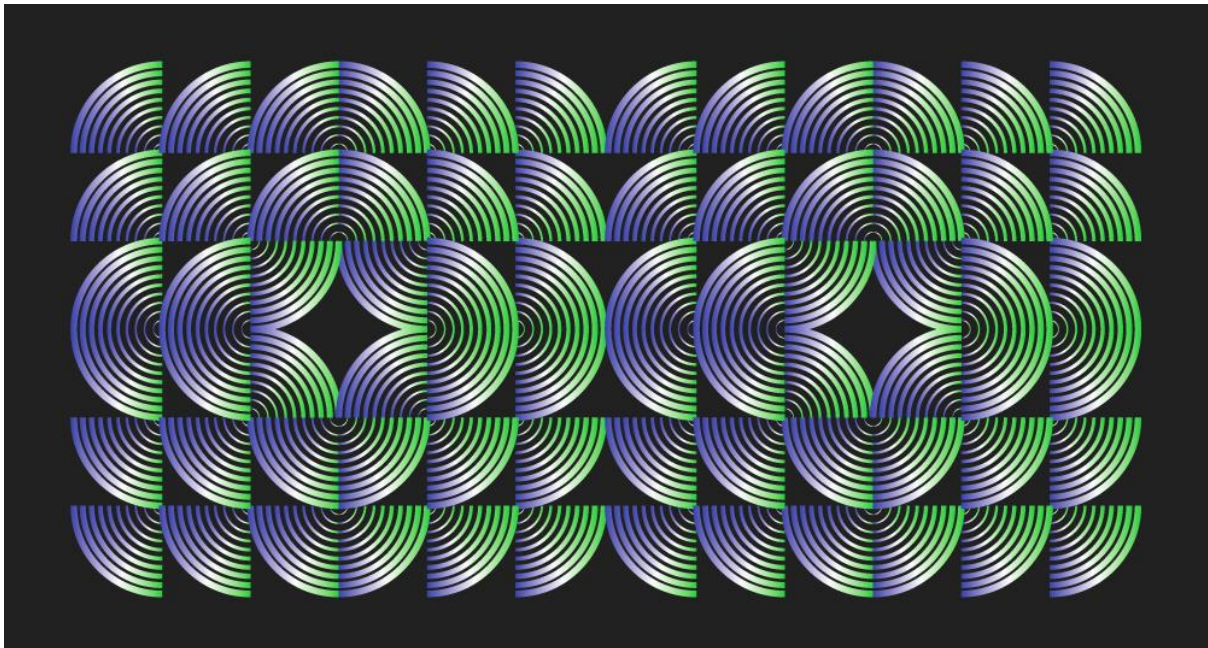

LA LUZ NEGRA

Tradiciones secretas en el arte desde los años cincuenta

Exposición en el CCCB del 16 de mayo al 21 de octubre de 2018

Rueda de prensa: martes, 15 de mayo, a las 11 h

Inauguración: martes, 15 de mayo, a las 19 h

«La luz negra» trata sobre la influencia que las distintas tradiciones secretas han ejercido en el arte contemporáneo desde los años cincuenta hasta la actualidad. La exposición, producida por el CCCB, donde se podrá ver desde el 16 de mayo hasta el 21 de octubre, presenta unas 350 obras de artistas tan dispares como **Antoni Tàpies, Agnes Martin, Henri Michaux, Joseph Beuys, Ulla Von Brandenburg, William S. Burroughs, Joan Jonas, Jordan Belson, Goshka Macuga, Kenneth Anger, Rudolf Steiner, Alejandro Jodorowsky, Francesco Clemente y Zush.**

La exposición reúne, de forma más o menos cronológica, pinturas, dibujos, audiovisuales, esculturas, fotografías, instalaciones, libros, música, grabados y documentos de artistas en gran parte de Norteamérica, país donde históricamente las tradiciones secretas han gozado de mayor aceptación.

Hay obras de creadores que ya son considerados fundamentales en la historia del arte, como Antoni Tàpies, Barnett Newman y Agnes Martin, junto a las de figuras menos conocidas del *underground* contracultural de los años sesenta y setenta. También presenta a artistas jóvenes, puesto que se quiere dar cuenta de un nuevo interés por estas tradiciones. La obra de todos ellos demuestra la relevancia y continuidad de todas estas corrientes habitualmente ignoradas, y en muchos casos se entiende el arte como una vía posible hacia un nivel cognitivo superior, como un instrumento de conexión con la realidad más profunda, o como una forma de conocimiento en sí mismo. Estas ideas son contrarias, por ejemplo, a un entendimiento puramente formalista de la abstracción.

Puntualmente, la exposición explora también la influencia de ideas esotéricas en ámbitos de la cultura popular, como el cómic, el jazz, el cine y el rock alternativo.

