Capital Ibero-americana de Cultura
LISBOA 2017
PASSADO E PRESENTE

Turbulências
Obras da Colecção “la Caixa” de Arte Contemporânea

Turbulence
Works from the “la Caixa” Contemporary Art Collection

Turbulencias
Obras de la colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo

Torreão Nascente
da Cordoaria Nacional
8 SET a 3 DEZ
Terça a domingo, das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Carlos Amorales
Bleda y Rosa
Walter Dahn
José Damasceno
Carlos Garaicoa
Cao Guimarães
José Antonio Hernández-Díez
Thomas Hirschhorn
Asier Mendizabal
Shirin Neshat
Marta Minujín
Paulo Nazareth
Gabriel Orozco
Damián Ortega
Adrian Paci
Walid Raad
Juan Ugalde
Apichatpong Weerasethakul

LISBOA · EGEAC · galerias municipais · BPI · Fundação “la Caixa”

Turbulence

The "la Caixa" Contemporary Art Collection has created a narrative relating works by artists of different styles and with different poetic voices in order to express the multitude of aesthetic criteria of contemporary art and to reveal a new way of looking at and understanding the world in which we live. In the past decade that narrative has broadened significantly with art that is committed to the reality that is holding a stethoscope to the society of our times, digging down into its spatial and temporal depths to successfully make out its lights and shadows.

This current exhibition brings together a selection of these works within the conceptual framework of the Lisbon programme as this year's Ibero-American Capital of Culture, highlighting that diversity of focuses, strategies and narratives in current artistic creation, in a world which can no longer be understood from unique or dominant perspectives, and where Euro-centrism has lost some of its steam. With this purpose, the exhibition also displays a significant number of works by Latin American artists who, furthermore, have lent a defining shape to the narrative of social criticism in this collection. Such works highlight the importance of the political awareness of their authors, forged in the debate of ongoing social conflicts. The exhibition also includes works by artists from other geopolitical realities who have had an impact on the drafting of a more political narrative in the collection.
Trans-national connections facilitating globalisation have doubtless had a decisive impact on the composition of the collection, which brings on board not just artistic creations from other latitudes, but also art's sociological reflections on the problems generated by global capitalism. The phenomenon of globalisation, the aim of which was to erase borders, has also worked to heighten social inequalities, racism, and the mass migratory movement of a growing number of dispossessed individuals, aspiring to attain a Western lifestyle of wellbeing and consumption.

Turbulence, which takes its title from the work by Shirin Neshat, is an exhibition which expresses unease and evokes those jolts which can wake us and make us open our eyes to the contradictions and senselessness of our current globalised reality. The artists who form part of the exhibition project their critical gaze in the face of the threats of a world in decomposition (Carlos Amorales), one which is leaving immigrants to their fate (Adrian Paci) and the most defenceless on the streets of the major metropolises (José Antonio Hernández-Díez). With a great ability to process their outcry aesthetically, some of the artists confront us with gender inequalities in fundamentalist societies (Shirin Neshat) or with the populist transactions of power (Carlos Garaicoa), while others provide a healthily ironic warning of the vulnerability of the current global economy (Damián Ortega) and of the erosion of nationalistic ideals (Paulo Nazareth). Art reminds us that part of humanity's current malaise is not recent, but the fruit of distant battles, from when society expanded overseas (Bleda and Rosa); although it also calls to mind other disasters of war, recycling and giving new meaning to art images that have been immortalised by history (Thomas Hirschhorn), calling that iconography into question and speculating on the visual aspect of violence (Walid Raad), or activating intriguingly playful ideas of mob uprising (José Damasceno). Some of the works evoke political ideology, articulating an aesthetical formulation (Asier Mendizabal), and others reintroduce it by creating new fictions for those peoples whose stories have been wiped out by violence (Apichatpong Weerasethakul). Despite the shadows cast by these works, the artists present a gaze of solidarity when they reveal the humanity hidden behind marginalisation (Juan Ugalde) and forgotten objects (Gabriel Orozco), and when, leaving social prejudice to one side, they provide an evaluation of human creativity in precariousness (Cao Guimarães), even managing to originate initiatives which contribute to restoring democratic values (Marta Minujín).

The turbulent globalisation of recent decades does not stop the world from continuing to be open to collective connections, to inter-cultural dialogues and to free speech. Perhaps art can contribute to strengthening ties and to generating a greater awareness of the social environment, by lending it a heightened visibility, although it does not aim to provide solutions to conflicts or to carry out examinations of conscience. The artist's critical gaze is exercised through the symbolic, the imaginary, and the poetic, and their intention is for it to be us, those viewing the works, to give meaning to their work and their reflections.

