8 ***Grandes Coleccionistas*** El diseñador italiano de zapatos de lujo **Ernesto Esposito** atesora una valiosa colección de arte contemporáneo que refleja su gusto refinado y ecléctico.

14 ***Reportaje*** La Fundación Arte y Mecenazgo ha promovido la elaboración de un informe sobre el mercado del arte español coordinado por la economista **Clare McAndrew** quien nos expone las conclusiones más interesantes de su investigación.

18 ***Entrevista*** Inaugurada en 1923, la prestigiosa Galerie Didier Aaron es un referente en arte de los siglos XVII, XVIII y XIX. **Hervé Aaron**, su director, nos ilustra sobre el fascinante mundo de las antigüedades.

24 ***Fotografía*** El veterano galerista **Howard Greenberg,** una autoridad mundial en fotografía de los siglos XIX y XX, nos desvela su secreto mejor guardado, su fabulosa colección particular de grandes maestros de la fotografía.

30 ***Grandes Coleccionistas*** El empresario **Genzo Hattori**, hijo del fundador de la compañía de relojes SEIKO, formó una extraordinaria colección de pinturas a tinta y caligrafías tradicionales japonesas de los siglos XII al XX.

34 ***Entrevista*** **Lawrence Weiner** es una de las figuras capitales del arte conceptual. Conversamos con el artista neoyorkino, conocido por su reivindicación del lenguaje como material para sus desconcertantes creaciones.

44 ***Crímenes del mundo del arte*** Una novedosa tecnología para tomar "huellas dactilares" de las obras de arte haciendo casi imposible su falsificación es analizada por **Noah Charney** en esta sección.

70 ***Investigación*** El profesor **Matías Díaz Padrón** escribe un ensayo sobre el apoyo que la pintura debe a la moda del vestir en el retrato del arte antiguo.

74 ***Exposición*** *Picasso Blanco y Negro* explora la vida del genio a través de su paleta en blanco y negro en esta original muestra organizada por el Museo Guggenheim de Nueva York.

76 ***Exposición*** *Encuentros con los años 30* es una de las propuestas más importantes de la temporada, con la que el Museo Reina Sofía se suma a la conmemoración del 75º aniversario del *Guernica*.

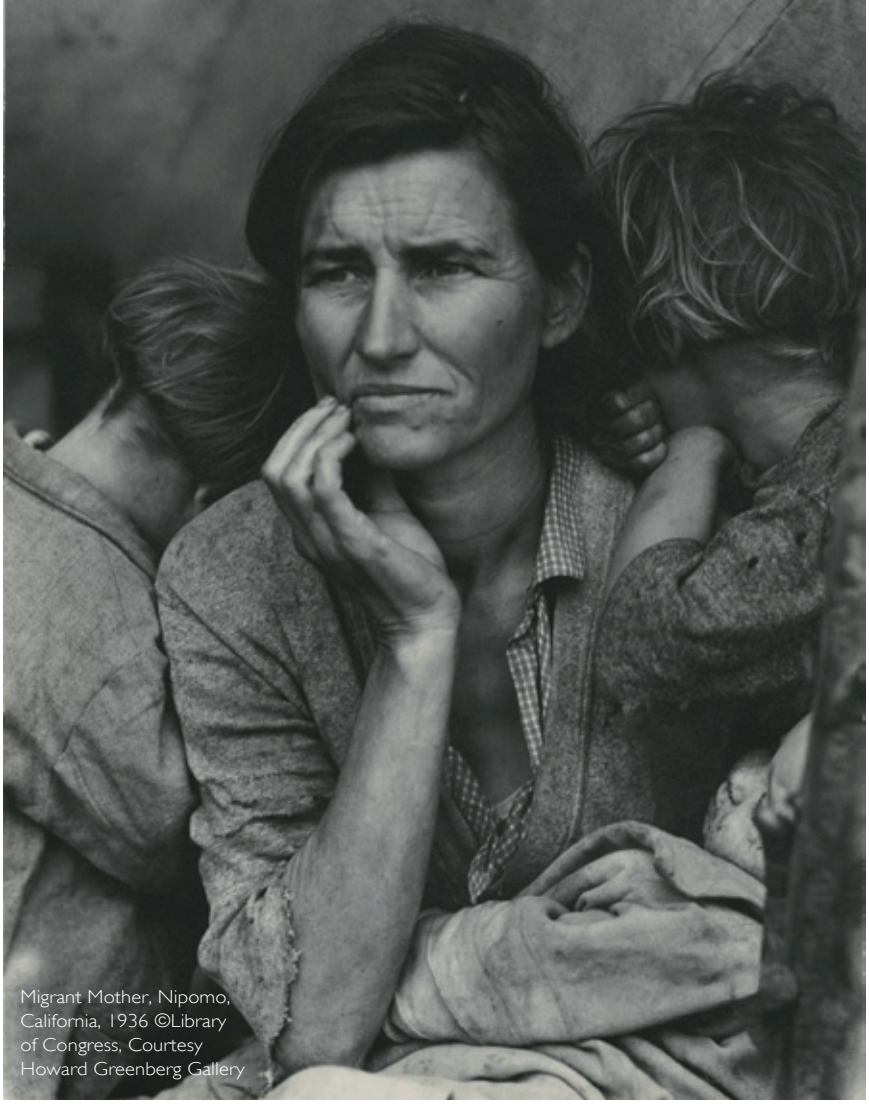
El carro de Telémaco, París, c.1808
Jordi Vergés Horlogerie de Collection Feriarte

Lucile Brokaw, Piping Rock Beach, Long Island, Harper's Bazaar, 1933 © Estate of Martin Munkacsi, Courtesy Howard Greenberg Gallery

El secreto se desvela

La Colección de Howard Greenberg

Con una trayectoria de treinta años como galerista, **Howard Greenberg** está considerado una autoridad mundial en fotografía de los siglos XIX y XX. Pero así como su faceta profesional es de sobra conocida, su pasión por el coleccionismo era un secreto. Ahora una selección de 120 imágenes –de las 500 que forman su colección- se exhibe por primera vez en el Musée de l'Elysée de Lausana. Greenberg empezó como fotoperiodista *freelance* en 1972. Importantes periódicos y revistas como *The New York Times*, *The Washington Post*, y *The Woodstock Times* han publicado sus trabajos. Su buen ojo para detectar obras con valor artístico e histórico, explica su reputación como redescubridor de fotógrafos del pasado a los que ha creado un mercado. Representa y expone a muchos de los grandes maestros como Alfred Stieglitz, Edward Weston, Eugene Atget, Walker Evans, Brassai, y Henri Cartier-Bresson. Su galería gestiona los legados de Edward Steichen, Imogen Cunningham, André Kertész, y Roman Vishniac, entre otros. Además, la renombrada revista *Time-LIFE* le concedió el derecho exclusivo a vender fotografías originales de los archivos de las revistas *Life*, *Time* y *Fortune*. De su exquisita colección privada, sus vivencias como galerista y el mercado de la fotografía ha conversado con ***Tendencias del Mercado del Arte***.



