

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

JOANA VASCONCELOS Soy tu espejo

29.06 >> 11.11.2018

 Seguros
Bilbao

La espectacularidad y el potencial reflexivo se dan la mano en las sugerentes propuestas de Joana Vasconcelos para esta exposición. Las formas de sus creaciones y el factor sorpresa que contienen seducen al público, que, fascinado a través de la estética, es invitado a reconsiderar en profundidad los temas que la artista aborda.

Para Seguros Bilbao, como Patrono del Museo Guggenheim Bilbao, representa una enorme satisfacción patrocinar la muestra organizada por esta institución, que sobrepasa los límites del propio centro expositivo para conquistar el espacio público de la ciudad. *Joana Vasconcelos. Soy tu espejo* recorre dos décadas de producción de esta artista portuguesa, una de las de mayor proyección en el panorama internacional.

Con frecuencia, Vasconcelos otorga una gran importancia a lo textil, rescatando de la esfera íntima y doméstica algunas labores artesanales que han quedado relegadas a un segundo plano. Tradicionalmente, los tejidos nos han cubierto, actuando como una segunda piel, y con frecuencia se han vinculado con aspectos rituales o ceremoniales. Como un desafío frente al predominio actual de los procesos y el acabado industrial, muchas piezas de Vasconcelos son realizadas a mano en el estudio por un numeroso equipo. Así, Vasconcelos rescata técnicas artesanales integrándolas con la última tecnología —a menudo sus obras presentan efectos sonoros, cinéticos y lumínicos—, para ofrecer un discurso no exento de crítica y humor sobre la contemporaneidad, con multitud de referencias a la propia historia del arte, al devenir del ser humano y a las particularidades de la sociedad de hoy en día.

Para Vasconcelos el arte es vital para la interpretación de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y esta reflexión es compartida por Seguros Bilbao: de ahí nuestro compromiso de apoyo a la cultura y, específicamente, nuestra vinculación con el Museo Guggenheim Bilbao, institución cultural de referencia internacional, que en esta ocasión nos ha posibilitado contribuir a la materialización de una muestra antológica inolvidable. Espero sinceramente que la disfruten con tanto entusiasmo como nosotros hemos acogido la iniciativa.

Ignacio Álvarez
Consejero Delegado de Grupo Catalana Occidente

Joana Vasconcelos. Soy Tu Espejo

- Fechas: del 29 de junio al 11 de noviembre, 2018
 - Comisarios: Enrique Juncosa y Petra Joos, Museo Guggenheim Bilbao
 - Patrocina: Seguros Bilbao
-
- A través de la construcción de imágenes chocantes, festivas y directas que remiten a asuntos socio-políticos propios de las sociedades consumistas, postcoloniales y globalizadas, Joana Vasconcelos aborda temas que van desde la inmigración a la violencia de género.
 - Como una alquimista de la vida cotidiana, la artista transforma los objetos cotidianos y clichés de la sociedad de consumo en obras de arte abiertas, con una fuerte carga de significado.
 - La exposición incluye obras inéditas como *I'll Be Your Mirror*, una enorme máscara veneciana compuesta por espejos enmarcados en bronce, o *Solitario (Solitário)*, un gigantesco anillo de compromiso fabricado con llantas de automóviles de lujo y vasos de whisky, en una obra que conjuga dos de los símbolos más estereotipados del deseo femenino y masculino.
 - La obra *Egeria*, que se expande por el Atrio del Museo como si de una planta de diferentes telas, texturas y colores se tratara, constituye una metáfora de la ocupación de los museos por parte de las mujeres.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición *Joana Vasconcelos. Soy tu espejo*, una selección de treinta obras realizadas entre 1997 y la actualidad por la artista portuguesa más internacional, incluyendo una instalación concebida específicamente para el Atrio del Museo y otras obras de nueva creación. En esta muestra, patrocinada por Seguros Bilbao, el espectador podrá sumergirse de lleno en el universo de una artista con una visión directa y humorística del mundo, cuya obra explica sin esfuerzo aparente muchas de las contradicciones de nuestra sociedad.

