

Exposición: **VIVA VALENCIA.
ARTE Y ESPITITUALIDAD**

Institut Valencia d'Art Modern (IVAM)
11 de febrero –14 abril 2013

Comisarios: Rafael Sierra y José Luis Sánchez

Organizan: IVAM (Institut Valencià d'Art Modern)
Museo de Bellas Artes San Pío V
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí

Colaboran: Museo Catedralicio de Valencia.
Museo Mariano (Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia)
Iglesia del Temple
Cabildo Metropolitano Burgos,
Caja de Burgos. Obra Social
Cabildo Metropolitano de Valencia

El espíritu religioso, la fe y las creencias han inspirado a artistas de todos los tiempos. Cualquier expresión artística simboliza la capacidad del hombre de conectarse con su dimensión espiritual, expresar sus emociones, experiencias, sentimientos y modo de pensar. Además, le permite manifestar su creatividad, brindándole la posibilidad de vivir la experiencia única de la magnitud de su libertad al abrir un nuevo camino a partir de la Espiritualidad.

El arte es un símbolo cultural que representa un diálogo permanente con el pasado al tiempo que su expresión artística permite, no sólo materializar la realidad que vivimos, sino crear otros mundos, otras realidades, otros universos esenciales y espirituales.

De ahí, que la vinculación entre arte y Espiritualidad sea una de las más antiguas y más productivas dentro de las manifestaciones culturales existentes, pues hay

que tener presente que la orientación hacia lo divino define las primeras manifestaciones artísticas.

En definitiva, en esta propuesta expositiva, arte y Espiritualidad, reflejan una simbiosis que otorga nuevos modos de representación del origen divino del cosmos generando nuevas expresiones artísticas en las que la experimentación de la religiosidad, desde lo más esencial del espíritu, está presente.

Por ello, el contenido expositivo de “Arte y Espiritualidad” esta formado por una selección de los fondos que integran la colección permanente del IVAM, del Museo de Bellas Artes de Valencia, del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, del Museo Catedralicio, y de la Iglesia del Temple que tratan esta temática, así como por las obras con las que distintos artistas representativos del arte clásico y contemporáneo intervinieron el espacio de la catedral de Burgos con motivo del proyecto ‘Siglo XXI: Arte en la Catedral de Burgos’, en el que se les invitaba a ensamblar sus obras en la búsqueda “de un punto de entendimiento entre el patrimonio histórico y el arte contemporáneo” de manera que se modificara la habitual escenografía sacra.

Las obras procedentes de la colección de Caja Burgos y la Catedral de Burgos representan el fruto de siete años de investigación sobre el arte y espiritualidad y han sido escogidas cuidadosamente, priorizando entre ellas las creadas por artistas que forman también parte de la colección del IVAM, buscando de este modo una interconexión y continuidad entre las distintas colecciones museísticas.

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo que reproduce las obras expuestas y reúne textos del President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, y los comisarios de la muestra Rafael Sierra y José Luis Sánchez.

Además, la exposición contará con un taller didáctico en el que se trabajará sobre las obras de Gerardo Rueda y Lido Rico. El artista murciano Lido Rico realizará una instalación con pequeñas calaveras de tiza de colores con los que los participantes en el taller dibujaran un mural.

Itinerario de la exposición

“Arte y Espiritualidad” está ubicada en tres salas, dos de ellas con diez estancias o moradas dedicadas a la historia de la fe cristiana, y del arte religioso, en un diálogo del arte clásico con el moderno y contemporáneo, que empieza con el signo de la cruz y termina con tres caminos: el Camino de San Vicente, el Camino de la Eucaristía y el Camino del Calvario, que es el Camino de la Cruz. La sala de la muralla es el tercer espacio, donde el artista José Cosme expone su propuesta de arte conceptual teológico con el título ‘Ser y Huella’.

