Paseíllo negro, Miquel Barceló
Christie's Londres. Subasta: 14 de octubre
Estimación: 460.000 a 660.000 euros

8 ***Cuestionario T*** Historiador del arte, galerista y coleccionista **Guillermo de Osma** nos descubre cómo nació su pasión por las Vanguardias.

10 ***Entrevista*** **Elena Foster** empezó su vida profesional como psicóloga, trabajó en la radio y fue directora de un programa de televisión. Ahora es una influyente editora, productora de cine y galerista que vive a caballo entre Madrid, Londres y Ginebra.

16 ***Entrevista*** Una de las figuras esenciales del Pop Art de los años 60, el californiano **Mel Ramos,** repasa en esta entrevista su dilatada trayectoria.

22 ***Grandes Coleccionistas*** La Fattoria di Celle, en la Toscana, acoge la soberbia colección de Arte Ambiental iniciada a finales de los años 40 por **Giuliano** y **Giuseppina Gori**.

28 ***Entrevista*** **Ramón Córdoba de Dalmases** es una institución en el mundillo artístico catalán. Su exquisita galería de marcos, *Astrolabius*, ha sido punto de encuentro de grandes artistas.

32 ***Protagonistas*** **Luise Faurschou** y **Boris Vervoordt** comparten profesión, ambos son galeristas, y poseen una desbordante pasión por coleccionar.

34 ***Crímenes del mundo del arte*** **Noah Charney** inaugura esta interesante sección recordando los rocambolescos robos de la *Gioconda* y el *Retrato del Duque de Wellington* de Goya.

42 ***Feria*** El arte múltiple es una opción inteligente para iniciarse en el coleccionismo. Aquí ofrecemos una guía práctica para comprar en la feria *Estampa*.

44 ***Fotografía*** El coleccionista **Hubert de Wangen** fue pionero en abrir en Barcelona una librería, y más adelante una galería, enfocadas en exclusiva a la fotografía.

52 ***Flechazos*** **Emilie Gordenker**, directora de la Pinacoteca Real Mauritshuis de La Haya, nos desvela los secretos de su obra favorita, *Vista de Delf* de Johannes Vermeer.

54 ***Artes Decorativas*** El refinamiento y la delicadeza de las cerámicas de Alcora las convirtieron en objetos muy codiciados desde el siglo XVIII.

Elena Foster

Elena Foster.
Foto: Sylvia Polakov
Cortesía Ivorypress.

"Desprecio la indiferencia"

Cuando uno entra por las altas puertas del espacio artístico Ivorypress, en Madrid, cuando uno se encuentra ante la rampa blanca que baja hacia el espacio expositivo, se detiene unos instantes y piensa ¿por dónde empezar? A la izquierda, una librería dedicada a los libros de arte, muchos de ellos editados por la propia editorial de Ivorypress. Delante de nosotros, el inmenso espacio que alberga estos días hasta noviembre, la exposición retrospectiva del diseñador e ingeniero Jean Prouvé (1901-1984) en la que se exponen muebles, planos de sus espacios, diseños de la mecánica de sus muebles y un espacio físico de una de sus salas. A la derecha de las puertas, otro espacio, a nivel de calle está vez, y que muestra los cuadros y las atrevidas fotografías de mascaras, caretas y retratos de Arroyo, Gordillo y Socías.

¿Y quién está detrás de una empresa así? **Elena Ochoa** (Orense, 1958), una mujer que vive a caballo entre Madrid, Londres y Ginebra, que empezó su vida profesional como psicóloga, trabajó en la radio, fue directora de un programa de televisión, y que ahora es editora, por no hablar del documental *¿Cuánto pesa su edificio Sr. Foster?* producido por su productora *Art Commissioners* sobre la figura de su marido, el arquitecto inglés Norman Foster.

Ivorypress es un espacio abierto al mundo de la cultura y a sus diversas facetas. Como sala de exposiciones, ha traído a grandes artistas a España, editan *C International photo magazine*, una revista dedicada al mundo de la fotografía y su editorial-librería dedicada al mundo del arte, la fotografía y la arquitectura es una referencia artística internacional.

¿Cómo afronta cada nuevo reto profesional alguien como usted a quien la vida le ha llevado a trabajar con éxito en diversos campos?

Mi actitud ante el trabajo, cualquiera que sea (pasado, presente o futuro) ha sido, es, y tendrá siempre el mismo talante: hacer lo mejor que pueda, con el mejor equipo posible, seleccionar a los mejores para cada proyecto, e ir con mi equipo a por todas, cualquiera que sean las circunstancias.

Necesito de mi equipo aunque trabajo también a solas, necesito tiempo conmigo y el proyecto en el que esté trabajando. Esto es muy exigente y conlleva a veces un fuerte cansancio físico, emocional e intelectual, tomar decisiones permanentemente, mantener un estado de alerta e ilusión constante en todo el equipo y más contigo misma, decir "no" a muchas cosas atractivas en el camino, que interfieren... Pero mientras tenga la energía suficiente, ahí estaré, sin duda, con los míos, luchando con molinos de viento o intentando ganar guerras y "batallitas" diarias.

Trabajando con Anish Kapoor en ***Wound***. ©Nigel Young / Ivorypress.

"Trabajé desde joven y viví con becas gran parte de mi vida universitaria y profesional"

¿Qué sería de su vida sin el trabajo?

Sin proyectos no entiendo la vida. No entiendo una existencia sin crear y modificar lo que no me gusta o satisface en la realidad que vivo. Como profesora e investigadora en la universidad cuando estaba en mi veintena y treintena, en mi papel en los medios como televisión o radio, y ahora como productora de documentales, o como editora en Ivorypress desde 1996 hasta hoy. También como generadora de exposiciones en Ivorypress Art+Books, de artistas, como galerista privada o como consultora en comités de Museos e Instituciones públicas, o en donde me encuentre con una responsabilidad concreta...

Siento una "urgencia urgente" de crear, de provocar cambios o de rechazar drásticamente, y a veces con cierta dulzura, lo que no me gusta creando alternativas y opciones. De transmitir belleza a los fracasos morales, materiales o sociales que me ocurren o que me rodean. No puedo soportar la protesta sin una respuesta en acciones concretas. Me produce una fatiga insoportable la palabrería y la demagogia sin compromisos fácticos. Desprecio profundamente la indiferencia y los espíritus mediocres, el pesimismo ruin y malicioso... En suma, la obscenidad mental y emocional. Cuando trabajo intento dar lo mejor de mí, que puedo y que está a mi alcance. Para mí la vida es un trabajo fascinante, y el trabajo es la vida que

Elena Foster trabajando con Richard Tuttle en su libro. ©Nigel Young / Ivorypress

adoro y por la que me levanto cada día. Y que se confunde con mi persona. Es un trabajo fascinante el que hago cada día con mi familia, con mi barco de vela en noches de viento incontrolado, o con mi moto que pesa casi una tonelada.

No concibo ni lo he hecho nunca un trabajo como una actividad aislada de 8 a 3 o de 9 a 8, con vacaciones y días festivos. Nunca lo he hecho así desde que empecé mi profesión a los 21 años, o incluso antes, pues desde los 16 años me pasaba los veranos en hospitales aprendiendo. Todo se mezclaba con mi vida familiar y con mis amigos. Y no voy a hacer ahora separaciones y compartimentos en mis cincuenta.

El trabajo que más adoro y me satisface, es estar con mi familia, la educación de mis hijos y descubrir cosas o hacer proyectos con mi marido y mis hijos. Este "trabajo" es el primero en mi lista cada día.

¿De dónde saca tanta energía?

Me gusta lo que hago, aunque a veces no es exactamente divertido sino todo lo contrario... Es pesado y produce angustias que quitan el sueño. Pero cuando intentas seguir fiel a tu visión y a tus objetivos, aunque sea difícil y no muy cómodo, pues sigues ahí. E incluso apuestas y arriesgas más y más, te provocas a ti misma. La auto-provocación es quizá el rasgo más acusado de mi carácter. El que me da más problemas pero también más satisfacciones. Y la auto-provocación crea cambios, reinvenciones, inseguridades, una constante comprobación de lo que haces, angustias... pero para mí esta auto-provocación la ejerzo como la máxima libertad a la que puedo aspirar como ser humano. Un privilegio que me lo he ganado a pulso, "currando" sin descanso.

Por supuesto te tiene que apasionar hasta la médula lo que persigues y sentir cierto orgullo de algunos de los resultados logrados y del reconocimiento... sino, es mejor que te dediques a otra cosa o te tumbes en una hamaca a contar las horas día y noche hasta que tu cerebro se apague. La energía está dentro de uno, cuando quieres y crees en algo, es entonces cuando sacas energía de donde no la hay. Es un instinto de supervivencia. Es lo que genera ideas y soluciones. Es una necesidad vital de sentirse atemporal, inmortal o hacer historia, aunque sea por unos pocos momentos, es una necesaria "ilusión de control" para mantenerse sano. Es una ambición que se lleva en el ADN, y que

"Me produce una fatiga insoportable la palabrería y la demagogia"

Trabajar para aprender

"Todo proyecto conlleva momentos de insomnio, de problemas, de caminos angostos donde no ves la salida – explica Elena Foster- Momentos de gran preocupación, de incertidumbre. He aprendido a soportar la incertidumbre. Pero cuesta. A trabajar para aprender. Seguiré haciendo libros, exposiciones, y proyectos siempre que aprenda. El día que deje de aprender será mejor que me dedique a otra cosa... Pero el constante aprendizaje continuo, la pasión, la apuesta diaria, y trabajar con creadores al unísono, lleva consigo sentimientos e ideas complejas y difíciles. Solo si el creador lo comparte contigo funciona."