Algunos de los trabajos de Joana Vasconcelos son de una extraordinaria complejidad: se mueven, emiten sonidos o se iluminan, complicaciones que la artista resuelve en su estudio lisboeta de tres mil metros cuadrados con la asistencia de un equipo de más de cincuenta colaboradores permanentes. En la confección de sus obras, Vasconcelos utiliza una amplia variedad de materiales procedentes de la vida cotidiana como electrodomésticos, azulejos, telas, cerámica popular, botellas, medicinas, urinarios, duchas, utensilios de cocina, teléfonos, coches y cubiertos de plástico. Con ellos la artista construye imágenes chocantes, festivas y directas que remiten a asuntos socio-políticos propios de las sociedades consumistas, postcoloniales y globalizadas, abordando temas que van desde la inmigración a la violencia de género. El sentido del humor siempre está presente y las piezas sugieren significados abiertos y no dogmáticos, lo que las acerca a las propuestas de estética relacional surgidas a finales de la década de 1990, que requieren la participación del espectador en el momento de verlas e interpretarlas.

Rico en referencias externas, desde Louise Bourgeois a la cultura popular, de la orfebrería a la moda, de la artesanía a la ingeniería de última generación, el trabajo de Vasconcelos habla de la identidad en todas sus dimensiones, entre otros temas clave, y expresa la reflexión de la artista sobre su posición como mujer y artista portuguesa y europea. La relación que establecen sus piezas con la arquitectura en la que se exponen, la reflexión metalingüística sobre la naturaleza de la obra de arte o los elementos puramente poéticos son, asimismo, aspectos fundamentales en su obra.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

La muestra se inicia con algunas piezas emblemáticas de los primeros años de la carrera de Vasconcelos, como *Cama Valium* (1998), *Burka* (2002) y *La novia* (*A Noiva*, 2001-2005), en las que la artista aborda cuestiones relacionadas con la identidad femenina, tanto en el ámbito privado como en las esferas política y social. Junto a estas, la muestra incluye algunas de sus obras recientes más destacadas, como *Marilyn (PA)* (2011), *Lilicoptère* (2012), *A todo vapor* (*A Todo o Vapor*, 2012), de la que se exponen las tres versiones existentes, y *Call Center* (2014–2016) en las que, a través del uso de electrodomésticos y utensilios de cocina, Vasconcelos continúa explorando el tema de la identidad femenina de una manera sencilla e irónica. Así, *Marilyn* consiste en un par de zapatos de tacón altísimos realizados a base de ollas de acero inoxidable, *A todo vapor* está compuesta por una serie de planchas de vapor que se mueven en lo que parece una coreografía para robots y *Call Center* es un enorme revólver negro realizado con teléfonos de baquelita que emite una enérgica y sorprendente sinfonía electroacústica, creada para la obra por el compositor Jonas Runa a través la manipulación de los timbres de los teléfonos.

La exposición supone una ocasión única para ver las nuevas piezas concebidas específicamente para la misma, entre ellas *I'll Be Your Mirror*, una máscara veneciana gigante compuesta por espejos enmarcados en bronce; *Solitario*, un descomunal anillo de compromiso fabricado con llantas de coche doradas y vasos de whisky de cristal, así como otras obras pertenecientes a las series *Urinarios*, *Cuadros de ganchillo* y *Bordalos*. Una vez más, estos trabajos exploran la identidad femenina de formas diversas, por ejemplo, apropiándose de manera jocosa de imágenes de Marcel Duchamp y de las obras en cerámica del portugués Bordalo Pinheiro, que Vasconcelos envuelve en labores de ganchillo. La artista también se sirve del ganchillo para crear unas mullidas y voluminosas parodias de cuadros épicos que exhibe en marcos dorados.