Migrant Mother, Nipomo, California, 1936 ©Library of Congress, Courtesy Howard Greenberg Gallery

Jaromir Funke, 1925 ©Anna Farova, Courtesy Howard Greenberg Gallery

Greyhound Station, 33rd and 34th Streets between 7th and 8th Avenue, Manhattan, 1936 ©Bernice Abbott/Commerce Graphics, NYC, Courtesy Howard Greenberg Gallery

Usted es marchante y coleccionista. ¿Cómo surgieron ambas actividades?

Ya desde niño me interesaba construir colecciones diferentes—de trenes, de cromos de deportistas, de monedas, etc. Pero no fue hasta después de la universidad cuando decidí dedicarme profesionalmente a la fotografía. Al principio no tenía intención de coleccionar aunque sí me interesaba la historia de la fotografía. Así que empecé a adquirir daguerrotipos y demás objetos relacionados con la historia de la fotografía. Todo lo que aprendí me fue encaminando hacia la fotografía como profesión. Cuando decidí abandonar mi trabajo de fotógrafo, vendí todo y con el dinero que conseguí abrí mi primera galería. Por entonces no tenía dinero suficiente para conseguir fotografías tanto para mi galería como para una colección. Me resultaba imposible compaginar la actividad de marchante con la de coleccionista. Hubiera representado, incluso, un conflicto de intereses.

Además algunas fotografías no logran venderse, hay obras que nunca encuentran comprador. Esto me sucedió a fina-

La música y yo

"Tengo un montón de fotografías relacionadas con la música, y también algunas sobre el deporte. Fui jugador de béisbol cuando era joven y me gustan los deportes en general. Ahora juego al golf, por eso también tengo un par de fotos sobre el golf. Cuando mis hijos eran pequeños compré un montón de fotos con niños; así que tengo un par de imágenes de Helen Levitt, que normalmente retrataba a críos. Y tengo una de Julia Margaret Cameron, tomada hacia 1860, en la que aparece un bebé. Como regla general no he coleccionado demasiado material del siglo XIX aunque poseo una decena de piezas. Tuve un Fox Talbot de 1840, pero no se quedó conmigo demasiado tiempo…"

New York, c.1938-41 ©Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art, Courtesy Howard Greenberg Gallery

From "As From My Window I Sometimes Glance" (Lower 6th Ave., New York City), 1957-58 ©1957, 2012 The Heirs of W. Eugene Smith, Courtesy Howard Greenberg Gallery

Fotografía: capital Nueva York

Los variados intereses de Greenberg abarcan desde la estética Modernista de los años 20 y 30 de Edward Steichen y Edward Weston, a la Escuela Checa de Frantisek Drtikol y Josef Sudek, y la fotografía contemporánea representada por Minor White, Harry Callahan y Robert Frank. La fotografía humanista está particularmente bien representada en su colección con obras, entre otros, de Lewis Hine y David Seymour. Uno de los capítulos más notables es el dedicado a los fotógrafos de la ***Farm Security Administration***, que fueron testigos de la Gran Depresión de los años 30, entre ellos Walker Evans y Dorothea Lange. Su colección demuestra, sobre todo, la gran influencia de Nueva York en la historia de la fotografía del siglo XX.

Greenberg es una autoridad mundial en fotografía de los siglos XIX y XX

les de los años 80. Tenía una fotografía de Paul Struss que me habían dejado en depósito que llevaba meses tratando de vender. Al final acabé enamorándome de ella!. Y un día me encontré con que tenía el dinero que costaba –que había conseguido vendiendo otra fotografía-, así que me dije: "Pues si nadie la quiere, será para mi". Y se la compré a su propietario. Y en este preciso instante empezó mi aventura como coleccionista. A menudo un galerista tiene conocimiento de obras que son muy especiales. Hacerte coleccionista es consecuencia natural de tener un acceso privilegiado al material. Luego hay que valorar si es una copia que nos hace falta, si es la fotografía adecuada…

En su galería de Nueva York tiene obras para todos los gustos…

Esta es la cuarta galería que he dirigido en los últimos treinta años. He ido formándome al mismo tiempo que trabajaba. Mis ideas han evolucionado y, por eso, cada galería ha sido distinta, y cada vez mejor. Mi galería actual era como un lienzo en blanco. Tuve que diseñar el espacio jugando con las columnas que había en la sala, que eran un desafío desde el punto de vista arquitectónico. Nuestro espacio está organizado para exhibir simultáneamente varias colecciones de fotografía. Tenga en cuenta que nuestros fondos son inmensos y tal como está distribuida la galería podemos presentar al mismo tiempo varias exposiciones en zonas distintas –individuales, colectivas, temáticas, etc.– en vez de montar una sola que ocupe todo el espacio.

¿Ha pensado abrir galería en otras ciudades, o países?

He tenido muchas oportunidades de ampliar la actividad de la galería con el formato de "sucursales". Y hace unos doce años uno de los miembros de mi equipo decidió abrir un espacio en Santa Bárbara, California. Dado que yo tenía bastantes clientes en aquella ciudad, me pareció una buena idea asociarme a él. Pues bien, aquella experiencia fue nefasta. Y me juré no volver a embarcarme en otro proyecto semejante jamás.

Con mi galería de Nueva York tengo suficiente. Hace poco quedó libre un local en la misma planta de nuestro edificio, y que lindaba justo con nuestra galería. Así que nos quedamos con él, tiramos un tabique y hemos ampliado nuestra sala fácilmente. Y con esto tengo bastante!.