Las tradiciones esotéricas se pueden rastrear hasta los orígenes mismos de la civilización, habiendo servido en diferentes momentos para estructurar ideas filosóficas, lingüísticas, científicas o espirituales. A pesar de la importancia que tuvieron esas ideas para el desarrollo del arte del siglo XX, han sido normalmente ignoradas o menospreciadas en nuestra época debido a la influencia dominante de los pensamientos racionalistas, así como por la dificultad de hablar de estas cuestiones con un lenguaje claro y directo.

En los últimos años, sin embargo, muchos artistas han vuelto a interesarse por asuntos tan diversos como la alquimia, las sociedades secretas, la teosofía y la antroposofía, las corrientes esotéricas de las grandes religiones, las filosofías orientales, la magia, la psicodelia y la ingesta de drogas, los símbolos y los mitos universales, la llamada cuarta vía del místico armenio Georges Gurdjieff, etc., generando un renovado interés por estas cuestiones que no existía desde la Contracultura de los años sesenta y setenta. Según el escritor **Enrique Juncosa**, comisario de la exposición, este interés «tal vez se deba a que volvemos a vivir en un mundo inquieto e insatisfecho, preocupado por cuestiones como las nuevas guerras coloniales, el terrorismo fundamentalista, la gravísima crisis ecológica o los populismos nacionalistas, tal y como en los sesenta y setenta se temía una inminente catástrofe nuclear devastadora. Además, una gran parte del arte dominante en nuestros días es sumamente aburrido al carecer de misterio alguno y negar la poetización e interpretación de su experiencia».

Para el ensayista **Gary Lachman**, autor del texto «El ocultismo en el arte, breve introducción para no iniciados» para el catálogo de la muestra, «en los últimos años el mundo del arte parece que ha empezado a tomar conciencia de la importancia del ocultismo (...). El hecho de admitir la influencia del hermetismo en el Renacimiento, o de la teosofía en los inicios del arte abstracto, para mencionar solo un par de ejemplos, contribuye a resituar las fuerzas ocultas como una parte innegable de la experiencia humana y a rescatarlas de la posición marginal donde habían sido exiliadas desde hace unos pocos siglos».

Una aproximación a la exposición

En los años cincuenta, los cineastas norteamericanos **Harry Smith** y **Jordan Belson** realizaron películas animadas que fueron precursoras de la psicodelia y la contracultura de las dos décadas siguientes. En esa misma época, los pintores asociados al expresionismo abstracto en los Estados Unidos (como **Barnett Newman**, **Ad Reinhardt** o **Agnes Martin**) y los informalistas europeos, como los catalanes asociados a *Dau al Set* (entre ellos **Antoni Tàpies** i **Joan Ponç**), se interesan por los escritos del psicólogo suizo **Carl Gustav Jung**, las filosofías orientales, los grandes mitos o los ritos chamánicos primitivos. El cineasta estadounidense de culto **Kenneth Anger** realiza películas todavía radicales influenciadas por las ideas del reconocido ocultista inglés **Aleister Crowley**, figura que también será influyente en el mundo del rock. Y **Forrest Bess**, un artista autodidacta y aislado, figura insólita dentro del arte americano del siglo pasado, pinta imágenes simbólicas y visionarias referidas al subconsciente colectivo universal.

En los años sesenta y setenta, cuando aparece la llamada contracultura y el movimiento *hippy*, se produce una gran eclosión de intereses por asuntos esotéricos y espiritualidades alternativas. El escritor norteamericano **William S. Burroughs** y el artista y escritor francés **Brion Gysin**, ambos interesados en el ocultismo y el misticismo, desarrollan la técnica del *cut-up* para escribir textos a través del collage, acciones que, tal y como el propio origen del arte, consideran mágicas. El músico estadounidense **Sun Ra**, una de las figuras más idiosincrásicas del mundo del jazz (quien proclamaba que había nacido en Saturno) funda en Chicago la sociedad secreta Thmei, al tiempo que se interesa por los escritos del filósofo armenio y maestro místico Georges Gurdjieff y de la ucraniana Madame Blavatsky, creadora de la corriente esotérica conocida como teosofía. Sus composiciones, con una gran banda que actúa con indumentarias extrañas y coloristas, son de una gran radicalidad, abrazando la improvisación y el caos. En Europa, el artista alemán **Joseph Beuys** se inspira en los escritos y las actividades del filósofo austríaco **Rudolf Steiner**, fundador de la antroposofía, como modelo para explicar sus ideas. Beuys reclama una vuelta a la espiritualidad y defiende el arte como vehículo de sanación y cambio social. La artista francesa **Tania Mouraud**, interesada en la introspección, la filosofía y con una fuerte voluntad analítica, crea instalaciones que son espacios para la meditación, y el artista catalán **Zush**, en Ibiza, descubre la psicodelia y dibuja seres fantásticos conectados por energías vibrantes.