CORDEIROS/GALERIA

Arte Moderna e Contemporânea

_AGUSTÍN **ÚBEDA**
_ÁLVARO **LAPA**
_ALEX **KATZ**
_ANDRÉ **LANSKOY**
_ANDY **WARHOL**
_ANTONI **CLAVÉ**
_ANTÓNIO **MACEDO**
_ANTONIO **MORAN**
_ANTONI **TÀPIES**
_A.R. **PENCK**
_AUGUSTO **TOMÁS**
_BECKY **BEASLEY**
_**BONIFÁCIO**
_CARLOS **CIRIZA**
_CARMEN **CALVO**
_CINDY **SHERMAN**
_CISELA **BJÖRK**
_CLARA **MARTINS**
_DAVID **ALMEIDA**
_DANNY **TREACY**
_EDUARDO **ARROYO**
_EDUARDO **SOUTO MOURA**
_FERNANDO **CALHAU**
_FRANCESCO **CLEMENTE**
_FRANCISCO **LEIRO**
_FRANCISCO **SIMÕES**
_FRANK **THIEL**
_GEORG **BASELITZ**
_GERARDO **BURMESTER**
_GERHARD **RICHTER**
_HANNAH **COLLINS**
_HELENA **ALMEIDA**
_JAMES **CASEBERE**
_JOAN HERNANDEZ **PIJUAN**
_JOAN **MIRÓ**
_JOÃO MARTINS **PEREIRA**
_JOSÉ **MANUEL BROTO**
_JOSÉ **MANUEL CIRIA**
_JOSÉ **MANUEL GUERRERO**
_JOSÉ **MARIA SICILIA**
_JUAN **GENOVES**
_JUAN **USLÉ**
_JULIAN **SCHNABEL**
_JULIÃO **SARMENTO**
_JÚLIO **RESENDE**
_JÜRGEN **KLAUKE**
_KAREL **APPEL**
_LUIS **FEITO**
_LUIS **GORDILLO**
_MANOLO **MILLARES**
_MANUEL **CASIMIRO**
_MANUEL **HERNÁNDEZ MOMPÓ**
_MARIA **JOÃO MARTINS**
_MIQUEL **BARCELÓ**
_MARÍA **LUISA CAMPOY**
_MARÍA **MADRUGA**
_MÁRIO **BISMARCK**
_MARKUS **LUPERTZ**
_MOITA **MACEDO**
_NUNO **CORDEIRO**
_OUATTARA **WATTS**
_PABLO **PICASSO**
_PAUL **JENKINS**
_PAULO **TEIXEIRA PINTO**
_RAFA **MACARRÓN**
_RAFAEL **CANOGAR**
_RAINER **FETTING**
_ROBERT **GUINAN**
_ROGÉRIO **RIBEIRO**
_SALVADOR **DALI**
_SÁ **NOGUEIRA**
_SULING **WANG**
_THOMAS **RUFF**
_THOMAS **STRUTH**
_YASUMASA **MORIMURA**
_ZHENG **DELONG**

Manolo **Millares**
figura caída
pintura s/ papel colado s/ tela
68x98cm
1963

Apoio:
CASINO DA PÓVOA
Apostando nas Artes

[HORÁRIO]
Segunda a Sexta: 10h00-12h30
14h30-20h00
Sábado: 14h30-20h00

[Parque Privativo]

RUA ANTÓNIO CARDOSO, 170
APARTADO 1079
4101-001 PORTO
PORTUGAL
TELF: 00 351 226 076 920
FAX: 00 351 226 076 924
geral@cordeirosgaleria.com

www.cordeirosgaleria.com

Elena Foster trabajando con facsímiles de Isamu Noguchi / Ivorypress

va contigo desde que naces hasta que te vas para siempre disparada sin retorno al túnel del infinito. Es esa ambición inefable pero muy fuerte, la ambición de crear por la necesidad de no sentirse muerto, la satisfacción en ser capaz de ver realizado en algo tangible lo imaginado... lo querido, lo que sientes que da sentido a tus esfuerzos...

¿Ve estas etapas profesionales como un trabajo vocacional o piensa que el trabajo es necesario?

El trabajo es mi vida, es mi forma de vida. No es una vocación. No sé lo que es vocación!. Es un concepto que nunca he entendido. Sí entiendo lo que es trabajo: es mi forma de existir en el aquí y ahora. Como lo es mi familia, mi marido y mis hijos, mi equipo en Ivorypress, mi gente a la que quiero. No puedo concebir mi persona sin leer, hacer libros, estar con mis amigos, desarrollar un proyecto, cenar con mi marido o llevar a mis hijos al colegio.

"Me gusta lo que hago, aunque a veces la angustia te quite el sueño"

Si hablamos de su espacio expositivo que ha permitido traer a España a artistas de renombre, ¿por qué criterio de selección se rige?

El criterio es simple y concreto: si la obra y el artista me conmueve, me altera de alguna manera, me produce un vuelco intelectual o/y emocional, me quita el sueño, es entonces cuando persigo el proyecto con el artista. Libro, exposición, *performance* o una larga conversación, un documental o exploro una colaboración, cualquiera que sea. Pero en ese proceso puede ocurrir que nada funcione!. Los libros publicados por Ivorypress, las exposiciones generadas, son hechos y reflejo que constatan que mi intuición primera y que mi relación con el artista, han funcionado. Pero en el camino, a lo largo de los años, han quedado proyectos que no han merecido seguir, que se han agotado antes de empezar, que se han perdido en palabras o que se han evaporado en el desierto... y esto, aunque sea duro, hay que asumirlo. Y seguir.

¿Ivorypress en España es para usted una conexión con su país?

He vivido como una nómada desde muy joven, he vivido en varios países y habitado muchos lugares. Y he llevado siempre mi gente a la que quiero y a Madrid dentro de mi memoria y de mi corazón. Por eso decidí abrir en Madrid una librería, una editorial, una galería y otras cosas que están ahora en marcha en Madrid para futuros próximos en Ivorypress. Hubiera tenido más coherencia estratégica y un sentido mucho más racional en una compañía editorial privada como es Ivorypress, el haber abierto Ivorypress Art+Books como espacio y como galería y librería al público, en Londres, pues es donde está la oficina central, o en Nueva York, o en Berlín o Shanghai o en Abu Dhabi, por motivos estratégicos, financieros y de mercado y porque tengo muy estrechos colaboradores en estas ciudades y la respuesta y soporte sería más inmediata. Pero Madrid es mi Madrid!. Y esa es la única razón por la que Ivorypress Art+Books esté en Madrid, aunque tenga otras oficinas no abiertas

al público en Reino Unido, Suiza, Asia y América.

¿Qué hace cuando viene a España?
Cuando vengo a Madrid tengo la poca fortuna por el momento de no tener todo el tiempo del mundo para pasar más horas con los amigos que quiero, aunque lo intento sacar de las piedras...

Háblenos de sus hijos. ¿Es cierto que siempre le acompañan en sus viajes de trabajo?.
Los hijos aprenden por ósmosis de lo que ven en casa. Los niños son observadores astutos, agudos y muy meticulosos. Y con una memoria emocional inmensa. Como padres solo podemos proporcionarles amor y la mejor educación que podamos. Luego serán ellos mismos, tienen que ser ellos mismos!... Pero contestando a su pregunta, sin lugar a dudas, nuestros hijos tienen, desde que nacieron, oportunidades especiales a diario para convivir con creadores sobresalientes y con gentes que están definiendo la cultura y el arte de nuestro tiempo. Esta circunstancia está modelando sus personalidades. El que sean capaces de jugar, amar, pensar, sentir, leer en varios idiomas desde alemán a chino, portugués o español, inglés o francés, les afectará muy positivamente. Ya les afecta en su actitud crítica y no entienden un mundo con fronteras o culturas desconectadas. Pero serán conscientes de esto cuando crezcan más. Por el momento saltan de la silla con *"celebrities"* del cine y de la música de las que son fans...