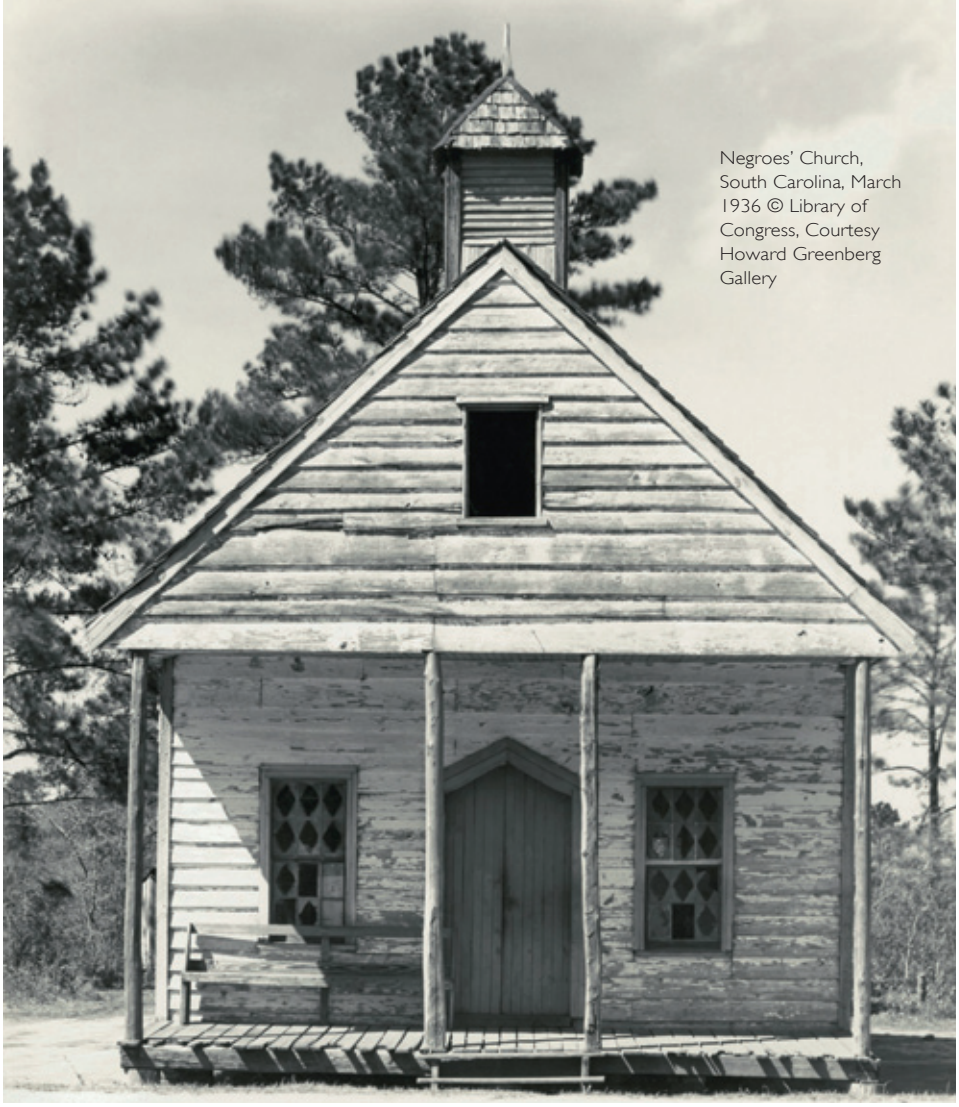
Gestiona en exclusiva los archivos fotográficos de las revistas *Life*, *Time* y *Fortune*

¿Es importante coleccionar fotografías?
No se trata de coleccionar cualquier cosa, o de coleccionar por coleccionar. Lo importante es coleccionar lo que te atrae de manera natural, lo que disfrutas al contemplar. A veces esto implica adquirir un objeto para coleccionarlo. Tiene que ver con la evolución de cada uno. Pero no puede decirse que adquirir una fotografía sea más importante que otra cosa. Hay infinidad de fotografías que pueden contemplarse aunque uno no tenga una gran preparación. De hecho, coleccionar fotografía es más fácil que coleccionar pintura. La fotografía forma parte de nuestras vidas. Estamos más próximos a ella que a la pintura.

¿Qué sugerencias daría a un coleccionista principiante?
Lo mejor que puede hacer un nuevo coleccionista es ver tantas fotografías como pueda. Visitar galerías, museos, fundaciones, etc. Mirar, mirar y mirar. Es la mejor manera de acumular información y conocimiento. Hay miles de libros sobre el medio y monografías sobre fotógrafos. Es bueno acostumbrarse a preguntar "¿por qué?" y "¿cuándo?". La meta principal es convertirse en un espectador y un consumidor formado. Y hay que desarrollar un impulso natural.

¿Y qué le diría a un coleccionista experimentado?
Un coleccionista experimentado. ¿Cómo lo definiría usted?. Personalmente disfruto mucho hablando con coleccionistas, buscando una manera de identificar los hilos dentro de su colección, de entenderla de una manera coherente. Algunos ya han alcanzado un nivel en el que solo buscan la fotografía concreta o piezas que estén relacionadas con distintos aspectos de la colección.