Estancias de las galerías 3 y 4

La Cruz

La exposición se inicia en la galería 4 con la visión artística hacia la imaginería religiosa que desprenden las cruces de artistas de vanguardia que asumen la fuerza del grafismo tradicional y se acercan, de modo sutil y minimalista, al misticismo

La componen tres obras de arte contemporáneo: *Amor a muerte* y *Gran díptico roig i negre*, de Antoni Tàpies, y la escultura de Martín Chirino *El árbol de la cruz*, realizada en hierro forjado, y con el que el artista investiga este elemento característico del cristianismo dentro de su obra.

Los discípulos de Cristo: Crucifixiones y martirios.

En la segunda sala podemos contemplar el diálogo entre arte moderno y clásico en torno al 'Sacrificio' en pintura, escultura y fotografía. En este espacio se exponen dos obras del grupo de vanguardia 'El Paso': *Cuadro 163* de Manuel Miralles , *Gran crucifixión* de Antonio Saura y la obra de Fontana .. Asimismo, figuran: las tablas *Ecce homo* y *Dolorosa*, obras del pintor Nicolás Falcó en el que observamos influencias del renacimiento con elementos del gótico y los lienzos de Gregorio Bausa, pintor barroco español, con su *Entierro de Cristo*. y del pintor barroco y discípulo de Palomino, Pablo Potons, *Martirio de San Juan Evangelista*. También contemplamos la obra anónima *Martirio de San Bartolomé* del siglo XVI, y un *Cristo crucificado* realizado por un seguidor de Ribalta.

En el apartado de escultura se exhibe *Memento Mori* de Ramón de Soto, realizada en acero oxidado. Completan la sala dos paneles cerámicos, *Cristo en la cruz con Nuestra Señora de los Dolores al pie de la cruz*, y *Cristo crucificado*, ambos datados a mediados S.XIX .y la tabla del pintor renacentista Miguel del Prado, con el título *Calvario*.

En el ámbito de la fotografía figura la obra del artista perteneciente al movimiento 'fotografía directa' Paul Strand, que con su fotograbado sobre papel, barnizado y teñido a mano, fechado en 1933, nos muestra la instantánea *Cristo, Oaxaca*, de la serie "Photographs of Mexico".

El Infierno

El bien y el mal; el cielo y el infierno constituyen un juego de contrastes presente en arte de todos los tiempos. Si bien el cielo es un ideal, un símbolo de la plenitud, de lo inalcanzable, el mal se encuentra al borde del abismo y de la pesadilla. La artista reinterpreta la idea del espacio para la condena eterna, actualiza imágenes y motivos que entroncan con la tradición católica y juega a la plasmación de distorsiones, de escenarios inaccesibles.

Este espacio, alberga un proyecto multimedia de la artista palentina, compuesto por *Visión I*, *Visión II*, ambos realizados en 2007, *Sin título [monstruas]*

compuesta por tres infografías, y, por último tras vídeos monacales de un minuto de duración cada uno con el título *Ángel caído* (2, 3, 5) de 2008.

El Cielo

El periodo entre los siglos XVII y XVIII dejó en la ciudad de Valencia una gran producción mural del barroco pleno, realizada al fresco. Las obras ejecutadas por Antonio Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes y en la Basílica de la Virgen de los Desamparados son una magnífica muestra de ello. Las bóvedas de crucería de las Iglesias góticas y las cúpulas nervadas de las iglesias renacentistas, que hasta entonces lucían su desnudez material, cromática y formal, fueron cubiertas por nuevas bóvedas de cañón o cúpulas peraltadas, sobre las que se realizaron magnas composiciones pictóricas que surgieron ante el observador, como potentes aberturas por las que contemplar el “cielo glorificado”.

Antonio Palomino terminó de realizar las pinturas murales de los Santos Juanes y de la cúpula de la Basílica de La Virgen de los Desamparados, en 1702. A principios de 1936 ambas obras se vieron seriamente dañadas a consecuencia del fuego producido por los disturbios sociales de la Guerra Civil Española. Entre 1993 y 2003 un equipo interdisciplinar de la UPV, dirigido por Pilar Roig, realizó la restauración de los frescos que devolvieron a estas obras su cromatismo original. En la sala se podrá conocer, a través de tres vídeo-proyecciones de Pilar Roig, el proceso de restauración seguido.

