

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

LO REAL MARAVILLOSO
THE MARVELOUS REAL

La Colección MUSAC
en el Año Dual España-Japón
The MUSAC Collection
in the Dual Year Spain-Japan

LO REAL MARAVILLOSO

La Colección MUSAC en el Año Dual España-Japón

14 septiembre, 2013 / 5 enero, 2014
Sala 3 MUSAC

15 febrero / 11 mayo 2014
Museum of Contemporary Art Tokyo

Comisarias:

Kristine Guzmán
Yuko Hasegawa
Hikari Odaka

Coordinación:

Koré Escobar
Raquel Álvarez

Portada:

Vicente Blanco
Paisaje nevado, 2002
Colección MUSAC

MUSAC

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Avda Reyes Leoneses, 24
24008, León
T. +34 987 090 000

www.musac.es

Organizado por:

MUSAC

Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

MOT
MUSEUM CONTEMPORARY TOKYO
OF ART
東京都現代美術館

Con el apoyo de:

JAPAN FOUNDATION
国際交流基金

 2013 2014
AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN
日本スペイン交流40周年
40th ANNIVERSARY OF RELATIONS

es vida

Junta de
Castilla y León

Lo real maravilloso es una exposición de obras de la Colección MUSAC organizada en colaboración con el Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT), y que se enmarca en las actividades del “Año Dual España-Japón”. Se celebra en MUSAC con anterioridad a su inauguración en el MOT en febrero de 2014.

El título de la exposición procede del texto *De lo real maravilloso americano*, que Alejo Carpentier escribió en 1943, tras un viaje a Haití, como prólogo para su novela *El reino de este mundo*. En él reflexiona sobre el subcontinente latinoamericano, un mundo complejo y contradictorio donde tradiciones, mitos y herencias se mezclan. En su intento de comprender esta realidad, Carpentier encuentra “lo maravilloso”.

Mientras los surrealistas de la vanguardia europea de aquellos años buscaban la magia en lo artificial como si fuera real, Carpentier apunta que en Latinoamérica “lo maravilloso” es el presente de la vida cotidiana, porque está en la naturaleza, en el hombre, en la historia, y no supone un asalto consciente de una realidad, sino que es una amplificación de la realidad percibida. Una realidad que se expresa a través de valores y perspectivas mezcladas o reversibles; de ahí, la palabra “surrealismo” puede ser analizada y reconstruida en “realismo del sur”; lo surreal en el norte/oeste puede ser real en el sur. Es el caso de España con el resto de Europa, o Latinoamérica con el resto del mundo.

Este tipo de realidad deriva del deseo de tener un diálogo con lo sobrenatural o lo mágico, arrastrándolos a la tierra como si fueran tangibles como los asuntos cotidianos. La expresión muchas veces toma forma como “exageración” de paisajes u objetos mundanos. Incluso puede aparecer como un espacio lleno de señales de realidad, desprovisto de cualquier fiel descripción de un sujeto.

Aunque esta idea del “realismo del sur” se asocia ampliamente a la cultura latinoamericana —tras Carpentier surgió una nueva generación de escritores como Gabriel García Márquez o Miguel Ángel Asturias— rara vez se abre camino en la cultura popular de un país, como lo ha hecho en el caso de Japón. Desde hace siglos, mitos, leyendas o cuentos populares sintoístas hablan de lo real y de lo sobrenatural, siendo el concepto del “*kami*”, o dioses, parte fundamental de la religión sintoísta. Con el paso de los años, sin embargo, los valores tradicionales en Japón han ido cambiando, y con ello la expresión artística. Así, los cambiantes valores modernos se expresan a través de esta tensión entre realidad e irrealidad, como se puede apreciar en las obras de escritores como Haruki Murakami o Banana Yoshimoto, o del cineasta Hayao Miyazaki.