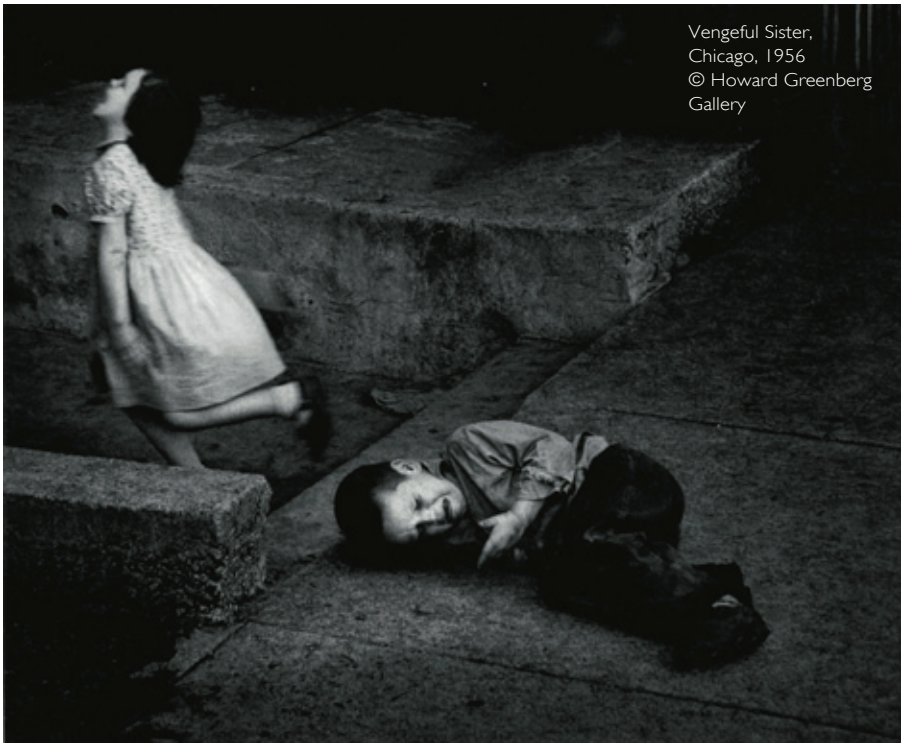
¿Qué papel juegan las subastas?
Las subastas son interesantes para cualquier coleccionista. Para empezar, ofrecen una gran variedad de obras. Ver estas obras, leer sus descripciones en los catálogos, hablar con los expertos, etc. es una manera innegable de formarse. Sin embargo, los precios que fijan pueden ser confusos. No explican por qué a una obra le asignan un precio concreto, cuál es su calidad, su historia, los matices que la hacen original...



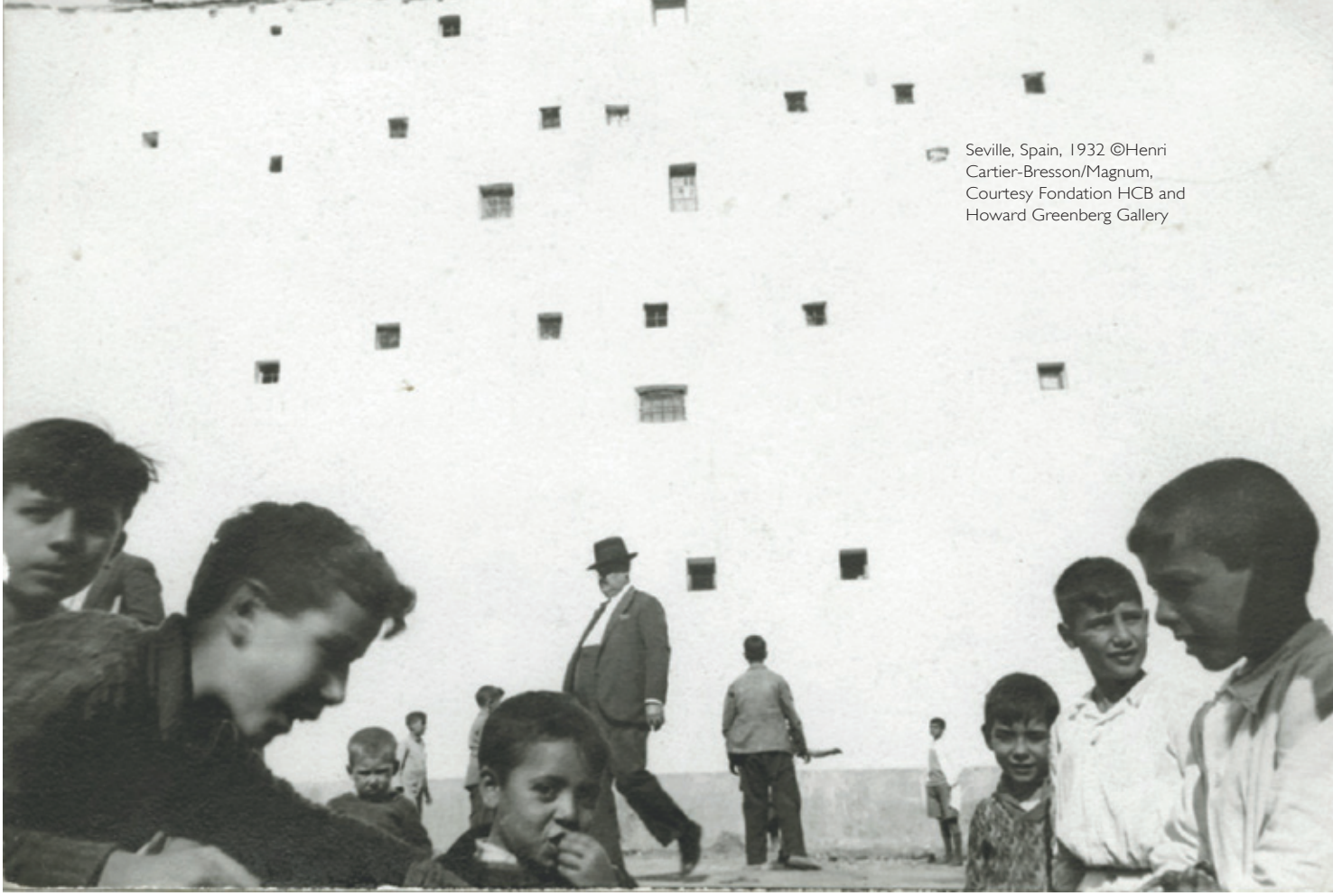
Negroes' Church, South Carolina, March 1936 © Library of Congress, Courtesy Howard Greenberg Gallery

Paris Photo

El Grand Palais de París acoge, del 15 al 18 de noviembre, la décimosegunda edición de Paris Photo, la primera feria mundial dedicada a la creación fotográfica histórica y contemporánea. 128 galerías y 23 editoras especializadas en fotolibros ofrecerán una panorámica de la diversidad y la calidad del medio. Los expositores españoles serán Oliva Arauna, La Fábrica y Raiña Lupa.