Arquitectura Religiosa

Este espacio reúne obra de artistas como Gerardo Rueda que muestra cuatro vidrieras sobre boceto con el título *Perfiles, Siluetas y Límites I, II, III y IV*, Asimismo podemos contemplar las obras del artista conceptual y transformador de espacios Juan Garaizabal, *West Gate of the Bohemian Church, Understanading Wandering Church Bethelunskirche* y *Planning the Wandering Church*. Completa este espacio el fotógrafo de arquitecturas José Manuel Ballester, premio Nacional de Fotografía en 2010, con sus obras *Escalera dorada I. Los Condestables II. Nave central III y Los Condestables 1*, todas ellas del 2007, las fotografías de arquitecturas de Juan Antonio Vicent. Y por último, *La Pila bautismal* de Alberto Corazón, quien interpreta desde el concepto de modernidad un objeto litúrgico.

Campanas y Misterios del Rosario

Toda la historia de la salvación y libera los misterios del Rosario, que son una llamada a la oración, a la acción de gracias, al gozo, al dolor, a la plenitud gloriosa. El rosario, con el icono de Maria en sus misterios interpretados por el arte en los distintos siglos, nos ayuda a descubrir que las obras de arte ofrecen al creyente un tema e reflexión y una ayuda para entrar en la contemplación.

En esta estancia descubrimos *Los seis gozos de la Virgen* (1513-1515) de la mano de Nicolás Falcó, que incorpora la impronta del ‘quattrocento italiano’ y que

formaron parte de un conjunto de doce telas para proteger el órgano de la catedral de Valencia.

Los misterios del rosario están representados del siguiente modo: el misterio glorioso a través del lienzo *Asunción de la Virgen* de Esteban March., el doloroso con *El Santo Entierro*, obra de un seguidor de José de Ribera, pintor valenciano que sobresalió por aunar la herencia del claroscuro del período anterior, con las novedades del estilo barroco y. con el *Ecce Homo*, realizado a principios del siglo XIX por el pintor Salvador Maella, copia de Juan de. El misterio gozoso por Luis Antonio Planes con la *Anunciación* y la Natividad de Evaristo Muñoz Juanes. y el luminoso con la *Transfiguración* del Maestro Bonastre del Siglo XV .

Por otra parte, destacar la instalación formada por unas campanas de vidrio negro, con el título *Lamentaciones*, de Javier Pérez, expuestas en la Catedral de Burgos en 2009. Otra propuesta escultórica es la de Lidó Rico que presenta su visión del rosario con *Santísima*, obra realizada en poliéster transparente.

Santos y Ascetas

La más feliz consumación para el artista es integrar su arte en un conjunto espiritual transformándolo en la expresión más vital de una vida de oración y culto tal como lo hicieron artistas decimonónicos como Vicente Gómez con su *San Ignacio de Loyola*, José Benlliure con la obra *Anacoreta* o Cecilio Pla con su lienzo *Estudio de una monja*.

También sucede esto en obras de corte más contemporáneo como *El patio de las tentaciones* del Equipo Crónica, una obra figurativa dentro del movimiento de Pop Art, o *Sant Bru* de Manuel Boix , realizado a principios de los setenta.

El espíritu de la contrarreforma se deja ver a través de artistas del claroscuro barroco del siglo XVII como José Orient, Vicente Salvador, Jerónimo Espinosa y Antonio Palomino. Así como el renacimiento queda también representado por el lienzo de *San Antonio de Papua* de Nicolás Falcó. Encontramos además un panel cerámico del siglo XVIII con el título *Fundación de la Basílica de San Juan de Letrán*, donde se representa una temática inédita hasta entonces en la cerámica valenciana.

