

ARCO ARTE, ARTEFACTOS Y OTRAS OCURRENCIAS

TEXTO / TEXT RUTH MÉNDEZ PINILLOS

CON COREA COMO PAÍS INVITADO, LA EDICIÓN 2007 DE ARCO CIERRA UN PERIODO Y ABRE UNA NUEVA ETAPA. RUTH MÉNDEZ PINILLOS REPASA LO MÁS DESTACADO DE LA FERIA MADRILEÑA Y GUÍA AL LECTOR POR LAS NOVEDADES QUE YA HAN PODIDO PERCIBIRSE, EN UN MOMENTO DE CRECIENTE BONANZA EN TORNO AL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Estamos de estreno: Arco inicia una nueva etapa, una fase de *transición* en la que los resultados han sido extraordinarios, pero como nunca serán insuperables, se augura para la edición de 2008, y con Brasil como país invitado, una sustanciosa transformación. Dejando a un lado las elucubraciones y distinguiendo la realidad tangible de la propaganda y las cifras aproximativas en un mercado tan volátil como el del arte, sí se han podido percibir ciertos cambios en el ambiente: se facilita el recorrido, mejorando, en consecuencia, la lectura de los espacios expositivos; se depuran las ofertas en el programa general y de los comisariados. Pero sobre todo se reafirma la intencionalidad de la feria: se adopta una vía restrictiva ampliando los días reservados a los profesionales y, por otro lado, se pone la voz del comité de selección en manos de los gale-ristas. Pero a pesar de estas restriccio-

FOTO: JUAN CASADO HERRERA

ARCO, ART, ARTEFACTS AND OTHER ELEMENTS

With Korea as the guest nation, the 2007 edition of Arco closes one period and opens a new phase. Ruth Méndez Pinillos reviews the most outstanding aspects of this fair and guides readers through the novelties that have borne witness to this period of growing success for contemporary art.

A premier: Arco is embarking on a new phase, a transition with extraordinary results, but as everything can be surpassed, the 2008 edition, with Brazil as the guest nation, promises a substantial transformation. Leaving aside these meditations and

distinguishing between the tangible reality and propaganda and approximate figures in such a volatile market as the art market, we have been able to perceive certain changes in the atmosphere: the itinerary has been improved: a better distribution and, consequently, the way the exhibition areas are perceived; the offers in the general programme have been refined. But, above all, the intention of the fair has been upheld: it adopts a restrictive approach, extending the number of days reserved for professionals and, therefore, the voice of the selection committee is left in the hands of the gallery owners. But, in spite of these restrictions, Arco is still acquiring the aura of a mass phenomenon: it is the national stage where art is exhibited, a social event encouraged by the boom of contemporary art. The dramatic

increase in sales - and, consequently, in prices - arouses the interest of citizens and, unfortunately for the most eccentric and sectarian faction in the world of art, a noisy human tide washes into the fair displaying a fervent interest for capturing, camera in hand, the *peculiarity* of every piece.

Before commencing our visit, we must clarify that it is impossible to write everything about Arco and, as we must be selective in our summary, we will always appear to be leaving out some interesting pieces. But, always distinguishing between new proposals - at times, rather daring - and mere showcases. Curiously, the emptier of content an *artefact* seems to be, greater the expectations it generates. So, leaving chewing-gum sculptures and robotic chairs to one

side, this year, the emerging element in this most popular art show has been: photography.

Some examples of this tendency, and perhaps a rather random review, include: Christopher Grimes Gallery, which offers the conceptual soberness of João Louro with a project of 24 pieces with texts that refer to missing photographs, forcing spectators to imagine the information; or Galería Helga de Alvear, which presents the formal continence of Jan de Cock: *Denkmal 9 Henry Van de Velde Univ*, 2006, a piece that captures the frozen movement of a daily scene at a library, dignified by the format (an enormous box of light). Other examples include: Galería Joan Prats, with a monumental photograph printed on flax by Hannah

nes, Arco continúa adquiriendo connotaciones de fenómeno de masas: es la escena del arte dentro del panorama nacional y, como tal, un evento social propiciado por el auge del arte contemporáneo. El vertiginoso ascenso de las ventas -y de los precios en consecuencia- despierta el interés del ciudadano y, para desgracia de la facción más excéntrica y sectaria del *mundillo*, una bulliosa marea humana invade la feria mostrando un fervoroso interés por cap-

tar, cámara en mano, la *peculiaridad* de cada pieza.