Vengeful Sister, Chicago, 1956 © Howard Greenberg Gallery



Seville, Spain, 1932 ©Henri Cartier-Bresson/Magnum, Courtesy Fondation HCB and Howard Greenberg Gallery

El coleccionista paciente

¿Por qué ha tardado tanto Howard Greenberg en mostrar al público su colección?. Porque la construcción de una colección de esta magnitud exige tiempo. La madurez de una colección se mide por el paso del tiempo; el tiempo necesario para limar tendencias, confirmar la rareza de una imagen, y finalmente, validar la pertinencia de una visión. En la era de la inmediatez, cuando los nuevos coleccionistas exhiben proyectos inacabados o crean sus propias fundaciones, las grandes colecciones originales son raras. La de Greenberg era ciertamente una de las pocas que todavía quedaban por descubrir. La calidad de una colección no reside en la acumulación de obras maestras sino en que permita apreciar mejor un movimiento dialéctico. Al tiempo que contribuía como galerista al reconocimiento de las figuras olvidadas de la escena neoyorkina de postguerra, el Greenberg coleccionista, fue forjando pacientemente una colección única de grandes fotografías.

Las subastas por eso pueden ser difíciles para los principiantes. Es fácil equivocarse y adquirir una obra no adecuada. Por eso, es aconsejable trabajar con expertos que saben lo que hacen. Las subastas hacen un gran servicio al mercado. Ofrecen obras nuevas en el mercado y permiten adquirir buen material. Aunque alguien que vaya a pujar debería saber que el precio a la caída del martillo se encarece con una comisión, que suele rondar el 25%...

¿Qué define el "éxito" de un fotógrafo?.
El éxito no se define en términos comerciales. Hoy en día todo el mundo hace fotos. ¿Qué se necesita para sacar una foto?, es decir, una instantánea. Una cámara, un ordenador para descargarlas y una impresora. Las fotografías tienen que ser lo bastante buenas para que los demás las aprecien. Una fotografía tiene que "hablar" al espectador, tener fuerza suficiente para provocar una reflexión sobre la obra, el estilo, el trabajo en su conjunto de un artista, así como expresar la voz, ideas y motivación de su autor.

¿Hace falta que el fotógrafo trabaje con una galería?
No, no necesariamente. El éxito no es solo vender fotos. Hay muchas maneras de ganar dinero vendiendo fotografías. Por supuesto, es de gran ayuda tener una galería, pero no es imprescindible. Trabajar con un galerista sirve para que el fotógrafo pueda dedicar su tiempo, fundamentalmente, a la creación sin tener que preocuparse de los vaivenes del mercado.

En un mundo globalizado, ¿dónde está el centro del mercado de la fotografía?
El mercado de la fotografía nació en los Estados Unidos en los años setenta. En el resto del mundo apenas había nada. Europa y Japón empezaron a tener un mercado para la fotografía en los años 80 y 90. El mercado se globalizó hacia finales de los años 90. En Europa los mercados más dinámicos son los de Londres y París, en esta ciudad principalmente por la feria Paris Photo [*ver recuadro*]. París es la capital más activa en fotografía, a excepción de Nueva York.

¿Cómo puede promoverse el reconocimiento de la fotografía en España?
Imagino que las instituciones y organizaciones deberían tender sus lazos hacia París y Nueva York, exponer allí a fotógrafos españoles, mostrar material a comisarios y galeristas. *Fotofest*, en Houston, en la que participan importantes profesionales del sector ofrece visionados de portafolios durante varios días. Es crucial que los comisarios muevan la obra en el extranjero.

¿Hay un "antes" y un "después" en el coleccionismo de fotografía de autor?
El "antes", tiene que ver con identificar los propios gustos y con formarse. En el "después" surgen distintas cuestiones como qué hacer con las fotografías cuando se deja de coleccionar, la colección se puede reivindicar a través de publicaciones o importantes exposiciones. Tras esto, por ejemplo, puede empezarse una nueva colección, o venderla para recaudar fondos que se donarán a la fundación que haya creado. Es típico donarla a una universidad o legarla a los hijos.

Rosalind Williams

La economista Clare McAndrew

Luces y sombras en el mercado del arte español

Cortesía Chrsitie's Images Ltd 2012

Decálogo del mercado español

1 España es el sexto mercado europeo y noveno del mundo

2 En 2011 se realizaron ventas por valor de 300 millones de euros

3 En 2011 registró un déficit comercial en materia de arte

4 Las casas de subastas facturaron casi 87 millones de euros en 2011

5 Emplea a más de 11.000 personas

6 En 2011 devengó 128 millones de euros en concepto de impuestos

7 Las obras más caras de artistas españoles se venden fuera de España

8 Los precios medios del arte están por debajo de la media europea

9 La cultura del coleccionismo está rezagada en comparación con otros mercados más desarrollados

10 La mayor parte de los incentivos fiscales se aplican al patrimonio histórico

La Fundación Arte y Mecenazgo –impulsada por "la Caixa" y presidida por Leopoldo Rodés– ha promovido la elaboración de un informe sobre el mercado del arte español coordinado por la directora de la consultora *Arts Economics*, la economista irlandesa **Clare McAndrew**. El estudio, que arroja luz sobre un sector tradicionalmente opaco, ofrece datos reveladores como que el mercado español del arte registró en 2011 unas ventas totales de unos 300 millones de euros.

Con una cuota de mercado cercana al 2%, España constituye el sexto mercado de arte más importante de la Unión Europea, emplea a más de 11.000 personas y, en 2011, devengó al Estado, al menos 128 millones de euros en concepto de impuestos.

La doctora McAndrew ha confirmado que el crecimiento del sector en España, que en los últimos diez años había sido del 87%, se ha estancado en los últimos tiempos mientras que el mercado mundial prosigue su recuperación. De todo esto y de sus recomendaciones para estimular el coleccionismo en nuestro país, hemos hablado con la economista especializada en cultura y analista de inversión.