El parecido entendimiento de este tipo de realismo que apreciamos entre nuestra cultura y la japonesa es lo que ha llevado a proponer el concepto de *lo real maravilloso* como hilo conductor de una exposición de obras que buscan reflexionar sobre las nociones de lo maravilloso, lo sobrenatural, lo fantástico, la ficción, la parodia, el juego y la imaginación radical como ingredientes importantes del discurso artístico, social y político. El papel y el entendimiento tanto de la noción como de la relación fluida entre ficción y realidad han sido sometidos a cambios constantes en los últimos años, reflejando las nuevas condiciones de nuestra conflictiva época y dando lugar a una serie de oportunas, radicales y necesarias preguntas como: ¿Cuál es el poder transformativo de la fantasía y la ficción? ¿Cómo afecta o ayuda lo lúdico a la manifestación de los problemas económicos y políticos? ¿Qué constituye realmente la imaginación y la realidad? ¿Qué parte de la realidad es fantástica? ¿Qué parte de la fantasía es real? ¿Son tan diferentes?

Para responder a estas cuestiones, la exposición incluye obras que miran de forma inusual, inesperada o a veces improbable a la realidad, incluso aunque planteen temas actuales, como ocurre con las que se agrupan en la primera sala. En ellas se tratan asuntos como la construcción de la identidad, abordada a través de simbologías precoloniales (Tatiana Parceró); las tradiciones folclóricas (Kaoru Katayama, Pilar Albarracín y Tabaimo), la literatura, los mitos o los juegos (Anthony Goicolea, Cristina Lucas y Javier Téllez), el papel de la mujer en la sociedad (Carmela García, Marina Núñez, Julia Montilla y Juande Jarillo), o lo humano monstruoso (Enrique Marty).

El segundo grupo de obras reflexiona sobre el paisaje: la riqueza y el mestizaje de la geografía latinoamericana (Raimond Chaves y Gilda Mantilla) contrasta con un paisaje ficticio (Hiraki Sawa), para ofrecer un retrato de la sociedad actual a través de temas como la inmigración, la separación o el exilio (Diango Hernández y Sergio Belinchón).

Por último, la exposición conduce a una confrontación entre polos opuestos, provocada por “el deseo de arrastrar el cielo a la tierra”. La obra central, *Nube* de Leopoldo Ferrán y Agustina Otero, evoca el cielo, aludiendo a la espiritualidad humana descargada de su condición material. Alrededor de esta pieza se encuentran obras en las que los excesos de la vida expresados en retratos domésticos (Enrique Marty) compiten con la sombra de la muerte representada como ficción (Vicente Blanco) o la crudeza de muchas realidades (Miguel Ángel Rojas).

An illustration of a snowy forest scene. In the foreground, several dark tree trunks stand on a white, snow-covered ground. The trees have sparse green leaves. In the background, a traditional Japanese building with a tiled roof and wooden structure is visible through the trees. The overall style is graphic and stylized.

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

LO REAL MARAVILLOSO
THE MARVELOUS REAL

La Colección MUSAC
en el Año Dual España-Japón
The MUSAC Collection
in the Dual Year Spain-Japan

THE MARVELOUS REAL

The MUSAC Collection in the Dual Year Spain-Japan

September 14, 2013 / January 5, 2014
Hall 3, MUSAC

February 15 / May 11, 2014
Museum of Contemporary Art Tokyo

Curated by:
Kristine Guzmán
Yuko Hasegawa
Hikari Odaka

Coordinated by:
Koré Escobar
Raquel Álvarez

Cover:
Vicente Blanco
Paisaje nevado, 2002
MUSAC Colección

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León
Avda Reyes Leoneses, 24
24008, León
T. +34 987 090 000

www.musac.es

Organized by:

MUSAC

Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

MOT
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
OF TOKYO
東京都現代美術館

With the support of:

JAPAN FOUNDATION
国際交流基金

es vida

Junta de
Castilla y León

The Marvelous Real is an exhibition of works from the MUSAC Collection organized in collaboration with the Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT) within the framework of activities organized on occasion of the “Dual Year Spain – Japan”. It will take place at MUSAC prior to its opening at MOT in February 2014.