Maria

A lo largo de la historia hallamos un repertorio numeroso de representaciones de maternidades, la mayor parte de ellas sacras pero también las hay profanas. Las primeras- entronizadas, dolientes, inmaculadas etc- aparecen representadas con la clásica iconografía de la Virgen con niño. Las secularizadas, adentran sus raíces en la iconografía cristiana, pero con un espíritu renovador: la exaltación al mito de la fecundidad, de la vida o de la cotidianidad.

En la colección del IVAM encontramos las tradicionales imágenes de María convertida en objeto cotidiano, como la *Madonna* de Katharina Fritsch, las impregnadas de clasicismo noucentista como las de Pinazo y González realizadas a principios del siglo XX; las de líneas más esquemáticas de los años

treinta del propio González y las posteriores de Pérez Contel y el mito ancestral de la fertilidad de Manolo Gil; los fotomontajes de Heartfield y de los cartelistas de la guerra civil donde las mujeres y sus hijos se muestran en situaciones dramáticas.

La parte sacra de esta estancia la componen la virgen entronizada del Maestro de Porciúncula; la *Virgen con el Niño* de un seguidor de Andrea del Sarto; la *Virgen de Montesa* de José Camarón, una representación del tabernáculo Iglesia del Real convento de la Orden de Montesa, grabado a buril por los maestros Tolsa, Gimeno y Fabregat; la representación de la *Virgen de los Desemparados*, obra de Espinosa y la plasmación de las solemnes fiestas que se realizaron con motivo de su coronación en 1923 de la mano del cartelista Canet Cabellón y el pintor Salcedo. En cerámica y loza figura una *Custodia* y una *Benditera* del siglo XIX, producidas en Manises, así como el azulejo La Presentación de la Virgen en el Templo, de mediados del siglo XIX.

Retablos

Ante un retablo podemos reconstruir pedagógicamente la vida de un gran personaje. En ellos, y en esta sala, se comunica la biografía de la salvación, el hecho de la existencia de Dios y cómo se ha desarrollado su encuentro en la historia de la humanidad: su nacimiento, predicación, milagros, muerte y resurrección.

Como representantes contemporáneos figuran Miquel Navarro con la obra *Retablo* y Carmen Calvo con la pieza *Apostolado* que asumen el reto de recrear un retablo a su medida, con su propio lenguaje. Por otra parte, Renau, Badía y Ballester, integrantes de la vanguardia artística valenciana anterior a la Guerra Civil, muestran el tríptico realizado conjuntamente *Yo soy el camino*.

Dentro de los retablos de factura clásica encontramos los fragmentos del *Retablo de los Misterios de la Virgen María* de Agullent, concretamente las escenas de la Asunción, Nacimiento, Circuncisión y Adoración. Del Maestro de Alzira tenemos el anverso y reverso de las portezuelas de un *altar dedicado a Santa María Magdalena* y de la escuela de Ribalta se incluyen dos partes del *Retablo de San Juan Bautista* de Muro de Alcoy, datadas en el Siglo XVII y con clara influencia italianizante.

Camino de San Vicente, del Cáliz del Señor y del Calvario.

La sala muestra dos video-proyecciones, una compuesta de una serie de secuencias de animación tridimensional de estilo minimalista que representan el peregrinaje, martirio y vida nueva de San Vicente Mártir, y otra por una serie de ilustraciones modernas en combinación con técnicas tradicionales que muestran diferentes ambientaciones referentes al cáliz de Cristo.

El camino del Calvario está representado con obras de Manuel Gil Pérez y Carlos Pascual de Lara que nos hace descubrir, que todos los caminos pasan por la cruz. *San Vicente Mártir en la cárcel*, realizado por el academicista José Vergara completa esta sala, junto los azulejos que representan la Flagelación de San Vicente Martir y el Santo Cáliz y una reproducción en madera del Santo

Cáliz, perteneciente a la parroquia de Santo Domingo Sabio y San Expedito
Mártir de Valencia.