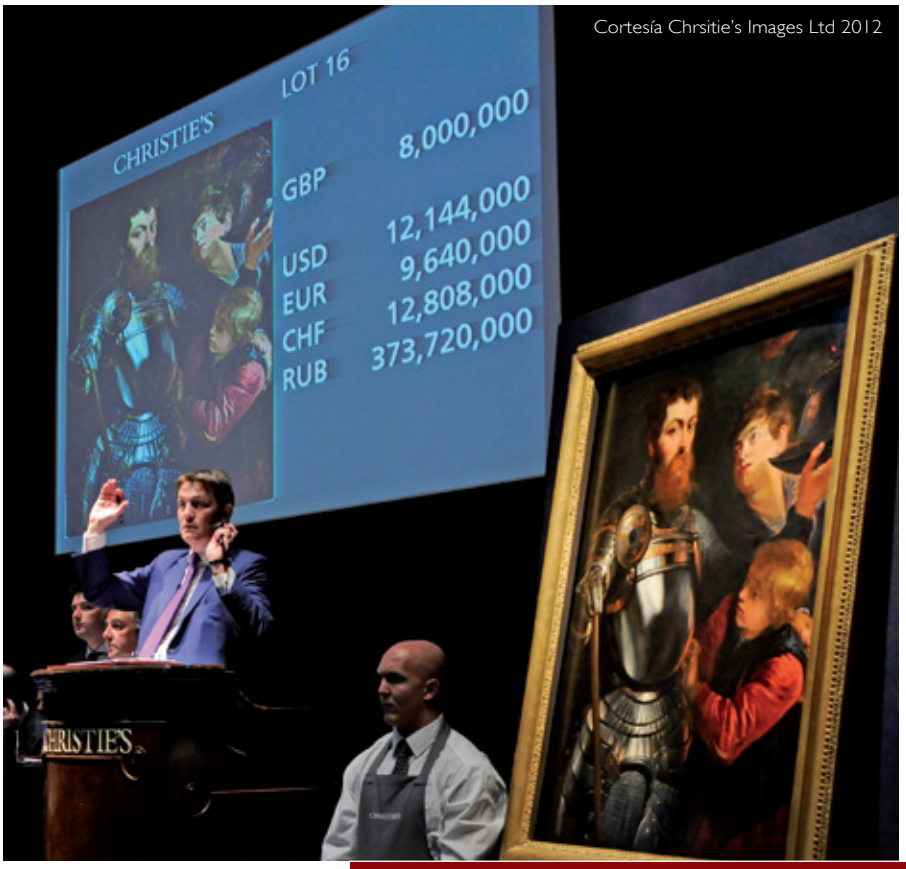
¿Cuáles han sido las conclusiones más sorprendentes de su informe?

Una de las sorpresas más grandes ha sido confirmar la "fuga" de las obras más cotizadas fuera de España. Nuestra investigación ha demostrado que tanto en las subastas como en las galerías, la mayoría de las ventas de las obras más caras de los artistas españoles más conocidos se efectúan fundamentalmente en el extranjero. En 2011, por ejemplo, el 26 % de las ventas en las subastas fue de obras de artistas españoles que se vendieron en España, pero estos trabajos representaban sólo el 3 % del valor total de las obras subastadas. En otras palabras, el 97 % de las obras más cotizadas de artistas españoles se vendió fuera. Esto incluye por supuesto los *picassos* millonarios, los *dalís* y los *miróis* que venden Christie's y Sotheby's, pero también coincide con lo que los galeristas nos dijeron, que los coleccionistas españoles compran habitualmente las obras más caras en el extranjero.

Es una percepción, y una realidad, que España es un mercado para obras de arte de valor modesto, y lamentablemente mientras que la parte superior del mercado se recuperó bien durante 2010 y 2011, los mercados medio y bajo siguen enfrentándose globalmente a una demanda mucho más retraída.

¿Cómo estimularía la cultura del coleccionismo en España?

Hay algunos aspectos esenciales: mejores impuestos e incentivos fiscales para animar a coleccionar (existen algunos pero están centrados sobre todo en obras antiguas o del patrimonio histórico, que muy pocas personas coleccionan en España); mayor apoyo de los medios de comunicación a la escena artística española (incluyendo exposiciones pequeñas y artistas menos conocidos), así como educar en el arte y el coleccionismo. Con respecto a este último punto, pienso que sería



Cortesía Chrsitie's Images Ltd 2012

bueno promover un mayor reconocimiento del valor del arte como inversión.

No considerar el arte un activo ha contribuido posiblemente a que la recuperación en 2009 en España haya sido más pobre. Mientras que en el resto del mundo la gente orientaba su dinero completamente al arte, alejándose de las propiedades inmobiliarias y la Bolsa, aquí no era así. Ser consciente del valor del arte como activo no disminuye la pasión y el amor por el arte. Pueden coexistir felizmente!. También pienso que el derecho de participación en la reventa de los artistas [*droit de suite*] puede agriar la relación entre artistas y coleccionistas.

¿Cómo le afectó a la hora de conseguir datos la tradicional opacidad del sector?

El mercado de las subastas en España es más opaco que el de otros países. Algunas casas de subastas no publican sus resultados en Internet y por eso tuve que trabajar estrechamente con la consultora *Artnet* para resolver este inconveniente.

El sector de las galerías siempre es el más difícil, en España y en todo el mundo. Hablamos con 600 galerías y conseguimos un porcentaje de respuestas cercano al 25%.

También nos reunimos con un montón de coleccionistas, marchantes y subastadores de Madrid y Barcelona. Muchas de las personas con las que hablé fueron muy abiertas, y estaban extremadamente preparadas, tal vez incluso más de lo que he percibido en otros países en los que he investigado. Creo que los profesionales del sector eran conscientes de lo importante que era que un informe proporcionara estadísticas de referencia sobre el mercado del arte en España.

¿Qué importancia tienen los artistas españoles en el mercado global?

Los artistas españoles tienen una presencia pequeña pero muy significativa. En el mercado de las subastas por ejemplo, la venta de obras de artistas españoles suponen el 4% del valor de todas las ventas globales de bellas artes en 2011 y el 2% de los lotes vendidos. En España el 63% del valor del mercado de las subastas de bellas artes corresponde a ventas de obras de artistas españoles, que también representan el 64% del volumen de transacciones en subasta.

¿Qué sectores son los más dinámicos del mercado español?

Definitivamente el mercado contemporáneo; existe una escena vibrante y dinámica de coleccionistas, marchantes y artistas.

¿Qué incentivos fiscales ayudarían a reforzar nuestro mercado?