Antes de comenzar nuestro recorrido debemos aclarar que sobre Arco nunca queda todo escrito, y como debemos ser selectivos en nuestra síntesis, siempre nos quedará la impresión de habernos dejado alguna pieza interesante en el tintero. Eso sí, distinguiendo entre propuestas novedosas -en ocasiones un tanto arriesgadas- y el mero espectáculo. Y es

DE IZQD. A DCHA. Y DE ARRIBA A ABAJO:

JEAN-MARC BUSTAMANTE. *PERFECT DREAM 3* (2005). 172 X 145 X 5 CM.

PELLO IRAZU. *SIN TÍTULO* (2002). 250 X 152 CM.

ANTONIO GÓMEZ BUENO. *SOME HEADS ARE GONNA ROLL* (2006). 188 X 136 CM.

GEORGE ROUSSE. *SANTANDER I* (2006). 160 X 125 CM.

FEDERICO HERRERO. *PAISAJE* (2006). 300 X 300 CM.

Collins; Galería Bancelos with works by Chema Madoz; OMR with pieces by Félix Curto; Maior with a denunciation-triptych by Daniel Canogar, *Otras Geologías, 4*, 2006; the Visor Gallery, that presents elements by Joan Fontcubria and Hamish Fulton; Galería Soledad Lorenzo with pieces by Susy Gómez; Salvador Díaz with a static landscape by Axel Hütte; La Fábrica with the tormented photographs by Marina Abramovic, *Balkan erotic epic*; La Caja Negra with the classic corporal experiences by Bruce Nauman; and many more.

EIGHT PIECES ACQUIRED BY CANTABRIA

The Department of Culture, Tourism and Sport has added a total of eight pieces, acquired from seven Spanish

galleries, to its collection. Given the unquestionable growth of photography, three magnificent works are based on this format: *Young girl sewing, after Vilhem Hammershoi*, 2006, Chromogenic print, a delicate work by Vik Muniz that re-interprets the psychological aspects of the Dane, Vilhem Hammershoi (Galería Elba Benítez); the work that has resulted from the intervention of the Frenchman, Georges Rousse, *Santander I*, 2006, photograph on aluminium (Galería Siboney); and the snow-white atmosphere by Walter Martín & Paloma Muñoz, *The great frozen lake*, 2005, photograph on aluminium and metacrylate (Galería Moriarty).

Equally, the following works have also become part of the Northern Collection: the work by the Cantabri-

an, Gorka Mohamed, *Despedida*, 2006, acrylic on canvas (Galería Luis Adelantado); the monumental piece by the Costa Rican, Federico Herrero, *Paisaje*, 2006, oil painting on canvas (Galería Juana de Aizpuru); the work by another Cantabrian living in Los Angeles, Antonio Gómez Bueno, *Some heads are gonna roll*, 2006, oil painting on cloth (Galería Siboney); and the composition by Pello Irazu, *s/t*, 2002, adhesive tape and paint on paper (Galería Soledad Lorenzo).

On the other hand, at Arco, we have been able to witness how today's works are becoming technically more and more complicated: a type of highly elaborate pieces are appearing that require enormous production costs that, in turn, lead to an

increase in price. An example of this refinement could be the latest piece acquired by the Department of Culture, Tourism and Sport during this edition: *Perfect dream 3*, 2005, galvanised steel and ink by the French artist, Jean-Marc Bustamante.

Another key figure - not such a young promise but one that is still holding out - has been video: Galería Visor offers two new genres: documentary and animation; Galería Juana de Aizpuru shows videos by Dora García, Cristina Lucas and Jordi Colomer; Oliva Arauna by Juan Carlos Robles; and Max Estrella works by Eugenio Ampudia, Charles Sanckson and Stephen Dean. In this environment, *The Black Box*, an initiative co-ordinated by Carolina Grau and Marc-Olivier Wahler, director of the

que curiosamente, cuanto más vacío de contenido es el *artefacto* mostrado, más expectativas parecen generar.

Dejando entonces a un lado las esculturas de chicle y las sillas robóticas, este año en el escaparate del arte más candente emerge una veterana en ascenso: la fotografía.