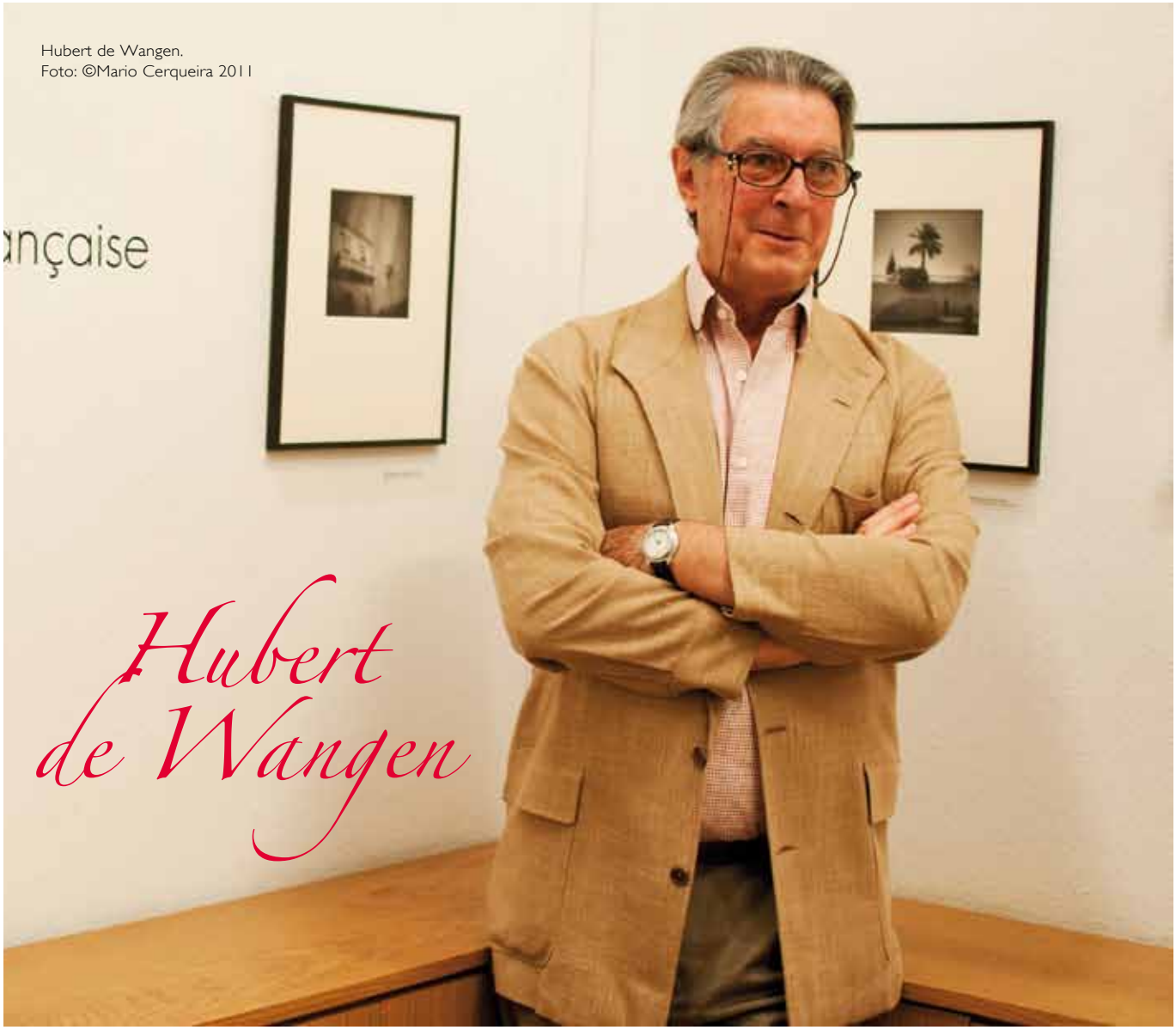
Aunque en las últimas semanas me ha sorprendido mi hijo de 10 años que después de tres años de protestar por sus clases de chino, ahora solo escucha música tradicional china cuando juega con sus coches y tiene toda su pared llena de sus escritos en caligrafía china detallada al lado de sus pósters de graffiti de Los Ángeles y de estrellas del mundo del deporte y la música pop.

> "Estratégicamente era mejor abrir Ivorypress Art+Books en Londres. Pero Madrid es mi Madrid!"

¿Cómo eran sus padres? ¿Fueron estrictos con su educación?
Solo puedo recordar a un padre muy trabajador, sensible, dulce y con una enorme cultura artística. Y una madre estupenda, guapísima y muy divertida. Me ofrecieron la educación que pudieron y consideraron que era la que más me convenía. Me apoyaron en lo que yo decidía aunque no estuvieran de acuerdo. Y cuando el desacuerdo entre nosotros era grave, mi única opción fue asumir las consecuencias al cien por cien. Por eso he trabajado desde muy joven y he vivido con becas durante gran parte de mi vida universitaria y profesional. Aprendí a ser autónoma desde muy pronto. Yo haré lo mismo con mis hijos.

¿Cómo y dónde se ve dentro de unos años?
No tengo tiempo para imaginarme como seré dentro de unos años. Y si lo intento mi imaginación no me responde... Eso no significa que lo que haga no quiera que escriba historia. Soy meticulosa con los archivos y documento todo lo que realiza Ivorypress desde el primer día. Pero no en mi persona, yo solo vivo el hoy y el ahora, no llevo ni escribo ningún diario personal, no me interesa nada. Quizá en el futuro seré la misma, con un poco más de experiencia a mis espaldas, con más fracasos y más éxitos que contar a mis hijos, con más proyectos en marcha, con más amigos y seguro que con más enemigos!.

Jacinta Cremades



Hubert de Wangen.
Foto: ©Mario Cerqueira 2011

Hubert de Wangen

"La fotografía tiene el futuro asegurado"

Fundada en 1997, Kowasa fue la primera galería española en exponer de forma continuada fotografía contemporánea, clásica y moderna, de autores españoles e internacionales. **Hubert de Wangen**, su fundador y director, también un respetado coleccionista, había abierto años atrás la mayor librería especializada en fotografía de Barcelona.

¿Cómo llega usted a la fotografía?
Empecé a interesarme por la fotografía durante una estancia en Nueva York a comienzos de los años 80. Había viajado con mi esposa y mi hija recién nacida y un amigo nos presentó al fotógrafo John Steward, quien nos retrató y enseñó su obra, formada principalmente por naturalezas muertas positivadas al carbón. Tuve una corazonada y le compré varias obras que, por cierto, aún conservo.

> "Dejé mi trabajo de ingeniero para abrir una tienda de revelado rápido"

En aquella época ya existían galerías de fotografía en Nueva York, como la de Howard Greenberg, una famosa librería en Greenwich Village dedicada a los libros de fotografía, salas de subastas como Swann Galleries y revistas especializadas, además estaba el animadísimo International Center of Photography... El coleccionismo de fotografía empezó justo en aquel momento!.

Cómo entrenar la mirada

"Hay que "entrenar" el ojo –recomienda el coleccionista- Ver exposiciones, visitar galerías especializadas, adquirir libros de fotografía. Observar las imágenes una y otra vez; participar en subastas y suscribirse a sus catálogos para conocer los precios; interesarse por la historia de la fotografía y tratar de reconocer las distintas técnicas (una tarea difícil y laboriosa!). Un principiante debería limitar los campos a coleccionar, sea por periodo o por escuelas, por autores o por temática (retrato, abstracción, naturaleza, ciudades, infancia, deportes, etc.) Sugiero no adquirir para especular, sino comprar con el corazón y la cabeza. Comprar lo que a uno le guste, a un precio razonable, aunque esto no sea siempre fácil ni posible!."

Usted es coleccionista de fotografías, fundador y director de una librería de fotografía, propietario de una galería de fotografía. ¿En qué orden fueron surgiendo las cosas?

En 1986, de regreso a Barcelona, por razones profesionales tuve que reconvertirme de ingeniero en comerciante. Comencé con un laboratorio fotográfico de positivado rápido —*Kowasa*- que por entonces estaba muy de moda. Los libros habían invadido toda mi casa y como en Barcelona no existía ninguna librería seria especializada en fotografía, decidí trasladarlos de mi apartamento al laboratorio, creando allí una sección de libros de fotografía.

Tras unos diez años de actividad como laboratorio, la demanda había descendido y me hacía falta más espacio para los libros. Me trasladé al actual local de la calle Mallorca 235 y abrí la librería *Kowasa*. Un poco más tarde adquirí el local que estaba encima y decidí montar una galería de fotografía —*Galería Kowasa*— con mi propia colección como base del negocio.

¿Cómo valora la actual situación de la fotografía en España?

Existe un retraso endémico en la aceptación por el gran público de la fotografía como una disciplina artística más. Pregunte a sus amigos si poseen fotografías de autor colgadas en sus casas. Le contestarán que tienen fotos familiares y de viajes en pequeños marcos de plata puestos sobre mesas y estanterías; lo que suelen colgar en las paredes son obras clásicas o modernas o contemporáneas, pero siempre pinturas.

> "La fotografía no recibe subvenciones ni apoyo de la Administración"

La explicación podemos buscarla en la falta de interés de la comunidad artística española de 1920 y 1930 por las nuevas tendencias y escuelas (el constructivismo, la Bauhaus, el surrealismo, la fotografía documentalista…). Otra razón es, sin duda, el aislamiento que sufrió España durante la época franquista que se tradujo en la ausencia de intercambio de ideas, de información y de material para los fotógrafos españoles en comparación con los europeos y los del otro lado del Atlántico.

En definitiva hay un total desinterés por parte de las instituciones públicas. Baste constatar que no existe ningún Centro o Museo de Fotografía digno de este nombre y que la fotografía es la única representación artística que no recibe subvenciones ni apoyo de la Administración.