Estamos trabajando actualmente con profesionales del negocio del arte y otros expertos, pero, como le decía antes, dado que el arte contemporáneo es el sector más importante del mercado es crucial que haya incentivos que puedan estimular a los coleccionistas.

Las ventas cayeron en 2011 pero ¿cuál es su previsión para el 2013?

Me piden a menudo que haga predicciones, pero es algo muy difícil, incluso a corto plazo. Todo lo que puedo decir es que el mercado probablemente seguirá siendo volátil y difícil, y dentro del comercio, probablemente les vaya mejor a quienes combinen compradores y vendedores locales con internacionales. A pesar de algunos problemas estructurales y legislativos, el mercado español es muy dinámico, está en evolución, y posee una escena de galerías locales muy vibrante, especialmente en el arte contemporáneo.

El actual comercio del arte tiene un enfoque cada vez más internacional, y ferias como *ARCOmadrid* han creado una fuerte interacción entre las galerías y los coleccionistas nacionales e internacionales promoviendo el arte español entre las nuevas audiencias globales. Un mercado más global trae muchas oportunidades, pero también propicia mayor competencia. Pienso que los profesionales que estén abiertos a esto sobrevivirán mejor.

J. Kunitz

Los artistas españoles más cotizados en subasta en 2011

Artista	Ventas totales*	Mejor resultado en subasta*
Pablo PICASSO	314,7	36,3
Salvador DALÍ	46,0	19,3
Joan MIRÓ	40,3	6,8
Miquel BARCELÓ	17,9	5,6
Julio GONZÁLEZ	13,1	4,8
Juan MUÑOZ	13,1	4,8
Eduardo CHILLIDA	11,1	2,0
Antoni TÁPIES	6,7	0,7
Juan GRIS	5,6	1,4
Diego VELÁZQUEZ	4,1	4,1

* En millones de euros

Fuente: © Arts Economics 2012, con datos de Artprice y Artnet

ARTS ECONOMICS

El río de la vida

Una conversación con Lawrence Weiner

Lawrence Weiner, una de las figuras capitales del Arte Conceptual, nació en 1942 en el Bronx, Nueva York. Tras graduarse en la escuela secundaria, desempeñó empleos de lo más dispar —en un petrolero, en muelles, y en trenes de carga y descarga. Viajó por toda América del Norte antes de regresar a Nueva York, donde expuso en la galería Seth Siegelaub Contemporary Art en 1964 y 1965. Weiner tiene obra en importantes colecciones públicas y privadas como la del British Museum (Londres) el Centro Pompidou (París), el Museo Ludwig (Colonia), el Museo Guggenheim (Nueva York y Bilbao) entre otros muchos. ***Tendencias del Mercado de Arte*** ha hablado con el prestigioso artista, que vive y trabaja en Nueva York, con motivo de su próxima muestra que celebra en la galería Lisson de Londres.

Lawrence Weiner a punto de abandonar el puerto de Reikjavik para deshacerse de sus tablas *A pursuit of happiness asap* con las que participó en el Reykjavik Arts Festival, Islandia, 2005. Foto Cortesía del artista y Moved Pictures Archive, NYC

Lawrence Weiner. Proyecto exterior patrocinado por Creative Time: ***The World & Nearer Ones*** en Governor's Island, NYC, 2009. Foto cortesía de Moved Pictures Archive, NYC

Los primeros trabajos de Lawrence Weiner eran experimentos con lienzos de distintas formas. Más tarde, empezó a crear cuadrados que recortaba de alfombras o de paredes. 1968 marcó un punto de inflexión en su carrera, cuando realizó una obra insólita para una exposición al aire libre que organizaba su galerista, Seth Siegelaub, en la Universidad de Windham en Putney, Vermont.

La insólita propuesta consistía en que el artista definía el espacio para sus piezas recurriendo a medios más bien modestos: "una serie de estacas clavadas en la tierra, a intervalos regulares, unidas entre sí con cordeles demarcando una cuadrícula con forma de rectángulo de la que se extraería otro rectángulo." Cuando los estudiantes cortaron la cuerda porque obstaculizaba su acceso al campus, Weiner se dio cuenta de que su instalación podría haber sido menos molesta: los espectadores podrían haber experimentado el mismo efecto que el artista deseaba simplemente leyendo una descripción verbal de la obra. Poco después de esto, decidió centrarse en el lenguaje como vehículo principal para su trabajo. Esta nueva posición cristalizó en sus tres conclusiones, ya célebres: "(1) El artista puede construir la pieza. (2) La pieza puede ser fabricada. (3) La pieza no puede ser construida. [Cada una de ellas siendo igual y consecuente con la intención del artista, la decisión como condición reside en el receptor en el momento de la recepción]".

¿Cuál fue su primera experiencia memorable con el arte?

Ver unas reproducciones en la pared de la habitación de un joven aspirante a dibujante en el sur del Bronx, de donde soy yo, y darme cuenta de la relación que había entre lo que había visto en los museos y las aspiraciones de un pre-adolescente. Supongo que ésa fue realmente la primera experiencia que tuve relacionada con el arte y su uso.

Su madre le decía que convertirse en artista le rompería el corazón. ¿Estaba en lo cierto?. Por otro lado, usted celebró su primera exposición individual en 1960 pero ¿cuándo se dio cuenta de que podía vivir del arte? ¿Ha habido algún momento específico en que haya sentido que lo había "logrado" como artista?

Mi madre básicamente trataba de explicarme su creencia de que en el mundo en que vivimos el arte era solo una profesión apta para las mujeres y la gente rica. Y supongo que todavía sigo tratando de sentir que lo he "conseguido" como artista. No ha existido ningún momento concreto, aparte del sentimiento de saberme un privilegiado, en que haya sentido que he cumplido los requisitos.