Algunos ejemplos de esta tendencia, y quizás realizando un repaso en exceso

aleatorio, pueden encontrarse en: Christopher Grimes Gallery, que nos ofrece la sobriedad conceptual de João Louro con una obra formada por 24 piezas con textos referentes a fotografías ausentes que obligan al espectador a imaginar la información; o la Galería Helga de Alvear, que nos presenta la contención formal de Jan de Cock: *Denkmal 9 Henry Van de Velde Univ*, 2006, una pieza que capta el movimiento congelado de una escena coti-

diana de biblioteca que se ve dignificada por el formato (una enorme caja de luz). Otros ejemplos son: la Galería Joan Prats, con una monumental fotografía impresa sobre lino de Hannah Collins; la Galería Bachelos con piezas de Chema Madoz; OMR con obras de Félix Curto; Maior con el tríptico-denuncia de Daniel Canogar, *Otras Geologías, 4*, 2006; la Galería Visor, que se presenta con obra de Joan Fontcubría y Hamish Fulton; Soledad

"Palais de Tokio" in Paris, is less surprising for spectators as the offer centres on a return to traditional audiovisual formats.

And, finally, as part of our short summary, we would like to end by mentioning the austere and incomplete silhouetted figures in black and white by Julião Sarmiento (Cristina Guerra Contemporary Art); the collages by Carmen Calvo and the giant structures by Daniel Verbis (Rafael Ortiz); the enamels by Álvaro Negro and the wash-drawing by Concha García (Galería Fúcares); the drawings by Javier Arce (Max Estrella); the works by Darío Urzay and Begoña Montalbán (Tomas March); the piece by Juan Uslé (Thomas Schulte); the monumental works by Juan Navarro Baldeweg and Manolo

Valdés (Malborough Gallery); and many, many more.

This year, the presence of the Department of Culture of the Government of Cantabria has been different if compared with the 2006 edition - but remaining true to its cultural roots. At the last edition, the stand included artists from the region that presented works inspired by the slogan "Cantabria 2006. Liébana Tierra de Júbilo". In 2007, the proposal has changed towards new technologies and projections have been used to display over 120 pieces that form part of the Colección Norte.

SCOPE FOR REFLECTION

But, before ending, we would like to stress the importance of the *V Inter-*

RUTH
MÉNDEZ
PINILLOS

Santander, 1975. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad

del País Vasco, finaliza sus estudios en la Universidad de Padua, Italia. Master en Gestión Cultural por la Fundación Ortega y Gasset, Madrid. De 2000 a 2004 ha coordinando más de 30 exposiciones en el Departamento de Audiovisuales del Centro de Arte Reina Sofía y realizado muestras itinerantes para, entre otros, Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo Patio Herreriano de Valladolid y Centre d'Art Santa Mónica. Desde 2005 colabora con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en temas relacionados con Patrimonio y Artes Plásticas.

Santander, 1975. Graduated in History of Art at Universidad del País Vasco, she completed her studies at the University of Padua, Italy. Masters in Cultural Management from the Fundación Ortega y Gasset, Madrid. From 2000 to 2004 she has coordinated over 30 exhibitions at the Audiovisual Department of Centro de Arte Reina Sofía and has organised itineraries for Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo Patio Herreriano of Valladolid, Centre d'Art Santa Mónica, and others. From 2005 she has been working with the Regional Ministry of Culture, Tourism and Sport in fields such as Heritage and Plastic Arts.

Lorenzo con piezas de Susy Gómez; Salvador Díaz con el estatismo paisajístico de Axel Hütte; La Fábrica con las atormentadas fotografías de Marina Abramovic, *Balkan erotic epic*; La Caja Negra con las clásicas experiencias corporales de Bruce Nauman; y muchos otros.

OCHO PIEZAS ADQUIRIDAS POR CANTABRIA

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sumado a sus fondos un total de ocho piezas adquiridas en siete galerías españolas. Ante el indudable empuje de la fotografía, tres magníficas obras poseen este formato: *Young girl sewing, after Vilhem Hammershoi*, 2006, Cromogenic print, una delicada pieza de Vik Muniz que reinterpreta la captación psicológica del danés Vilhem Hammershoi (Galería Elba Benítez); la obra resultante de la intervención realizada por el francés Georges Rousse, *Santander I*, 2006, fotografía sobre aluminio (Galería Siboney); y las níveas atmósferas de Walter Martín & Paloma Muñoz, *The great frozen lake*, 2005, fotografía sobre aluminio y metacrilato (Galería Moriarty).

De la misma forma, han pasado a integrar parte de la Colección Norte: la obra del cántabro Gorka Mohamed, *Despedida*, 2006, acrílico sobre lienzo (Galería Luis Adelantado); la monumental pieza del costarricense Federico Herrero, *Paisaje*, 2006, óleo sobre lien-

zo (Galería Juana de Aizpuru); la obra de otro cántabro afincado en Los Ángeles, Antonio Gómez Bueno, *Some heads are gonna roll*, 2006, óleo sobre tela (Galería Siboney); y la composición de Pello Irazu, sin título, 2002, cinta adhesiva y pintura sobre papel (Galería Soledad Lorenzo).