Hay que matizar, sin embargo, que en los últimos años, el comportamiento individual y colectivo se ha modificado en un sentido favorable. Han abierto nuevas galerías especializadas (en las principales ciudades y capitales de provincias), se han creado fundaciones orientadas hacia la fotografía y el coleccionismo (Fundación la Caixa, Fundación Banco Santander, Fundación FotoColectania, Fundación Telefónica, Fundación Ordóñez Falcón, Fundación Vila Casas, Fundación Universidad de Navarra, etc...) y se han montado festivales y ferias dedicadas a la fotografía. En ARCO, por

Las tendencias del mercado

"La venta directa de la fotografía a través de las galerías ha bajado en los últimos años por la competencia de las subastas en Europa, Estados Unidos, y ahora en China. También a causa de las ventas por Internet (cada mes se inauguran nuevos sitios Web de ventas on-line) y de la gran cantidad de ferias y festivales que concentran en un solo lugar a muchas galerías que representan a múltiples fotógrafos. Los clientes van de "shopping" en vez de visitar las galerías una por una –argumenta De Wangen-. El interés de los compradores parece inclinarse hacia la fotografía contemporánea, en color y de gran formato, dejando de un lado la clásica y la moderna, a excepción de los grandes nombres que siguen vendiéndose bien y caros. El desarrollo de la fotografía dentro de las artes plásticas hace que la gran mayoría de las galerías contemporáneas representen al mismo tiempo a fotógrafos y a artistas plásticos. Imagino que el mundo de las imágenes y de las artes visuales seguirá omnipresente en la vida cotidiana del siglo XXI; la fotografía tiene su futuro asegurado y las técnicas digitales crecerán en importancia."

Paisajes e imágenes
Fotografías
ANGEL
SAYALERO

Del 18 al 31de octubre
Sala de Exposiciones
La Paloma
Excmo. Ayuntamiento de
Madrid
c/ Toledo 108, Madrid

Fachada de la Librería-Galería Kowasa. © Guillem Vidal 2010

Un tesoro en la buhardilla

"Hará unos diez años tuve la oportunidad de pasar una temporada en una gran propiedad de unos familiares en Francia. Contaba con una buhardilla polvorienta donde las maletas se amontonaban olvidadas desde hacía generaciones. Un sobrino mío, curioso y atraído por la historia, me enseñó una carpeta repleta de grabados del siglo XIX, me reveló que también había encontrado varios álbumes de viejas y amarillentas fotografías. Por curiosidad le pedí verlas. Resultó que había descubierto un pequeño tesoro de unas cincuenta y tantas fotografías de viaje realizadas entre 1850 y 1870 por Francis Bedford, Maxime de Camp, Thoedule Deveria, Frances Frith, James Graham, Felix Theyhard ... De autores menos conocidos, pero de primera calidad y en excelente estado de conservación (no se habían expuesto a la luz en más de 150 años) encontré fotografías de Gabriel de Rumine, Charles Lallemand, Stephane Geoffray, de Campigneulles, etc.

Presenté este hallazgo en Paris Photo 2002 logrando un gran éxito comercial. Mi sobrino quedó muy agradecido!", recuerda sonriendo.

La oportunidad perdida

"Durante una subasta, en la que ansiaba adjudicarme un lote de unos treinta fotogramas del artista español Josep Alemany, exiliado en Estados Unidos. Se trataba de una serie de abstracciones en blanco y negro de los años 30. Hacia el final de la subasta, pensé que el lote ya era mío y levanté mi paleta sin darme cuenta de que la persona que estaba sentada justo detrás de mí ya había pujado por el mismo lote. Él se quedó con las fotos. Era un famoso galerista de Nueva York. Aunque me llevé una gran decepción seguimos siendo buenos amigos!."

> "Hoy se vende la fotografía contemporánea. La clásica y la moderna, salvo los grandes nombres, no interesa"

ejemplo, las galerías ofrecen, en su gran mayoría, obra de fotógrafos contemporáneos. Y está PhotoEspaña que organiza exposiciones de gran calidad. Hay que celebrar también los intentos de crear archivos fotográficos provinciales y autonómicos y el establecimiento de colecciones fotográficas dispersas en algunos museos (Reina Sofía, MNAC, IVAM...)

¿Qué pasos habría que dar para normalizar la situación de la fotografía?

Para interesar al gran público y lograr que asimile la fotografía como otra forma de expresión artística más, los museos (lugares donde se expone pintura, escultura, etc.) podrían presentar simultáneamente programas de fotografía y reservar un lugar para esta actividad al lado de los espacios reservados para las artes plásticas tradicionales.

Los archivos fotográficos, mal o poco explotados hoy en día, podrían suministrar material de gran valor a los departamentos de los museos, aparte de propiciar exposiciones puntuales organizadas por los propios museos.

Por ejemplo, la Biblioteca Nacional es una fuente importante de material fotográfico, pero éste se encuentra celosamente guardado y es poco utilizado con fines museísticos.

En cuanto a la formación, sería útil que la enseñanza de fotografía se consagrara por un título universitario y no fuera un sub-producto de Bellas Artes o Fotoperiodismo. Las escuelas privadas deben insistir en la importancia de la historia de la fotografía. La fotografía actual es el resultado de más de 170 años de evolución!.

Rosalind Williams

Mel Ramos y su esposa frente al retrato que pintó de ella en 1967

Mel Ramos

"Los años del Pop Art fueron muy divertidos"

Mixed Nuts, 2008

Es la exposición más bonita de Mel, porque hay corazón", me dice muy satisfecha Leta, la esposa de **Mel Ramos** (Sacramento, California, 1935), el reconocido artista pop con el que la Galería Senda abre su temporada. La exposición presenta más de veinte dibujos procedentes en su mayoría de la reciente exposición que el Albertina Museum de Viena le dedicó a principios de año aprovechando el 75 aniversario del artista y los cincuenta años del Pop Art. *Mel Ramos. Historia de una seducción; obra sobre papel (1962-2011)* incluye trabajos desde los años 60 hasta la actualidad, incluidas las obras que ha realizado a propósito para la exposición de Barcelona. El interés de los artistas Pop por la cultura popular y el impacto de los medios de comunicación en la nueva sociedad de consumo conviven con las atractivas *pin-ups* de Mel Ramos.

Historia de una seducción es un recorrido por su obra desde los años 60, ¿cómo ve aquellos años con la óptica actual?

Bueno, ha sido una evolución natural, pero yo diría que mis dibujos de los años 60 son algo más rudos que mi trabajo actual.

> "Trato de crear una leyenda sobre los iconos de nuestra sociedad"

Usted empezó pintando a los héroes de los cómics, como Superman, ¿pintaría a los héroes de hoy?

No, mi trabajo de los 60 tenía algunos puntos de referencia de pintores que me gustaban mucho, pero ahora ya es muy distinto. La imagen del héroe contemporáneo es una versión muy distinta de la de antes. El héroe de hoy sería el bueno que lucha contra el malo, o el que ayuda a los pobres y débiles, como el cómic *Underdog* [un superhéroe a la manera de Superman, que protege a los ciudada-

Fanta, 2011

Un regalo comprometido

"Entre los artistas era habitual intercambiar obras –dice Ramos- tengo alguna pieza de Warhol; de Lichtenstein, como una taza de café; algunas pinturas de Jasper Johns… intercambiábamos pinturas. Recuerdo que intercambié con Tom Wesselmann una mujer desnuda con un mono y que él tenía enmarcado con un cuadro por el otro lado, y Claire, su esposa, le daba la vuelta cada vez que iba su madre a verles", recuerda sonriendo.

nos]. En general, no tengo héroes en este momento. Mi héroe actual es [Wayne] Thiebaud, mi maestro cuando estudiaba arte en California.

Después pintó desnudos y publicidad, iconos muy unidos por la sociedad de consumo. ¿Considera su obra como un documento de esta sociedad o como una crítica?
Mi intención nunca ha sido criticar; yo no critico nada ni a nadie, simplemente trato de crear una leyenda sobre los iconos de nuestra sociedad. En realidad, yo no pinto sexo, el sexo es otra cosa, es algo que ocurre entre un hombre y una mujer… yo pinto desnudos. Cuando estudiaba arte se enseñaba la abstracción del expresionismo abstracto americano; yo tenía entonces una colección de libros de cómic y, cuando tendría unos veinte años, comencé a pintar a partir de los cómics, para mí fue algo muy natural y así apareció la figura femenina. Cuando empecé a pintar admiraba mucho a Dalí y me gustaba el elemento sorpresa de situar las cosas en realidades distintas, oníricas, como una figura en el desierto, por ejemplo, y eso es parecido a cuando yo pinto una mujer y una banana…

"Claudia Schiffer me demandó por retratarla en un cuadro"

Y cuando usted pinta una mujer desnuda y una banana, o una mujer y un enorme puro, ¿le da un doble sentido?
No le doy un sentido sexual, simplemente confronto cosas distintas sin un significado profundo y sin un doble sentido.

¿Cómo es el proceso de trabajo con sus modelos desnudas?, ¿hace fotografía?
Sí, trabajo con fotografías; normalmente tengo amigas y novias de mis amigos que quieren hacerse un cuadro y son mis modelos; hago muchas fotografías para pintar, luego utilizo el ordenador con Photoshop; también hago collage con rostros que tomo de revistas del supermercado o de actrices conocidas, como Cameron Díaz, Penélope Cruz… pero de las actrices conocidas solamente utilizo las caras, los cuerpos son de mis modelos.

¿Cuál era su ideal de belleza?, ¿sigue siendo el mismo?
Mi ideal de belleza era mi esposa cuando era muy joven; ella ha sido mi primer modelo, pero con los años fue cambiando… y a partir de los 50, cambió más… [lo dice delante de ella y con mucho cariño; Mel Ramos habla muy seriamente de su trabajo, pero a menudo sonríe con una sonrisa francamente simpática, y éste ha sido un motivo para sonreír]. Ahora hago fotos de mi hija, que también tiene muchas amigas guapas [y señala uno de los dibujos expuestos, que es un retrato de su hija].