OBRAS NUEVAS

Egeria

La exposición incluye una obra de gran tamaño, perteneciente a la serie *Valquirias*, realizada en exclusiva para el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao. Allí entra en diálogo con los complejos espacios diseñados por Frank Gehry, convirtiéndose sin duda en uno de los principales atractivos de la muestra. Las *Valquirias* de Vasconcelos, que toman su nombre de las divinidades de la mitología escandinava, constituyen una ya amplia serie de piezas de apariencia bulbosa y tentacular que se expanden por el interior de los espacios

donde se exhiben a través de largas ramificaciones de vivos colores. Estas obras creadas a partir de la combinación de telas, texturas y colores, que parecen crecer como plantas, son una metáfora de la ocupación de los museos por parte de las mujeres.

I'll Be Your Mirror

La obra que da nombre a la exposición es una enorme y sorprendente máscara veneciana creada mediante la superposición, a la manera de escamas, de multitud de espejos enmarcados con molduras de gran riqueza ornamental diseñadas por la propia artista. Esta pieza invita al público a mirar a través de esta suerte de máscara de Gulliver, desde el interior o desde el exterior, sin perder de vista en ningún momento la propia imagen reflejada en los múltiples espejos que la componen. El título está tomado de la canción *I'll Be Your Mirror*, escrita por Lou Reed e interpretada por The Velvet Underground y Nico, cuya promesa es reflejar, como un espejo, el auténtico "yo". Comparte asimismo territorio con obras como el cuento *El espejo* del brasileño Machado de Assis, con la imagen reflejada del verso "Me quité la máscara y me miré en el espejo" de Fernando Pessoa, uno de los maestros en el uso de las máscaras, y también con la psicología analítica de Jung, concretamente en el ámbito del proceso de individuación que conduce a cada persona a su individualidad e integridad, así como de la conciliación entre el inconsciente colectivo y el personal una vez cobramos conciencia de ellos.

Solitario

El deseo se halla en el núcleo del concepto artístico de esta obra, en la que varias decenas de llantas doradas de automóviles de lujo componen el círculo de un ciclópeo anillo, rematado con una pirámide invertida formada por vasos de whisky de cristal que representa un diamante gigante. El conjunto conforma un anillo de compromiso, también conocido como "solitario", que constituye posiblemente uno de los objetos más deseados del mundo. En su trabajo, la artista actúa como una alquimista de la vida cotidiana, transformando los objetos y clichés de la sociedad de consumo en obras de arte abiertas, con una fuerte carga de significado. Para ello recurre a objetos comunes y los multiplica para crear otro objeto, igualmente reconocible por todos. Esta obra hace uso de esa misma estrategia, conjugando dos de los símbolos más estereotipados del deseo femenino y masculino respectivamente -los diamantes y los coches de lujo- bajo la forma de un gigantesco anillo de compromiso. Pasando de lo micro a lo macro Vasconcelos nos ofrece múltiples dimensiones que reflejan una visión singular del mundo, donde siempre está presente el deseo, que se investiga en relación con una de las características más llamativas de la contemporaneidad: el consumismo.

Esta obra, al igual que *Gallo Pop (Pop Galo, 2016)*, se instalará en el exterior del Museo.

DIDAKTIKA

Como parte del proyecto Didaktika, el Museo diseña espacios didácticos y actividades especiales que complementan cada exposición, brindando herramientas y recursos para facilitar la apreciación y comprensión de las obras.

En este caso, la sección *¿Sabías que...?* de la web de la muestra acerca al público algunas de las causas sociales que apoya la artista a través de la Fundación Joana Vasconcelos, como son cuestiones de género,

educación universal, accesibilidad o derechos de la infancia.

A continuación, se detallan algunas actividades en torno a la exposición.

Mesa redonda: Joana Vasconcelos. Soy tu espejo (27 de junio)

Joana Vasconcelos, los comisarios Enrique Juncosa y Petra Joos y el terapeuta y naturópata Alain Grouette hablarán sobre diversos aspectos de la obra de la artista.