Por otro lado, en Arco hemos podido comprobar cómo la producción actual está sufriendo una etapa de creciente complejidad técnica: entran en escena un tipo de piezas sumamente elaboradas que conllevan unos enormes costes de producción que a su vez repercuten en el incremento de los precios. Un ejemplo de este refinamiento puede ser la última pieza adquirida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en esta edición: *Perfect dream 3*, 2005, acero galvanizado y tinta, del francés Jean-Marc Bustamante.

Otro protagonista -una ya no tan joven promesa que mantiene posiciones- ha sido el vídeo: la Galería Visor ofrece dos nuevos géneros: documental y animación; la Galería Juana de Aizpuru muestra vídeos de Dora García, Cristina Lucas y Jordi Colomer; Oliva Arauna de Juan Carlos Robles; y Max Estrella obras de Eugenio Ampudia, Charles Sanckson y Stephen Dean. En este mismo ámbito *The Black Box*, iniciativa coordinada por Carolina Grau y Marc-Olivier Wahler, director del Palais de Tokio de París, no ofrece sorpresas al espectador pues la oferta se centra

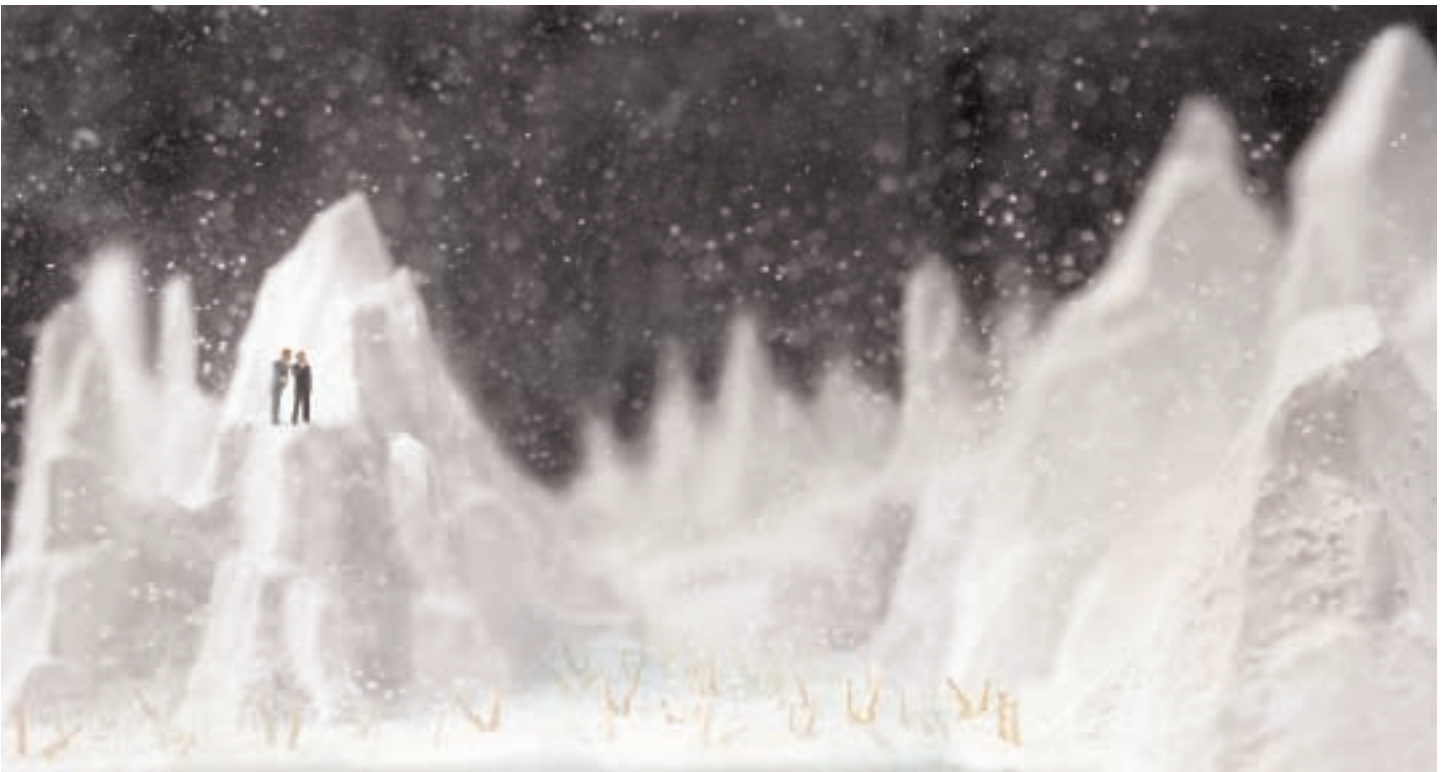
national Forum of Contemporary Art Experts; a forum that reflects on art as a phenomenon and that dealt with issues such as the development of the art market in general and the Asian market in particular; new ways of channelling art and the difficulty in marketing it; new experts and the aim of their projects towards pre-training aspects; and the controversy on the global art market, among other issues. Based on an issue dealt with at the debating table, each new edition will have a guest country. In 2007, it has been South Korea with its surprising style.