¿Cómo fue su relación con Warhol, Li-

chtenstein y la generación de artistas Pop?
Warhol era homosexual y se rodeaba de otro tipo de gente. En cambio, con Lichtenstein teníamos mucha relación; su novia trabajaba en una galería y muchas veces íbamos a comer juntos, éramos muy amigos.

¿Fueron divertidos aquellos años del Pop Art?
Nunca me había parado a preguntármelo, pero creo que sí fueron divertidos, era todo muy humorístico, valorábamos la cultura popular, las revistas, los comics… Cada uno de nosotros veníamos de distintos lugares y a finales de los años 60 habíamos llegado a Nueva York, para volver a marcharnos otra vez.

¿Qué diferencias cree usted que había entre el Pop californiano y el neoyorkino?
La principal diferencia es que los artistas de Nueva York ganaban más dinero. En California, una obra de la misma medida costaba menos que en Nueva York, que era el centro del arte, aunque ahora ya no lo es tanto. Otra diferencia fundamental está en el proceso de trabajo; el de Warhol era mecánico y el mío todo manual.

En estas obras recientes usted ha incluido otras marcas, como Fanta, y productos españoles, como Freixenet y Sangre de Toro…
El motivo ha sido esta exposición en Barcelona; me interesan mucho los logotipos con diseños bonitos, sean americanos o españoles. El diseño de *Fanta* naranja me gusta mucho, yo solía trabajar con marcas muy reconocibles, como *Coca-Cola*, pero he elegido marcas españolas por el diseño; creo que hay muy buenos diseñadores en España, especialmente en Barcelona. Además, en la boda de mi hija sirvieron *Freixenet* [dice sonriendo] y me gusta mucho la idea de la apropiación.

Photoshop CS, 2010

La demanda de Claudia Schiffer

Utilizar en sus obras logotipos de marcas ha provocado más de un quebradero de cabeza al artista. "Tuve problemas en el pasado con ***Coca-Cola***, pero cambiaron la Constitución en Estados Unidos y al cambiar la ley no pudieron hacer nada; la Constitución ampara que se pueda pintar, siempre que no se hagan series largas que supongan un gran beneficio. Con quien tuve problemas fue con Claudia Schiffer, que pinté con una barra de caramelo y ese cuadro apareció en la portada de un periódico de Hamburgo, pues esa misma noche recibí una carta del abogado de la madre de la modelo demandándome. Al final el galerista y yo acabamos pagando el 60% de los costes del juicio y Schiffer, el 40%. Lo que define mi trabajo es la parodia, la sátira, y esto está protegido por la ley."

Desde hace décadas, el artista pasa temporadas en la localidad de Horta de Sant Joan

Picasso dijo "todo lo que sé lo he aprendido en Horta" y usted decidió ir a Horta de Sant Joan a ver el pueblo que tanto había admirado Picasso y se compró una casa allí…
La primera casa que compré no tenía taller para poder pintar, pero ahora trabajo en ella, Horta de Sant Joan es un paraíso… con sus montañas, sus olivos, sus viñas, su clima… desde 1972 cada año pasamos tres meses allí, ya son 39 años, y cada año pinto cuatro o cinco cuadros en Horta; el mes de septiembre es para descansar, las playas están vacías, mi playa favorita es la playa de Ampolla… es guapa, muy guapa! [Mel Ramos habla en inglés, pero de vez en cuando se atreve con el castellano, por eso habla de *"playa guapa"*]. Esto es muy importante para mi vida, Horta es muy tranquilo, y la gente es muy simpática.

¿Qué ha significado Picasso para usted?
Creo que Picasso fue una persona terrible y muy buen artista. Cambió el mundo del arte, lo cambió todo [Mel Ramos lo dice haciendo un enérgico gesto de expansión con el brazo], hizo posible la carrera de muchos artistas. Pero también hizo cosas horribles, como el caso que tuvo lugar en las cenas de los hermanos Stein en París, frecuentadas por Matisse y Picasso; Matisse había llevado una escultura africana y un día se presentó Apollinaire con una

escultura íbera, a Picasso le gustó y se la llevó; luego salió en las noticias que la figura había sido robada del Louvre; Apollinaire dijo que la devolvería al Museo y fueron interrogados y Apollinaire, arrestado… Cuando uno va a Horta, se sabe que Picasso estuvo allí; la calle principal se llama Picasso; en la casa donde él vivió hay muchas reproducciones de sus obras… el espíritu de Picasso está en Horta. En 1909, Picasso se encontraba mal y Manuel Pallarès, amigo suyo de Els 4 Gats, le invitó a ir a Horta de Sant Joan, porque con el aire de allí se sentiría bien.

Usted ha pintado desnudos de algunas celebridades de Hollywood, como Penélope Cruz, Angelina Jolie…

Solo pinto las caras, los cuerpos son modelos de amigas, a las que les cambio las caras; no he tenido nunca ningún problema en los veinte años que llevo haciendo esto.

Su esposa, ¿también es pintora?

También es pintora, pero no famosa. Pintaba retratos de pintores famosos en Nueva York, como Rauschenberg, Wesselmann… ahora pinta verduras, frutas y legumbres, regalos de nuestros vecinos de Horta. Los tomates de Horta están increíbles, muy dulces, buenísimos; en California no como tomates, son muy ácidos y me sientan mal. Es mi primera y única esposa, llevamos 56 años juntos, hemos tenido 3 hijos y mi hija me hace de *manager*; también viene a Horta con nosotros y ahora soy bisabuelo, dice satisfecho. [Leta Ramos, que ha estado todo el tiempo escuchando junto a nosotros, interviene y explica cómo disfruta también en Horta pintando las frutas y verduras de sus vecinos, y lo ricas que están. Hablamos un rato, me explica los orígenes del apellido de su marido: su abuelo era de Portugal, de las Azores, de ahí el apellido Ramos. Y nos damos un largo abrazo].

Miss America. 2008

"No pinto sexo. Pinto desnudos"

M. Perera

Galería Senda
Hasta 12 noviembre
Consell de Cent, 337. 08007 Barcelona
Obra gráfica: de 1.000 a 2.000 euros
Dibujos: Desde 11.000 euros
Pintura: 260.000 euros

Obras de:

ANTONIO SAURA

MIQUEL BARCELÓ

JUAN BARJOLA

FRANCISCO BORES

ANTONI CLAVÉ

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

EDUARDO ARROYO

MENCHU GAL

EQUIPO CRÓNICA

MARÍA BLANCHARD

EMILIO GRAU SALA

CELSO LAGAR

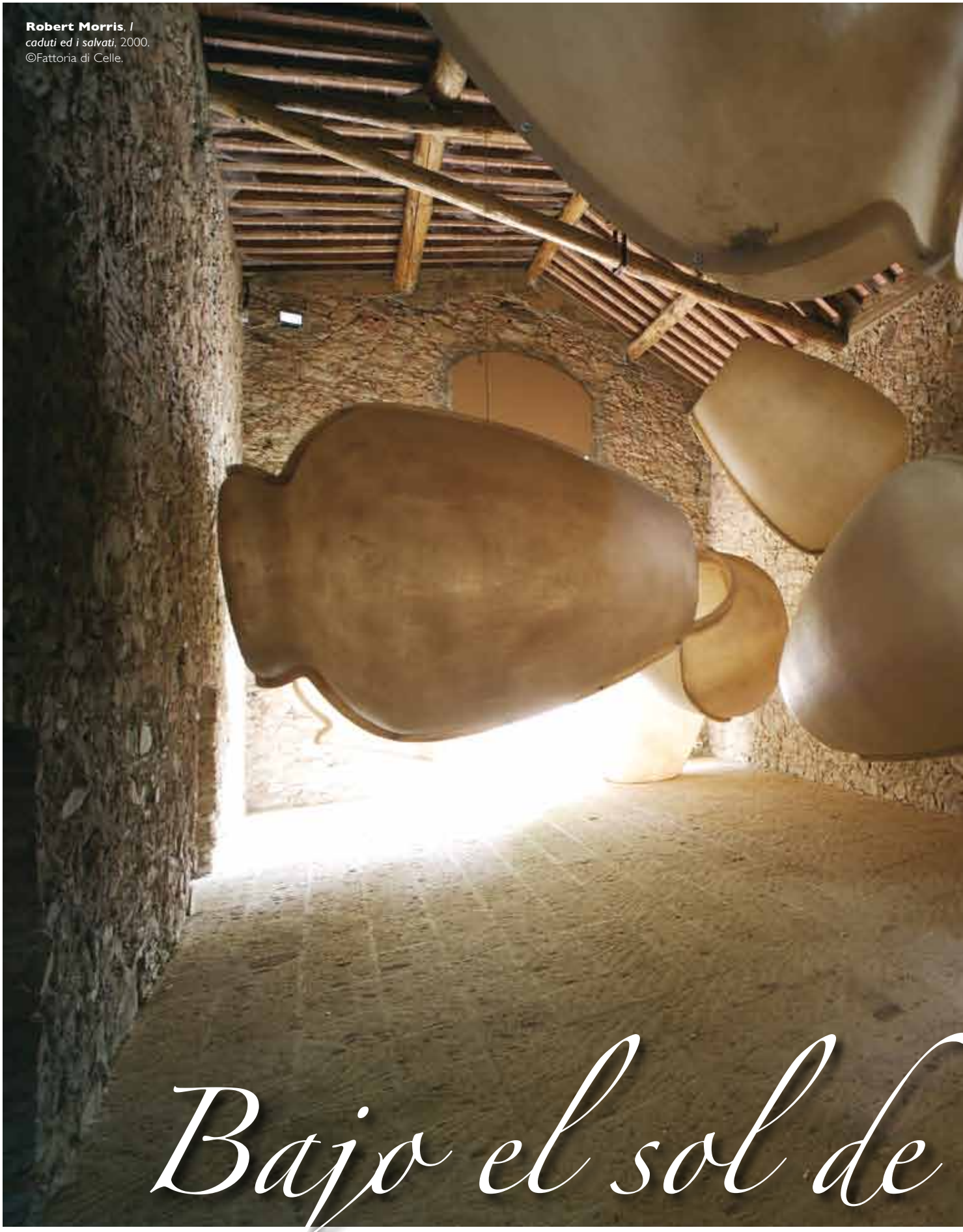
Óscar Domínguez. *Le revolver*, 1944. Óleo / lienzo. 46,9 x 34,3 cm