Taller de la máscara (30 de junio)

Taller sobre el autoconocimiento emocional e identidad vinculado con la obra de Joana Vasconcelos e impartido por Alain Grouette, terapeuta y naturópata canadiense, experto en sanación a través de energías. Se trata de un taller de jornada completa con psicodinámicas energéticas y elaboración de máscaras, en el que compartir experiencias y disfrutar de la obra de Vasconcelos. En inglés con traducción consecutiva al español.

Reflexiones compartidas*

En estas visitas únicas, los profesionales del Museo mostrarán a los asistentes los entresijos del montaje y otras curiosidades en torno a la exposición.

- **Visión curatorial** (19 de septiembre)
Con Petra Joos, comisaria del Museo Guggenheim Bilbao.
- **Conceptos clave** (26 de septiembre)
Con Marta Arzak, Subdirectora de Educación e Interpretación del Museo Guggenheim Bilbao.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

CATÁLOGO

Con textos a cargo de expertos en la obra de la artista portuguesa, el catálogo de la exposición presentará imágenes de la fabricación de las obras nuevas de la muestra, así como la instalación en los espacios del Museo Guggenheim Bilbao.

ITINERANCIA INTERNACIONAL

El Museo Guggenheim Bilbao está organizando un tour internacional de la exposición en colaboración con la artista y con varios museos e instituciones de prestigio. Así, está previsto que la muestra recale en la Fundación Serralves a comienzos de 2019 y en el Museo Kunsthal de Rotterdam en el verano de ese mismo año.

BIOGRAFÍA

Joana Vasconcelos (1971) vive y trabaja en Lisboa. Expone con regularidad desde mediados de la década de 1990. Su obra obtuvo el reconocimiento internacional a raíz de su participación en la 51ª edición de la Bienal de Venecia en el año 2005, con la obra *La Novia* (2001-05). Entre sus logros recientes cabe destacar el proyecto *Trafaria Praia*, realizado para el pabellón de Portugal en la 55ª edición de la Bienal de

Venecia (2013); su exposición individual en el Palacio de Versalles, Francia (2012); su participación en la exposición colectiva «The World Belongs to You» en el Palazzo Grassi/François Pinault Foundation, Venecia (2011); y su primera retrospectiva, celebrada en el Museu Coleção Berardo, Lisboa (2010). También dignas de mención son las exposiciones celebradas en el ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Dinamarca (2016); Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (2015); Waddesdon Manor - The Rothschild Foundation, Buckinghamshire, Reino Unido (2015); Manchester Art Gallery (2014); Museo de Arte de Tel Aviv (2013); Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa (2013); CENTQUATRE, París (2012); Kunsthallen Brandts, Odense, Dinamarca (2011); Es Baluard, Palma de Mallorca (2009); Garage Center for Contemporary Culture, Moscú (2009); Pinacoteca do Estado de São Paulo (2008); The New Art Gallery Walsall, Reino Unido (2007); Istanbul Modern (2006); Passage du Désir/BETC EURO RSCG, París (2005); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (2003); Műcsarnok, Budapest (2002); Museu da Eletricidade, Lisboa (2001); y el Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Oporto, Portugal (2000).

Su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas, entre las que se encuentran la del Amorepacific Museum of Art; Caixa Geral de Depósitos; Câmara Municipal de Lisboa; Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear; Domaine Pommery; FRAC Bourgogne; Fondation Louis Vuitton pour la création; Fundação EDP; Gerard L. Cafesjian Collection; MUSAC; Museu Coleção Berardo; Pinault Collection.

Imagen de portada:

Joana Vasconcelos
Bronce y espejos
Edición de 7 + 1 PA
356 x 682 x 537 cm
Colección de la artista
© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao
Departamento de Comunicación y Marketing
Tel: +34 944 359 008
media@guggenheim-bilbao.eus
www.guggenheim-bilbao.eus

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.eus (área de prensa).

Imágenes para uso de prensa

Joana Vasconcelos. Soy tu espejo

Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es) podrán registrarse para descargar imágenes y videos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si todavía no tienen una cuenta, pueden registrarse y descargar el material necesario. Si ya son usuarios, introduzcan su nombre de acceso y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes.