And, to end, a brief reflection: Arco is the reflection of the growing success of contemporary art. For the time being, the bursting of this speculative bubble does not seem to be of much

concern and, although Spanish products have not yet attained the high value levels of foreign markets, it all seems to indicate that, in our land, a new type of private collecting is arising that conceives an investment in art as a safe venture. The impulse in the art market is not only the task of museum, art centres, foundations and private collections; it has now passed from the hands of collectors to individual consumers. As Damien Hirst once stated: "Art is about life, the art market is about money" and Arco is, after all, a sophisticated money-making machine. ■

VIK MUNIZ. YOUNG GIRL SEWING, AFTER WILHEM HAMMERSHOI (2006). 229 X 183 CM.

EN 2007, LA PROPUESTA DE STAND DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HA VIRADO HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y, SIRVIÉNDOSE DE PROYECCIONES, HAN SIDO MOSTRADAS MÁS DE 120 PIEZAS DE LA COLECCIÓN NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

IN 2007, THE PROPOSAL HAS CHANGED TOWARDS NEW TECHNOLOGIES AND PROJECTIONS HAVE BEEN USED TO DISPLAY OVER 120 PIECES THAT FORM PART OF THE COLECCIÓN NORTE OF CONTEMPORARY ART

en el retorno a los formatos audiovisuales tradicionales.

Y por último, en nuestro escueto resumen quisiéramos terminar mencionando las austeras figuras silueteadas e incompletas en b/n de Julião Sarmiento (Cristina Guerra Contemporary Art); los collages de Carmen Calvo y las gigantescas estructuras de Daniel Verbis (Rafael Ortiz); los esmaltes de Álvaro Negro y la aguada de Concha García (Galería Fúcares); los dibujos de Javier Arce (Max Estrella); y un largo etcétera.

Este año la presencia de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha diferido -aunque manteniéndose fiel a sus raíces culturales- frente a la edición de 2006. En la pasada cita el stand

giraba en torno a artistas de la región que mostraban obras inspiradas bajo el lema "Cantabria 2006. Liébana Tierra de Júbilo". En 2007, la propuesta ha virado hacia las nuevas tecnologías y, sirviéndose de proyecciones, han sido mostradas más de 120 piezas de la Colección Norte de arte contemporáneo.

ÁMBITO PARA LA REFLEXIÓN

Pero antes de concluir quisiéramos destacar la importancia del *V Foro Internacional de expertos en Arte Contemporáneo*; un ámbito para la reflexión sobre el fenómeno del arte en el que se han tratado temas como la evolución del mercado del arte en general y el asiático en particular; las nuevas

vías de canalización del arte y su difícil comercialización; los comisarios noveles y la direccionalidad de sus proyectos hacia lo preformativo; y la controversia del mercado global del arte, entre otros temas. Y al hilo de un asunto comentado en la mesa de debate, cada nueva edición cuenta con un país invitado y 2007 ha sido el año de Corea del Sur con su sorprendente estética.

Para finalizar, una breve reflexión: Arco es el reflejo de la etapa de creciente bonanza que gira en torno al arte contemporáneo. De momento el estallido de esta burbuja especulativa parece no preocupar en demasía, y aunque el producto español continúa sin alcanzar los niveles de cotización de los mercados extranjeros, todo parece indicar que en nuestro territorio está surgiendo un nuevo modelo de coleccionista individual que concibe la inversión en arte como un valor seguro. El empuje del mercado del arte ya no es sólo tarea de museos, centros de arte, fundaciones y colecciones privadas; ha pasado de las manos del coleccionista a las del individuo consumista. Como comentó Damien Hirst: "El arte trata de la vida, el mercado del arte, de dinero" y Arco es, al fin y al cabo, una sofisticada máquina de hacer dinero. ■