IRG

IGNACIO REDONDO
FINE ARTS

OBRAS DE ARTE

C/ Serrano 120
28006 Madrid
91.564.83.88
www.irfinearts.com
info@irfinearts.com



Robert Morris, *I caduti ed i salvati*, 2000. ©Fattoria di Celle.

Bajo el sol de

Giuliano Gori, empresario textil de profesión, mecenas y coleccionista de arte desde los años cincuenta por pasión, cultivó el proyecto de crear la primera colección de arte ambiental en el mundo. Encontró el lugar idóneo en una villa construida por voluntad del cardenal Fabroni de Pistoia, con un parque estilo romántico a la inglesa que se extiende aparentemente salvaje y descontrolado por veinte hectáreas, realizado en el siglo XIX por el arquitecto Giovanni Gambini.

La Colección GORI

la Toscana

Hidetoshi Nagasawa, *Iperuranio*. ©Fattoria di Celle.

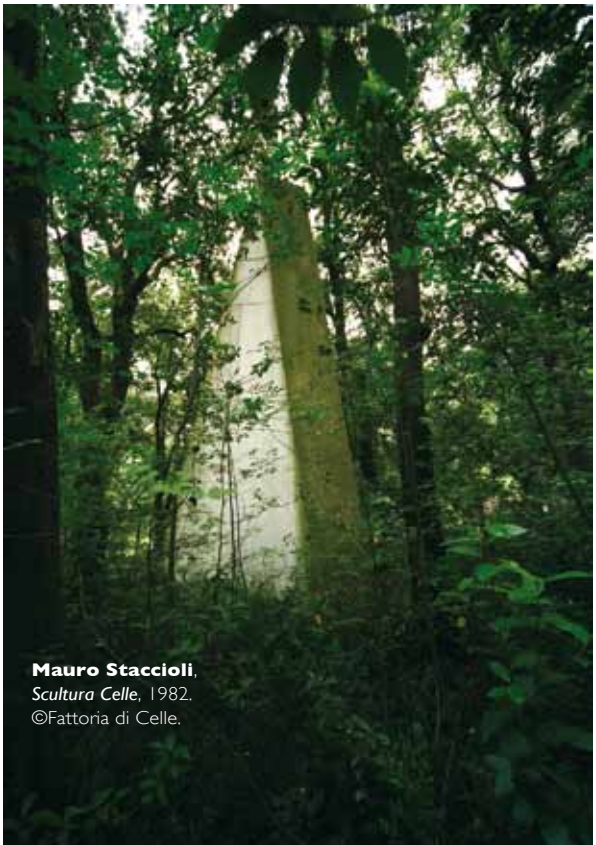
En la bella Toscana, a 35 Km de Florencia y a 5 de Pistoia, en una colina de verdes prados y arboledas, en el siglo XIX se diseñó un parque romántico con cascadas y lagos; en ese lugar privilegiado, de 20 hectáreas, está la Fattoria di Celle, que acoge una importante colección de Arte Ambiental iniciada a finales de los años 40 por **Giuliano** y **Giuseppina Gori**, apasionados coleccionistas de arte, una pasión que han sabido transmitir a su familia. Hemos podido hablar con **Paolo Gori**, continuador de la actividad textil familiar y de la pasión por el arte, sintiendo una especial atracción por las rarezas bellas y artesanas, como muebles, objetos decorativos y joyas étnicas, a los que dedica buena parte de su tiempo, viajando, para descubrirlos por países exóticos de todo el mundo.

¿Cómo surge la vinculación de la familia Gori con el mecenazgo de arte?

Teniendo en cuenta que el mecenazgo, entendido a la manera medicea, lo consideramos suplantado por el patrocinador, ni yo ni nadie de nuestra familia creemos pertenecer a ninguna de estas categorías.

¿De qué categoría de coleccionistas se considerarían ustedes?

No somos un sponsor tipo, porque nuestra actividad es un conjunto de patrocinio e investigación, que nos lleva a coleccionar y promover la discusión en el seno de la colección. Somos un estímulo para producir objetos nuevos con una capacidad constructiva nueva, porque muchos artistas han descubierto nuevas posibilidades para su trabajo en el parque de Celle. Por ejemplo, Anne et Patrick Poirier hicieron su primer trabajo en mármol al aire libre [*La morte di Efialte*, 1982]. Algunos artistas son reacios a trabajar en otros materiales que no sean los suyos habituales, pero cuando reciben el estímulo de trabajar al aire libre se produce un cambio, como Magdalena Abakanowicz, que hizo su primer trabajo en bronce en nuestro parque [*Katarsis*, 1985] y nunca antes había trabajado con este material; después de interesantes discusiones vio que era la única posibilidad de hacer lo que quería, y luego se ha hecho famosa por sus bronces. En el caso de Richard Serra, en vez de trabajar en plancha de hierro, hizo su primera escultura en piedra [*Open field vertical elevations*, 1982].



Mauro Staccioli, *Scultura Celle*, 1982. ©Fattoria di Celle.

¿Hay personas que nacen coleccionistas?

Hay personas que nacen con una gran curiosidad y normalmente acaban coleccionando; aunque una colección puede nacer con diversas finalidades, por lo general, con el crecimiento de una pasión puede también revelarse como una verdadera y real urgencia.

Como mecenas, ¿cuáles son los intereses de su familia? ¿Qué tipo de arte les estimula, les interesa? O ¿qué clase de obras no les interesan nada?

Alberto Burri, *Grande Ferro Celle*, 1986. ©Fattoria di Celle.

El Arte Ambiental nos ha abierto el más amplio panorama que pudiera ofrecer el mundo de las artes visuales. Si al arte le añadimos la interdisciplinariedad cultural, no podemos hacer exclusiones.

¿Está abierta al público permanentemente la colección?

La colección, además de su amplio espacio interno, ocupa cuarenta hectáreas de superficie al aire libre, cosa que obliga a abrir de primavera a otoño, y se puede visitar con cita previa. Los varios millares de visitantes, provenientes de todo el mundo, están en su mayoría organizados por museos e instituciones culturales nacionales e internacionales. Las visitas son gratuitas y se desarrollan con guías expertos en diversas lenguas.

La particularidad de su colección es que invita a una selección de artistas internacionales a crear instalaciones (Arte Ambientale) en los espacios de la Fattoria di Celle. ¿Cómo surge esa idea?

La idea original nació en la primavera de 1961 en una visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en Barcelona, en el que estaban expuestas no sólo las obras sino las reconstrucciones del ambiente en el que habían sido concebidas. Fue en los años 70 cuando fue posible dotarse de los espacios adecuados para realizar este nuevo modelo de coleccionar, que podría conducir al artista a restablecer la antigua relación con el comitente. A finales de los años 70, la Documenta de Kassel y la Bienal de Venecia presentaron obras de carácter ambiental, con la característica de la precariedad de los materiales, aunque las obras, de hecho, debían satisfacer los requisitos de duración durante el tiempo de la exhibición. Fattoria di Celle se encargó de resolver este problema, y la obra ambiental, más allá de su característica de confrontarse e involucrar el ambiente circundante, debía desafiar al tiempo.

¿Tienen las obras un tema común? ¿Qué requisitos deben tener?

Tienen en común el mismo derecho-deber que siempre debe existir entre el hombre y la naturaleza. La obra puede declararse óptimamente terminada cuando el ambiente, en lugar de aportar el ritual de simple contenedor, asume el papel de parte integrante de la obra del artista.

¿Podría comentarnos cuáles son sus instalaciones favoritas, y por qué?

Cada obra tiene una historia propia, creada en un clima de estima compartida, a menudo convertida en sincero afecto, extendido, por consiguiente, a las respectivas familias. Realizar una obra ambiental significa normalmente pasar meses en Celle, incluso años; por eso es muy difícil preferir una u otra obra porque todas han contribuido a hacer maravillosa esta aventura. De alguna manera, cada trabajo está tan integrado, que podría hablarse de un conjunto único. Cada uno con la propia especificidad pero integrado en un gran organismo.

¿Realizan adquisiciones en ferias y salas de subastas, o únicamente son encargos?