En las décadas de los ochenta y noventa, se consolidarán un buen número de artistas que entienden la práctica artística como algo que puede facilitar un nivel cognitivo superior. Varios pintores abstractos americanos, como **Terry Winters**, **Philip Taaffe** y **Fred Tomaselli**, se interesan por temas espirituales. Winters, por ejemplo, que se inspira en imágenes científicas, basó una amplia serie de cuadros en la teoría matemática de los nudos, concepto que puede verse como emblema de lo hermético. Taaffe, por su parte, utiliza formas ornamentales de distintas culturas que mezcla en configuraciones complejas de naturaleza extasiática y Tomaselli realiza composiciones con drogas de todo tipo, refiriéndose a la psicodelia. En Europa, el escultor alemán **Wolfgang Laib**, interesado en el budismo zen y el taoísmo, crea esculturas e instalaciones con imágenes simbólicas, como una escalera o barcos, que sugieren ideas de ascensión, viaje y transformación interior, y el italiano **Gino de Dominicis**, quien decía creer en los extraterrestres y estaba obsesionado por la cultura y mitología sumeria, crea esculturas invisibles. En las pinturas del italiano **Francesco Clemente**, representante del movimiento de transvanguardia, aparecen imágenes que parecen de naturaleza hermética, conformando una singular narrativa espiritual simbólica. El artista franco-chileno **Alejandro Jodorowsky** explora ideas esotéricas en sus extraordinarias películas de una gran imaginación visual y también realiza cómics muy celebrados. También en los noventa, varias bandas de rock alternativo como **Psychic TV** (del músico, poeta y artista inglés **Genesis P-Orridge**) se interesan por el ocultismo y la magia.

«La luz negra» presenta también un gran número de obras muy recientes de artistas de todo el mundo que se refieren a cuestiones espirituales y ocultistas de formas diversas como **Carlos Amorales**, **Paiva & Gusmão**, **Ulla von Brandeburg**, **Suzanne Treister**, **Louise Despont**, **Jonathan Hammer** o **Matias Khran**.

La exposició irà acompanyada de un catàlego con textos de especialistas como **Cristina Ricupero, Gary Lachman, Erik Davies y Enrique Juncosa**, y de una serie de actividades que reflexionarán sobre las tradiciones ocultistas y su contexto actual.

El título «La luz negra» se refiere a un concepto del sufismo, la rama esotérica del islam que enseña un camino de conexión con la divinidad mediante la visión interior y la experiencia mística. El sufismo, que piensa que la realidad no es sino luz en diferentes grados de intensidad, habla de todo un sistema de visiones interiores de colores que marcan el progreso espiritual de los iniciados hasta convertirse en «hombres de luz». La intención es lograr un estadio de supraconciencia que se anuncia simbólicamente con esta luz negra.

Autores presentes en la exposición:

Carlos Amoraes / Kenneth Anger / Antony Balch / Jordan Belson / Wallace Berman / Forrest Bess / Joseph Beuys / Howard Brookner / William S. Burroughs / Marjorie Cameron / Francesco Clemente / Bruce Conner / Aleister Crowley / René Daumal / Gino de Dominicis / Louise Despont / Nicolás Echevarría / Robert Frank / Joao Maria Gusmao / Brion Gysin / Jonathan Hammer / Frieda Harris / Derek Jarman / Collins Jess / Alejandro Jodorowsky / Joan Jonas / Carl Gustav Jung / Matías Krahn / Wolfgang Laib / LeonKa / Goshka Macuga / Agnes Martin / Chris Martin / Henri Michaux / Grant Morrison / Tania Mouraud / Barnett Newman / Pedro Paiva / Joan Ponç / Genesis P-Orridge / Sun Ra / Ad Reinhardt / Harry Smith / Rudolf Steiner / Philip Taaffe / Antoni Tàpies / Fred Tomaselli / Suzanne Treister / Ulla von Brandenburg / Terry Winters / Zush

Información general

«La luz negra. Tradiciones secretas en el arte desde los años cincuenta»

Exposición en la Sala 2 del CCCB
Del 6 de mayo al 21 de octubre de 2018

Comisariado: Enrique Juncosa
Diseño del espacio: Francesc Pons

Servicio de Prensa del CCCB

Mònica Muñoz-Castanyer y Irene Ruiz

T. 93 306 41 23 | Montalegre 5, 08001 Barcelona

premsa@cccb.org | <http://www.cccb.org/es/conecta/prensa>