The title of the exhibition comes from the text *On the Marvelous Real in America* which Alejo Carpentier wrote in 1943, after a trip to Haiti, as a prologue to his novel *The Kingdom of this World*. In it, the author reflects on the richness of the Latin American continent, a complex and contradictory world, where traditions, myths and heritage come together. And in his intent to search for this reality, Carpentier finds “the marvelous.”

The surrealists of the European Vanguards of those years searched for the magical in the artificial as something real. Carpentier, however, noted that in Latin America, the marvelous is present in daily life. It is in nature, in mankind, in history and does not require a conscious assault of a reality but an amplification of perceived reality. A reality that is expressed through mixed or reversed values and perspectives, which are characteristics of Latin America. The word “*surrealismo*” could be analyzed and reconstructed into “*realismo del sur*”; [“southern realism”] the surreal in north/west could be real in south. It is the case of Spain with the rest of Europe, or Latin America with the rest of the world.

That sort of reality derives from the desire to have a dialogue with the supernatural or the magical, by dragging them down to the earth as if they are tangible like some quotidian items. The expression often takes the form of “exaggeration” of mundane scenery or things. It could even appear as a space filled with signs of reality, lacking any minute description of a subject.

And although this idea of “*realismo del sur*” is widely associated to Latin American cultures—after Carpentier, a new generation of writers emerged such as Gabriel García Márquez or Miguel Ángel Asturias—, it rarely finds its way into a country’s popular culture as it has in Japan. From centuries back, Shinto myths, legends or folktales often talk about the real and the supernatural, with the concept of “*kami*”, or gods, as a fundamental part of the Shinto religion. Through the passing of the years, however, traditional values in Japan have changed and with it, artistic expression. Thus, the changing modern values are expressed in this tension between reality and unreality, as can be seen in the works of authors Haruki Murakami or Banana Yoshimoto, or the filmmaker Hayao Miyazaki.

The resemblance in the grasp of this type of realism that can be perceived between the Japanese culture and ours is what has led to the idea of *the marvelous real* as the conductive thread of an exhibition of works that seek to reflect on the notions of the marvelous, the supernatural,

the fantastic, fiction, parody, play and radical imagination as important ingredients of an artistic, social and political discourse. The role and understanding of the notion as well as the fluid relation between fiction and reality have undergone constant changes in the last few years, reflecting the new conditions of conflictive times and giving way to a series of pertinent, radical and necessary questions such as: What is the transformative power of fantasy and fiction? How do forms of playfulness affect or help manifestations of economic and political problems? What indeed constitutes imagination and reality? What part of reality is fantastic? What part of the fantasy is real? Are they so different?

To respond to these questions, the exhibition includes works that have an unusual, unexpected or sometimes impossible view of reality, even if they deal with current issues such as those grouped together in the first room. Here, works that deal with topics relating to the construction of cultural identity through precolonial beliefs (Tatiana Parcerero), folk tradition or dance (Kaoru Katayama, Pilar Albarracín, Tabaimo) or literature, myths or play (Anthony Goicolea, Cristina Lucas, Javier Téllez), may be seen. At the same time, the role of women in society (Carmela García, Marina Núñez, Julia Montilla and Juande Jarillo) or the monstrosity of humankind (Enrique Marty) are questioned.

The second body of works takes into account the landscape: the richness and crossbreeding of Latin American landscape (Raimond Chaves and Gilda Mantilla) contrasted with a fictitious one (Hiraki Sawa), gives a social account of current society through issues such as immigration, separation or exile (Diango Hernández and Sergio Belinchón).

Lastly, the exhibition leads to a confrontation between opposite poles, “a desire to drag the sky down to earth.” The central piece, *Nube [Cloud]* (Leopoldo Ferrán and Agustina Otero) evokes the sky in an interior space, alluding to human spirituality and to deliverance from material form. Surrounding this piece are works where the excess of life as expressed in domestic portraits (Enrique Marty) compete with the shadow of death represented through fiction (Vicente Blanco) or real-life concerns (Miguel Ángel Rojas).