No para la colección de Arte Ambiental, cuyos trabajos nacen de una invitación específica dirigida a artistas de los que se ha hecho un seguimiento durante largo tiempo. Ciertamente, hoy día, frecuentar las ferias, con las manifestaciones relacionadas: muestras, debates, presentaciones de proyectos, resulta muy interesante.

Una boda sorpresa

"Son muchas las anécdotas que hemos vivido gracias a frecuentar a los artistas durante largo tiempo, ya que a menudo hemos convivido durante largos períodos. Y también hay episodios divertidos ocurridos con los visitantes durante las visitas guiadas –explica Paolo Gori- Me gusta recordar una de las primeras experiencias: era junio de 1982, cuando desaparecieron, sin dejar rastro, dos artistas americanos de distinto sexo, comprometidos en Celle, y al cabo de dos o tres días, cuando estábamos a punto de hacer la denuncia, reaparecieron. A nuestra pregunta de por qué, respondieron: nos hemos casado! Este no es más que un episodio emblemático de un espíritu y un clima de familiaridad y afecto, que es el leit-motiv de toda la experiencia de Celle."

¿Quienes han sido los artistas más significativos que han creado instalaciones para su colección? ¿Hay alguno español?
Muchos artistas se han vinculado a Celle cuando eran jóvenes para después afirmarse en el ámbito internacional, entre ellos, los españoles Jaume Plensa [*Gemelli*, 1982] y Susana Solano [*Acotación*, 1990], mientras que en la "colección histórica" (1950/70), España está representada con numerosas presencias de los más celebrados maestros del siglo XX.

¿Qué proyectos han sido los más especiales, y por qué? (¿tiene algún recuerdo, anécdota, personal?)
Hay proyectos que han durado varios años desde el primer acercamiento hasta su realización, así como hay trabajos que por su complejidad de realización nos han obligado a una larga gestación de realización. Ha habido artistas que en la búsqueda de materiales han experimentado más soluciones y no han faltado las dificultades objetivas, pero todo esto ha sido un estímulo para atreverse siempre más, y amar cada una de esta obras.

Cuando Giuliano Gori comenzó la colección, ¿qué artistas, movimientos, le interesaban?
La colección empezó al final de los años 40, enfatizando la renovación del lenguaje artístico; desde los inicios, la relación directa con los autores ha sido siempre una predilección, por ello las relaciones de gran amistad entre mi padre y los artistas han sido siempre para nosotros una fuente inagotable de novedades e ideas.

¿Han evolucionado de alguna forma los principios de la colección establecidos por Giuliano Gori?
La actividad del fundador de la colección actualmente prosigue, siempre con renovado empeño.

¿Quién elige el proyecto y el artista?

¿Cómo es el proceso de selección?
El artista en Celle no puede ni proponerse ni hacerse proponer, las elecciones son algo sagrado para el coleccionista; muchas de las obras de Arte Ambientale presentan problemas que, a primera vista, podrían aparecer como irrealizables, pero en general, es tal el empeño del artista y del comitente, que lo hacen viable.

¿Qué obras considera las estrellas de su colección?
Una elección difícil para un "padre"!.

Marga Perera
Fotos: Carlo Fei

Buscando la pieza perfecta

La empresa Gori, además de tejidos se dedica a la importación de piezas singulares, como muebles, objetos de adorno y joyas. "Son piezas de todo el mundo; trabajamos en países como India, China, Vietnam, Indonesia, en África… importamos grandes contenedores de muebles y objetos de todo el mundo, que no son producciones grandes y son muy variados; son casi piezas únicas, las hay actuales y también antiguas, finalmente destinadas al mercado más simple y hasta grandes empresas. Las piezas más antiguas pueden tener unos 150 años; los muebles son muy particulares, realizados con diversas maderas de raíz, como teca, por ejemplo, y con formas creadas por la naturaleza, lo que los convierte en únicos porque la naturaleza no hace dos cosas idénticas.
Viajo mucho, unos tres meses al año, buscando curiosidades… además de muebles me atraen los objetos de adorno que sean originales; algunos son muy grandes, casi esculturas, aunque no tienen el valor de las esculturas.
Adquirimos también piezas de joyería, son joyas muy particulares, bellísimas, especialmente las que vienen de una región de China próxima a Camboya. Son creaciones étnicas trabajadas con un artesanado bellísimo."

PACO PUIG
Retrospectiva

Hasta 30 de octubre 2011
Museu de la Ciutat
Casa de Polo.

Carrer de Joan Fuster, 33. 12540 Vila-real (Castelló)

Ramón Córdoba de Dalmases

Enmarcando la

Su afinidad con sus amigos artistas desde joven le llevó a enmarcar sus pinturas, y sus estudios de arquitectura, a una visión del espacio y del orden. A los 33 años abrió su tienda de marcos, *Astrolabius*, en la zona alta de Barcelona, una tienda por la que han pasado grandes artistas de la pintura catalana, como Joan Miró y Antoni Tàpies, y desde la que ha enmarcado obras para muchos artistas y museos y montajes de exposiciones. Ha dedicado 60 años de su vida a coleccionar obras de arte, unas 10.000 piezas, que comprenden desde una colección de fiambreras de Birmania de bambú trenzado y lacado de 1800, esculturas africanas, retablos medievales, cerámica y pintura contemporánea.

¿Cómo empezó su dedicación a los marcos?

No lo sé exactamente. Cuando acabé el bachillerato me fui a Zurich y estudié arquitectura sin llegar a diplomarme, y cuando volví, tenía muchos artistas pintores, entre ellos, Josep Guinovart, Jordi Alumà… en aquella época ninguno de nosotros tenía dinero y entonces monté un pequeño taller y compraba listones de madera y empecé a hacer marcos para los cuadros de mis amigos. No tengo ninguna tradición familiar, mi padre era médico, pero sí que iba a ver exposiciones y museos… Conocí a Olga Sacharoff, hasta el punto que cuando estaba muriendo yo estuve a su lado; estaba casada con Otto Lloyd, que era sobrino de Oscar Wilde. Otto, además de ser fotógrafo, también pintaba [me enseña un cuadro suyo, de una vista sobre el Sena]; en una ocasión, Otto le dijo a Olga: "he cambiado una ventana de tu cuadro que no quedaba bien, ahora está mejor", "ah, muchas gracias", eso de pintar cosas el uno en el cuadro del otro se lo hacían a menudo; este cuadro que tengo de París hubiera podido haberlo pintado Olga porque tiene ese estilo algo puntillista… recuerdo una anécdota: tenía cucarachas en casa y Olga les ponía un platito con leche y

Ramón Córdoba ha colaborado con la élite del arte español

Ramón Córdoba en Astrolabius

vida

Ramón Córdoba con Joan Miró, hacia 1960

Las obras insustituibles

"No me desprendería nunca del Miró [un óleo de tamaño medio pero precioso], que me regaló Dolors, la hija de Miró; era un proyecto para un mural de cerámica que tenía que hacer en Estados Unidos. Tampoco me desprendería de la pieza de Montserrat Gudiol, fuimos pareja cuando ya estábamos divorciados los dos, y me la regaló ella, ni de la escultura de Pere Pruna, una guitarra con un fauno en la boca, que es de cuando Pruna vivía en Barcelona, en la Plaza Real."

pan y Otto las mataba, y a veces discutían cariñosamente por eso; Olga, que ya estaba enferma, decía "pobrecitas, qué sufrimiento"… hacían muy buena pareja.

¿Qué artistas han pasado por Astrolabius?
Muchos… Miró, Tàpies, Guinovart, Ràfols Casamada, Jordi Alumà, Aguilar Moré… y de la actualidad, Arranz-Bravo, Riera i Aragó, Lluís Lleó, Evru (Zush), a quien le enmarco muchas cosas.

"Tàpies y Miró eran miembros de nuestra peña. Mi amigo del alma era Català Roca"

¿Hace intercambios con sus amigos artistas?
Sí, algunas piezas provienen de intercambios y otras, de compra. Hago muchos montajes de exposiciones para artistas y casi siempre una parte me la pagan con obra. Por ejemplo, a Evru le enmarqué sus obras para una exposición reciente y la factura subía a 4.000 euros; me pagó la mitad y la otra mitad, en obra. Aquí tengo un cuadro muy curioso, de Ponç, y un día vino a mi casa, lo vio colgado y me dijo "¿qué hace esto aquí?, si es de René Metras!", le dije que se lo había comprado y me explicó que el personaje del cuadro, que está tocando una larga trompeta, es el propio René Metras, que está haciendo una pedorreta al mundo del arte, que lo ve muy oscuro, pero aún así se excita con él.

¿Cuántas piezas tiene en su colección?
Casi me da vergüenza decirlo… [dice sonriendo]… unas diez mil piezas, reunidas en unos sesenta años.

¿Y cuál es el futuro de su colección?
No lo sé todavía; mis hijos han heredado y económicamente están bien, quizás empezaré a vender algunas piezas porque no quisiera que lo vendieran por debajo de su valor.

Mientras hablamos, Ramón Córdoba me va enseñando su colección, visible hasta el último rincón de su casa: las paredes absolutamente llenas de cuadros, hasta la cocina, los baños...
Como ves, incluso en las puertas tengo cuadros colgados; es que me gusta tener todo a la vista… aquí, en la puerta de un baño, instalé esta vidriera de Pere Pruna , un desnudo femenino en un paisaje, muy adecuada para un baño, y en el interior, una pintura mural que me hizo Riera i Aragó.