Para más información, pueden ponerse en contacto con el Área de Prensa del Museo Guggenheim Bilbao a través del tel. +34 944 359 008 o la dirección de correo electrónico media@guggenheim-bilbao.eus

Joana Vasconcelos

Lit Valium (Cama Valium), 1998

Blísteres de Valium de 10 y 15 mg, tablero de DM pintado y cristal
30 x 144 x 200 cm

Museu de Arte Contemporânea de Elvas – Coleção António Cachola

Obra producida con el patrocinio de Roche Farmacêutica Química

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Punto de encuentro (Ponto de Encontro), 2000

Metal cromado, sillas de madera y tapicería, y hierro termolacado
120 x Ø 550 cm

Coleção da Caixa Geral de Depósitos, Lisboa

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

La novia (A Noiva), 2001–2005

Tampones OB®, acero inoxidable, hilo de algodón y cables de acero
600 x Ø 300 cm

Museu de Arte Contemporânea de Elvas – Coleção António Cachola

Obra producida y restaurada con el patrocinio de Johnson & Johnson Portugal, Lda.

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Burka, 2002

Telas, hierro metalizado y termolacado, plataforma de DM pintado, cables de acero, poliuretano, sistema eléctrico, motor y temporizador

670 x 600 x 500 cm

Collection MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León
© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Corazón independiente rojo (Coração Independente Vermelho), 2005

Cubiertos de plástico translúcido rojo, hierro pintado, cadena de metal, fuente de alimentación, motor e instalación sonora

371 x 220 x 75 cm

Museu Coleção Berardo

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Foto: Daniel Malhão

Joana Vasconcelos

Marilyn (AP), 2011

Ollas y tapas de acero inoxidable y hormigón

(2x) 297 x 155 x 410 cm

Colección de la artista

Obra producida con el patrocinio de Silampos, S.A.

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Lilicoptère, 2012

Helicóptero Bell 47, plumas de avestruz, cristales de Swarovski, pan de oro, pintura industrial, tapizado de cuero teñido repujado en oro fino, alfombras de Arraiolos, madera de nogal, pintura efecto madera y pasamanería

300 x 274 x 1265 cm

Colección particular

Obra producida en colaboración con la Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, Lisboa

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

A todo vapor (Amarillo) [A Todo o Vapor (Amarelo)] #1/3, 2014

A toda máquina (Verde) [A Todo o Vapor (Verde)] #1/3, 2013

A toda máquina (Rojo) [A Todo o Vapor (Vermelho)] #1/3, 2012

Planchas de vapor BOSCH, motorreductor PLC, unidad de control electrónico basada en microprocesador, sistema hidráulico de baja presión, acero inoxidable, agua desmineralizada

(3x) 155 x Ø 170 cm

Colección de la artista

Obra producida con el patrocinio de Robert Bosch Hausgeräte GmbH

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Teléfonos analógicos, acero dulce metalizado y termolacado, equipo de sonido, osciladores controlados por microcontrolador

Música: *Call Center: Sinfonía electroacústica para 168 teléfonos*, compuesta por Jonas Runa, 20 min

210 x 80 x 299 cm

Tia Collection

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Gallo Pop (Pop Galo), 2016

Azulejos Viúva Lamego pintados a mano, leds, fibra de vidrio, hierro, fuentes de alimentación, controladores y sistema de sonido

Luces y sonido: Jonas Runa

900 x 372 x 682 cm

Colección de la artista

Obra producida con el patrocinio de Gallo Worldwide

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Urinarios de cerámica y croché de algodón hecho a mano

40 x 58 x 30 cm

Colección de la artista

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Bronce y espejos

Edición de 7 + 1 PA

356 x 682 x 537 cm

Colección de la artista

© Joana Vasconcelos, VEGAP, Bilbao, 2018.

Joana Vasconcelos

Crédito fotográfico: Kenton Thatcher

© Unidade Infinita Projectos.

Joana Vasconcelos

Crédito fotográfico: Kenton Thatcher

© Unidade Infinita Projectos