Una palabra tuya

Las instalaciones sobre muros y paredes han sido el principal medio de expresión de Weiner desde los años 70. Consisten en palabras que forman frases inconexas y descontextualizadas, que hacen que el espectador se pregunte cuál es el significado de la obra, e invocan su propia imagen mental de las descripciones. El interés por la idea que inspira la obra, más que por la obra propiamente dicha, es típico del arte conceptual. Las letras de estas instalaciones no tienen por qué ser pintadas por el propio Weiner, siempre que el pintor cumpla con las instrucciones que le dicte el artista. Aunque en estas obras se centra en el potencial del lenguaje como forma de arte, los temas de sus declaraciones epigramáticas son a menudo materiales, o una acción o un proceso físico. Por ejemplo: ***Un cuarto esmalte industrial exterior verde lanzado sobre un muro de ladrillos*** (1968) o ***Tierra a la Tierra cenizas a cenizas polvo a polvo*** (1970). En otros, el tema conlleva una traducción a partir de otra lengua o un encuentro con un límite nacional, por ejemplo: ***La unión de Francia Alemania y Suiza por cuerda*** (1969). En las décadas sucesivas, Weiner exploró la interacción de la puntuación, las formas, y el color como inflexiones del significado para sus textos.

Lawrence Weiner. *As to be in plain sight*, encargo para el exterior del Denver Art Museum, Colorado, 2011. Foto cortesía de Moved Pictures Archive, NYC

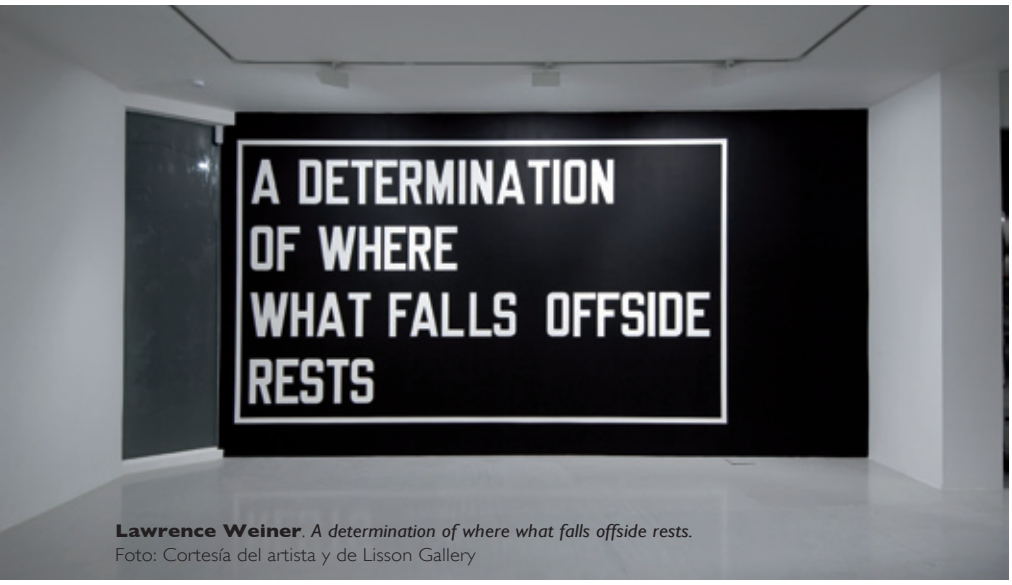
Sus obras consisten en palabras que forman frases inconexas que intrigan al espectador

¿Cómo es su proceso de trabajo?
El arte es parte del río de la vida. Considero que la mayoría de los proyectos en los que he trabajado hasta ahora están relacionados entre sí. Es muy difícil y totalmente innecesario separar el curso del agua de las orillas del río.

¿Cómo ve su evolución como artista? ¿Dónde se ve ahora artísticamente?
En desarrollo.

Usted ha producido libros, películas, vídeos, performances y audios… ¿De qué proyecto se siente más satisfecho?
El proyecto más importante, del que me siento más contento, es el de haber llegado hasta aquí desde allí, y confío en llegar desde aquí hasta allí.

Su trabajo se define por la creencia de que el arte es una realidad material entre los seres humanos y los objetos. ¿Cómo se desarrolló la idea de que el lenguaje es un material escultórico?
Darme cuenta de que el lenguaje era *per se* un material finito como la arcilla o el acero.



Lawrence Weiner. *A determination of where what falls offside rests.*
Foto: Cortesía del artista y de Lisson Gallery

¿Hay artistas u obras de arte concretas que tengan un significado especial para usted, o que hayan sido particularmente inspiradoras?
Depende del día. Depende de qué referencias tenga que utilizar para comprender lo que no entiendo ese día. El arte sin metáforas ha sido extremadamente útil para desarrollar metáforas para mis deseos y necesidades.

¿Tiene algún recuerdo especial de España?
Mi primera visita a España fue en 1963, un periodo desafortunado en la historia de España en el que el paso de Hendaya era peligroso para jóvenes artistas de dudosas filiaciones políticas debido a la connivencia de los militares norteamericanos con el régimen de Franco. Pero después de haber visto a Gaudí, haber seguido las huellas de Tàpies, a quien admiraba por su posicionamiento político y moral durante un tiempo muy complicado en España, me sentí cautivado por las posibilidades de la cultura de Lorca. Me siento un privilegiado por haber trabajado en varios lugares de España, del norte al sur, del este al oeste.

Jorge Kunitz

Lisson Gallery.
Del 28 de noviembre al 12 de enero de 2013
www.lissongallery.com

¿Qué es una obra de arte?

Al igual que otros artistas conceptuales que alcanzaron reconocimiento internacional a finales de los años 60 y comienzos de los 70, Weiner investigó nuevas formas de exhibición y distribución que desafiaban las ideas tradicionales sobre la naturaleza del objeto artístico. Su única contribución a una presentación organizada por el galerista y editor Seth Siegelaub en 1968, fue un pequeño libro titulado ***Statements*** [Declaraciones]; dado que la pieza consistía únicamente en palabras, no había razón para exponer un objeto físico. Ese mismo año, Weiner también contribuyó a las páginas de ***Xeroxbook*** otro proyecto de Siegelaub, un compendio de fotocopias de siete artistas conceptuales.

EXPOSICIONES FUNDACIÓNMAPFRE

IMOGENCUNNINGHAM
18 / 9 / 2012 - 20 / 1 / 2013

SALA AZCA
Avda. General Perón, 40, Madrid / 91 581 16 28

Imogen Cunningham, *Desnudo*, 1939. © Imogen Cunningham Trust

www.fundacionmapfre.com

Síguenos en
www.facebook.com/fundacionmapfrecultura