En el sótano hay más piezas almacenadas…
En mi colección tengo pocos artistas extranjeros, solamente si los he conocido;

Vista general de Astrolabius

aquí tengo piezas de Jordi Sábat, Jorge Castillo, de su época cuando estaba en Barcelona, que nos veíamos mucho. También tengo piezas antiguas, como este retablo medieval, que se lo compré a Josep Gudiol [historiador medievalista], que a una cierta edad empezó a vender obras de su colección, tenía obras de Goya, alguna de ellas muy importante, retablos antiguos…

Cuando tiene que enmarcar las obras de un artista, ¿quién decide los marcos?
Bueno, no quisiera ser pedante, pero en el 90% de los casos lo decido yo; normalmente el que sabe menos de enmarcar es el propio pintor. Por ejemplo, en los años 60, Tàpies lo quería todo en madera natural, y yo le convencí por teléfono [explica satisfecho] para hacer los marcos oscuros. Tengo un taller de 1.600 metros cuadrados; las obras entran en la tienda y yo hago el dibujo del marco, las medidas y todas las especificaciones, y lo paso al taller por fax, y el marco llega a la tienda. Las obras no salen de la tienda, salvo si son tan grandes que haya que montar el marco en el taller, y lo tengo todo asegurado globalmente por el valor de las piezas.

El escultor catalán Eudald Serra fue su suegro… vivió muchos años en Japón, ¿tuvo usted algún contacto con esta etapa japonesa?
No, mi contacto fue posterior. Cuando era joven, trabajé como dependiente en una empresa de decoradores y allí conocí a Isabel, la hija de Eudald Serra, que luego sería mi mujer. Ella había nacido en Kobe, pero volvió aquí cuando tenía cuatro años; Eudald Serra se casó con una japonesa y hablaba japonés con la misma naturalidad que el catalán, pero al llegar la guerra les dieron facilidades para marchar de Japón y volvieron a Barcelona en el año 44.

¿Tiene también piezas de Eudald Serra?
Tengo piezas suyas, pero todas compradas, no me regaló ninguna; también hicimos intercambios, le enmarqué piezas para su exposición en el Palau de la Virreina, en Barcelona, y me pagó con obra, y tengo algunas piezas de arte primitivo que también se las compré a él. Recuerdo una anécdota de una pieza suya que la compré en un trapero de Madrid, hace años; era una pieza que estaba por el suelo y la compré por 5.000 pesetas (30 euros), un día la vio en casa y me dijo que le gustaba mucho y me preguntó cuánto me había costado; le dije 50.000 pesetas (300 euros) porque me parecía humillante decirle que había pagado 30 euros, me la quería comprar, pero le dije que si tanto le gustaba se la regalaba, pero no la quiso. Estaba sin firmar y entonces me la firmó, eso sí que fue un buen regalo.

Entre amigos

"Creo que ahora hay más ocasiones de encuentro –dice hablando de las tertulias-;con Frederic Amat nos vemos mucho, yo ahora le llamaría para preguntarle qué hace hoy y podríamos ir a cenar juntos... Antes era distinto, mi amigo íntimo de verdad era Català Roca, éramos de la peña de Ca l'Estevet [un restaurante puesto de moda por la "gauche divine" barcelonesa], hablo de cuando éramos solteros, de los años 60; al fondo, había una mesa alargada que ya teníamos reservada para nuestra peña, y nos reuníamos para cenar, éramos ocho o diez: Tàpies, Guinovart, Miró, Maspons, Colita, que empezó entonces a hacer fotos, Miserachs… el alma de todo era Català Roca, que le encantaba poner apodos a todo el mundo y era muy ingenioso; venía un pintor con nosotros, que no era muy bueno y se vestía como Rusiñol, incluso con el lazo, y Català Roca le llamaba ***Tintoretto***; el pintor, muy satisfecho, pero luego supimos que la verdadera razón del apodo era que tenía el pelo blanco y se lo teñía. Otro de los habituales era un pintor que se llamaba Oliva y bebía mucho, un día dijo Català Roca: "hoy la oliva viene rellena"… [Ramón Córdoba se ríe francamente mientras recuerda estas anécdotas]. No decía estas cosas para fastidiar, sino como comentario gracioso. Realmente, las peñas y tertulias de antes han ido desapareciendo; yo como cada día fuera de casa y siempre con alguien, pero el concepto de tertulia, como las de La Puñalada o del Ateneu, han ido desapareciendo. Hacíamos unos encuentros en la Camisería Pons [tienda inaugurada en 1900 y reconocida recientemente por la revista alemana ***Wear*** como una de las 22 mejores tiendas del mundo], en los que Isabel Estrany nos ponía deberes, teníamos que leer una obra -una de las últimas fue ***El Perfume***, que me gustó mucho- y cada dos meses nos reuníamos para comentarla. Pero ahora ya no lo hacemos."

¿Es posible hoy encontrar oportunidades de este tipo?
Ahora ya no se encuentra nada bueno en los traperos, si se encuentra algo, es falso. A mí, continuamente me ofrecen cosas; pero no compro. Es muy complicado; la prueba del carbono 14 dice la época, pero no de quién es la mano. Por ejemplo, si yo vendo un Riera i Aragó, que es muy amigo mío, yo no tengo piezas falsas; si la familia Rahola, que tuvo mucha relación con Meifrèn cuando el artista estuvo en Cadaqués, te vende un Meifrèn, seguro que es bueno… el pedigrí de la pintura dice mucho más de la originalidad de la pieza. Gudiol me explicaba que había catalogado obras de Goya, Velázquez, El Greco… las pasó todas por C14 y estudiaba la pincelada, pero eso es otro mundo.

Hablemos de las tertulias, usted ha sido uno de los invitados de Pa i Tomàquet.
Sí, fui una vez, cuando el invitado de honor era Xavier Corberó, y otros invitados fueron Carmen Buqueras e Isidre Bohigas; Corberó dijo cosas espectaculares, como por ejemplo, cuando Carmen Buqueras le dijo que tenía que estar muy contento por los precios que tenía ahora la pintura, porque se había pagado tanto por una pieza de Damien Hirst, Corberó contestó que eso no es lo que vale la obra, sino lo que había pagado un subnormal… fue muy ingenioso. Son tertulias a las que es muy difícil ser invitado, normalmente solo se va una vez, hay personas de gran nombre, como Artur Mas, José Montilla…

Acaban de hacerle una entrevista en la revista Art & Antiques de Nueva York, ¿qué repercusión puede tener para usted tratándose de Nueva York?

"Después de 60 años coleccionando he reunido cerca de 10.000 obras"

He enmarcado bastantes cosas para Nueva York, especialmente cuando algún cliente compra alguna pieza aquí y se la lleva enmarcada. Al periodista que me entrevistó, Jonathan Kandell, le conocí hace muchos años cuando escribió un artículo sobre Barcelona; después, como todo el mundo, he ido bastantes veces a Nueva York. La repercusión más inmediata de la entrevista ha sido recibir varias cartas, entre ellas, la de una señora que me ha mandado la foto de un cuadro de Miró preguntándome si lo había enmarcado yo.

¿Hace fotos de las obras enmarcadas?
No, no las hago por respeto a los coleccionistas. Si yo sé que se prepara una exposición y que un coleccionista tiene piezas que podría prestar, le pregunto al coleccionista si puedo darles su contacto, pero eso es todo.

¿Qué criterios sigue para enmarcar una obra?
Miro cómo es la persona, qué gustos tiene, si la pared es grande o pequeña… con una buena pieza procuro que el marco nunca sea más importante que la pieza. Durante muchos años, incluso iba a la casa para ver el lugar donde iría el cuadro, pero pasaba más tiempo fuera que dentro y no podía ser. No me gusta un marco con María Luisa, las grandes obras van con el marco directo, y el *passe-partout* también es cuestionable; recuerdo que Català Roca decía que poner *passe-partout* era para hacer algo más grande, entonces por qué ponerlo a una fotografía si se podía ampliar.

Marga Perera

THE THEFTS OF THE MONA LISA

This book, published by ARCA to coincide with the 100th anniversary of the 1911 theft, examines the criminal biography of Leonardo's Mona Lisa, with a focus on separating fact from fiction in the story of what is not only the most famous art heist in history, but which is the single most famous theft of all time. This book solves the mysteries of the Mona Lisa's famous smile, what Piccaso stole from the Louvre, the truth behind the 1911 theft, and how the Nazis were tricked into stealing a copy of Leonardo's masterpiece.

¿Un nuevo Código Da Vinci? Toda obra de arte encierra el misterio de su propia creación. La Retabla de Ganda ha sido botín de guerra en tres ocasiones, ha sufrido quemaduras y desmembraciones, fue falsificado, vendido ilegalmente y censurado, sufrió ataques de iconoclastas y ha sido codiciado por Hitler y rescatado por agentes dobles austríacos? ¿Qué secreto esconde el retablo? Noah Charney, especialista en delitos relacionados con el arte, narra las historias que se tejen en torno a la obra de Van Eyck. Párrocos, contrabandistas y falsificadores se encuentran con figuras históricas como Napoleón, Göring o Hitler.

LOS LADRONES DEL CORDERO MISTICO

ARCA
Association for Research into Crimes against Art