Turbulencias

La Colección "la Caixa" de Arte Contemporáneo ha creado un relato que relaciona obras de artistas de distintos registros y voces poéticas para constatar la pluralidad de criterios estéticos del arte contemporáneo y descubrir otra forma de mirar y comprender el mundo que vivimos. En la última década, ese relato se ha ampliado significativamente con un arte comprometido con la realidad que ausculta la sociedad de nuestro tiempo, excavando en sus profundidades espaciales y temporales para lograr distinguir sus luces y sus sombras.

La presente exposición reúne una selección de estas obras bajo el marco conceptual del programa de Lisboa como capital iberoamericana de la cultura que destaca esa diversidad de enfoques, estrategias y relatos de la creación actual, en un mundo que ya no se comprende desde ópticas únicas o dominantes, y donde el eurocentrismo ha perdido algo de fuelle. Con este motivo, la muestra también expone un número significativo de obras de artistas latinoamericanos que, por otra parte, han dado una forma definitoria al relato de la crítica social de esta colección. Tales obras ponen de relieve la importancia de la conciencia política de sus autores, forjada en el debate de constantes conflictos sociales. La exposición también incluye trabajos de artistas de otras realidades geopolíticas que han influido en la elaboración de la narrativa más política de la colección. Las conexiones transnacionales que ha permitido la globalización han determinado, indudablemente, la composición de la colección, incorporando no solamente producciones artísticas de otras latitudes, sino también las reflexiones sociológicas del arte sobre los problemas generados por el capitalismo global. El fenómeno de la globalización, que ha pretendido borrar fronteras, también ha agudizado las desigualdades sociales, el racismo, y los movimientos migratorios masivos de un número creciente de desposeídos, que aspiran alcanzar el modo de vida occidental de bienestar y consumo.

Turbulencias, que toma el título de la obra de Shirin Neshat, es una exposición que expresa inquietud y evoca las sacudidas que pueden despertarnos y lograr que abramos los ojos a las contradicciones y sinsentidos de este presente globalizado. Los artistas que forman parte de la exposición proyectan su mirada crítica ante la amenaza de un mundo que se descompone (Carlos Amorales), que abandona a su suerte a los inmigrantes (Adrian Paci) y a los más frágiles en las calles de las grandes metrópolis (José Antonio Hernández-Díez). Con una gran capacidad para procesar de forma estética su denuncia, algunos artistas nos confrontan con las desigualdades de género en sociedades fundamentalistas (Shirin Neshat) y con las operaciones populistas del poder (Carlos Garaicoa), mientras que otros advierten con sana ironía de la vulnerabilidad de la actual economía global (Damián Ortega) y del desgaste de los ideales nacionalistas (Paulo Nazareth). El arte recuerda que parte del malestar actual de la humanidad no es reciente, sino que procede de batallas lejanas, de cuando la sociedad se expandió hacia ultramar (Bleda y Rosa); aunque también rememora otros desastres de la guerra, reciclando y resignificando imágenes del arte inmortalizadas por la historia (Thomas Hirschhorn), cuestionando esa iconografía y especulando sobre la visualidad de la violencia (Walid Raad) o activando intrigantes ideas lúdicas de amotinamiento (José Damasceno). Algunas obras evocan la ideología política articulando una formulación estética (Asier Mendizabal), y otras la reintroducen creando nuevas ficciones para aquellos pueblos cuya historia ha sido borrada por la violencia (Apichatpong Weerasethakul). A pesar de las sombras que proyectan estas obras, los artistas muestran una mirada solidaria cuando revelan la humanidad que se esconde tras la marginación (Juan Ugalde) y los objetos olvidados (Gabriel Orozco), y valoran sin prejuicios sociales la creatividad humana de la precariedad (Cao Guimarães), llegando a originar acciones que contribuyen a restituir valores democráticos (Marta Minujín).

La turbulenta globalización de las últimas décadas no impide que el mundo siga abierto a la conexión colectiva, a los diálogos interculturales y a la libre expresión. Quizás el arte contribuya a estrechar lazos y a generar una mayor conciencia del entorno social al otorgarle otra visibilidad, aunque no pretende dar soluciones a los conflictos ni practicar exámenes de conciencia. La mirada crítica del artista se ejerce a través de lo simbólico, lo imaginario y lo poético, y trata de que seamos nosotros, los espectadores de sus obras, los que demos sentido a su trabajo y a sus reflexiones.

TURBULÊNCIAS

Obras da Colecção ”la Caixa” de Arte Contemporânea

© Carlos Amorales, *Useless Wonder*, 2006

8 SET — 3 DEZ / TORREÃO NASCENTE DA CORDOARIA NACIONAL

© ADRIAN PACI

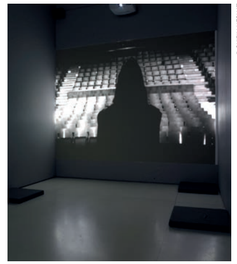
Adrian Paci
Centro di permanenza temporanea, 2007

© DAMIAN ORTEGA

Adrian Paci. *Movimiento en falso (estabilidad y crecimiento económico)*, 1993-2003

© ASIER MENDIZABAL

Asier Mendizabal
Not all that moves is red (Telón) #1, 2012



© SHIRIN NESHAT

Shirin Neshat
Turbulent, 1998

© PAULO NAZARETH

Paulo Nazareth
Banderas rotas, 2014

Turbulências

Obras da coleção de Arte Contemporânea "la Caixa"

A coleção de arte contemporânea "la Caixa" criou uma narrativa que relaciona obras de artistas de diferentes registos e vozes poéticas para constatar a pluralidade de critérios estéticos da arte contemporânea e descobrir outra forma de olhar e compreender o mundo em que vivemos. Na última década, este relato expandiu-se significativamente com uma arte comprometida com a realidade que ausculta a sociedade do nosso tempo, escavando nas suas profundidades espaciais e temporais a fim de distinguir as suas luzes e sombras.

A presente exposição reúne uma seleção destas obras no âmbito do quadro conceptual do programa de Lisboa Capital Ibero-Americana da Cultura, que destaca essa diversidade de abordagens, estratégias e relatos da criação contemporânea, num mundo que já não se compreende através de pontos de vista únicos ou dominantes, e onde o eurocentrismo perdeu algum fulgor. Por este motivo, a exposição também apresenta um número considerável de obras de artistas latino-americanos que, por sua vez, deram uma forma que define a narrativa da crítica social desta coleção. Essas obras destacam a importância da consciência política dos seus autores, forjada na discussão dos constantes conflitos sociais. A exposição inclui também obras de artistas de outras realidades geopolíticas que influenciaram a criação da narrativa mais política da coleção. As ligações transnacionais permitidas pela globalização determinaram, sem dúvida, a composição da coleção, incorporando não só produções artísticas de outras latitudes, mas também reflexões sociológicas da arte sobre os problemas criados pelo capitalismo global. O fenómeno da globalização, que procurou suprimir as fronteiras, também agravou as desigualdades sociais, o racismo e os movimentos migratórios massivos de um número crescente de pessoas desfavorecidas que aspiram alcançar o modo de vida de bem-estar e consumo do Ocidente.

Turbulências, que vai buscar o título à obra de Shirin Neshat, é uma exposição que manifesta inquietação e evoca as sacudidelas que nos podem acordar e fazer abrir os olhos para as contradições e os absurdos deste presente globalizado. Os artistas que fazem parte da exposição projetam o seu olhar crítico perante a ameaça de um mundo corrompido (Carlos Amorales), que abandona os imigrantes à sua sorte (Adrian Paci) e os mais frágeis nas ruas das grandes cidades (José Antonio Hernández-Díez). Com uma enorme capacidade para processar de forma estética a sua denúncia, alguns artistas confrontam-nos com as desigualdades de género nas sociedades fundamentalistas (Shirin Neshat) e com as operações populistas do poder (Carlos Garaicoa), enquanto outros alertam com uma ironia saudável para a vulnerabilidade da economia global contemporânea (Damián Ortega) e para o desgaste dos ideais nacionalistas (Paulo Nazareth). A arte relembra que parte do mal-estar atual da Humanidade não é recente, pois provém de batalhas antigas, de quando a sociedade se expandiu para o Ultramar (Bleda y Rosa); mas também recorda outros desastres da guerra, reciclando e ressignificando imagens da arte imortalizadas pela História (Thomas Hirschhorn), questionando essa iconografia e especulando sobre a visualidade da violência (Walid Raad) ou ativando intrigantes ideias lúdicas de amotinação (José Damasceno). Algumas obras evocam a ideologia política articulando uma formulação estética (Asier Mendizabal), e outras reintroduzem-na criando novas ficções para aqueles povos cuja história foi suprimida pela violência (Apichatpong Weerasethakul). Apesar das sombras projetadas por estas obras, os artistas mostram um olhar solidário quando revelam a humanidade que se esconde por trás da marginalização (Juan Ugalde) e dos objetos esquecidos (Gabriel Orozco), e valorizam sem preconceitos sociais a criatividade humana da precariedade (Cao Guimarães), chegando a dar origem a ações que contribuem para restituir os valores democráticos (Marta Minujín).

A globalização turbulenta das últimas décadas não impede que o mundo continue aberto à ligação coletiva, aos diálogos interculturais e à liberdade de expressão. Talvez a arte possa contribuir para fortalecer laços e gerar uma maior consciência do ambiente social, atribuindo-lhe outra visibilidade, embora não pretenda apresentar soluções para os conflitos nem praticar exames de consciência. O olhar crítico do artista é exercido através do simbólico, do imaginário e do poético, mas cabe-nos a nós, os espetadores das suas obras, atribuir um sentido ao seu trabalho e às suas reflexões.

Nimfa Bisbe | Curadora da exposição