

Función

y

Ficción

Formas de encuentro
con las obras de
la Colección Bergé

A Jorge Badía, *in memoriam*,
porque su entusiasmo visionario
dio impulso a este proyecto.

colección bergé

 CUATRECASAS

 Museo
Universidad
de Navarra

 Universidad
de Navarra

Función

y

Ficción

Formas de encuentro
con las obras de
la **Colección Bergé**

Esta exposición es un proyecto de colaboración entre la Colección Bergé, Cuatrecasas y la Universidad de Navarra, en el que, a través de un concurso, se ha invitado a los alumnos del Máster de Estudios Curatoriales del Museo Universidad de Navarra a presentar distintos proyectos expositivos con el objetivo de dar vida cultural en un entorno laboral. **Función y Ficción. Formas de encuentro con la Colección Bergé**, de Santiago Ávila y Celeste Garduño, es el proyecto ganador.

Jurado del concurso:

Jorge Badía Carro_Consejero Delegado de Cuatrecasas

Alicia Alcocer Koplowitz_Coleccionista

Ángel J. Gómez Montoro_Presidente del Patronato del Museo Universidad de Navarra

Nieves Acedo del Barrio_Directora del Máster de Estudios de Comisariado

Pedro Enciso Bergé_Vicepresidente de Bergé y cía.

María Aguilera Aranaz_Conservadora de la Colección Bergé

Función y Ficción

Formas de encuentro con las obras de la Colección Bergé

Santiago Ávila y Celeste Garduño

Función y Ficción es una reflexión en torno a la función del arte y la ficción en la vida laboral y viceversa. Una pequeña selección de obras de la Colección Bergé nos muestra cómo el entorno de la oficina y las obras de arte no se conciben separados, sino como ejes que coexisten en un mismo espacio y bajo la mirada de un mismo espectador. Se trata de un diálogo entre dos planteamientos:

El primero, aborda la relación personal y funcional que tenemos con distintos elementos que conforman una oficina. Estos objetos de uso cotidiano dentro del despacho tienen una misión específica y un diseño morfológico impersonal y genérico. Así piezas como *Because I'm Worth it* de Nina Saunders y *Studio/General* de Richard Wilson, juegan con la extrañeza de objetos comunes, redefiniendo su función desde la inutilidad, y apelando a la ironía y el humor al colocar en el centro de un despacho de abogados un sillón en el que no te puedes sentar y un archivador en el que no se puede archivar.

Post-it Note Culture, de Patrick Van Eynde pone en tensión el realismo en la representación de objetos cotidianos, con su inmersión en un «espacio-no-espacio» subjetivo. El lienzo en blanco que los envuelve dentro de un universo ficticio, los convierte en representaciones irreales donde la cultura del *post-it* es cuestionada desde la ausencia de gravedad.

Nuestra manera de pensar funciona de un modo particular al acudir al trabajo. «El primer pensamiento a la agenda y el segundo a la papelera» versa la obra *A Thought* de Marijke van Warmerdam, que recrea el *multitasking* al que nos vemos sometidos a diario, en el que tenemos que ser creativos y productivos en nuestras tareas y quehaceres. Conseguimos muchas, pero otras se quedan por el camino. *Poco Antes de las Cinco* de M + M nos presenta desde la narración la distorsión deliberada de fragmentos de nuestra cotidianeidad, en busca de una reflexión sobre las individualidades y su relación con el entorno.

El segundo planteamiento propone la invasión de un mundo ajeno al espacio de trabajo, a partir de obras que aluden a visiones vibrantes, coloridas y ficticias, que sugieren diferentes formas de representar elementos asociados con la naturaleza y que remiten a influencias del arte pop.

La obra de Chila Kumari, *Playthings*, presenta un *collage* compuesto por una serie de imágenes con sirenas, flores, esqueletos, burbujas y peces, que nos acercan desde la energía de sus colores y formas, a modos de ver el mundo más allá de los habituales, y conducen a una percepción casi onírica de la realidad.

En las serigrafías de Andy Warhol encontramos una paleta cromática similar: saturada, contrastada y con colores superpuestos con los que consigue descontextualizar y llevar a la ficción seis imágenes de un elemento común,

un racimo de uvas. Y *Luncheon 2* de Caroline McCarthy, es un bodegón contemporáneo que parece lo que no es, como un acertijo. Se trata en realidad de la representación fotográfica de frutas de colores brillantes sobre un fondo negro. Pero no son frutas comestibles, ya que están hechas de papel higiénico, y nos hace cuestionarnos sobre lo que percibimos como realidad y su vínculo con el mundo exterior.

Función y Ficción es un proyecto curatorial dirigido especialmente a los habitantes de Cuatrecasas, invitándolos a reflexionar por un lado, acerca de los objetos presentes dentro de su entorno laboral cotidiano, y por el otro sobre las figuraciones ficticias insertadas en un espacio común.

Andy Warhol

(Estados Unidos, 1928-1987)

Grapes

1979.

Portfolio de seis serigrafías sobre papel Strathmore Bristol P/A, 101,60 x 76,20 cm c/u. Colección Bergé

Andy Warhol es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Pertenece al movimiento del arte pop norteamericano, corriente que se inspira en elementos de la cultura de masas y el entretenimiento presentes en la cotidianidad. Estas ideas lo llevan a producir obras en las que el color y la forma son muy llamativos y contrastados. En *Grapes*, observamos una serie de seis imágenes con un elemento en común: un racimo de uvas. Estas piezas fueron creadas mediante una técnica de impresión llamada serigrafía, que permite producir imágenes en colores vibrantes y superpuestos, que nos hacen pensar en un mundo vivaz y de ficción que escapa a la realidad del entorno laboral.

Richard Wilson es un escultor británico que explora las posibilidades del espacio arquitectónico a través de la escultura transformando los objetos y materiales cotidianos. Sus composiciones escultóricas nos muestran el choque entre la realidad y la ficción, entre la familiaridad de los objetos reconocibles y la sorpresa de los nuevos alterados. En esta obra *Studio/General* observamos dos archivadores de oficina que han sido intervenidos y han perdido su función. Estos muebles que se utilizan para clasificar y categorizar el trabajo del día a día, ordenarlo o simplemente almacenarlo se muestran inútiles. ¿De qué sirve un archivador en el que no puedo almacenar?

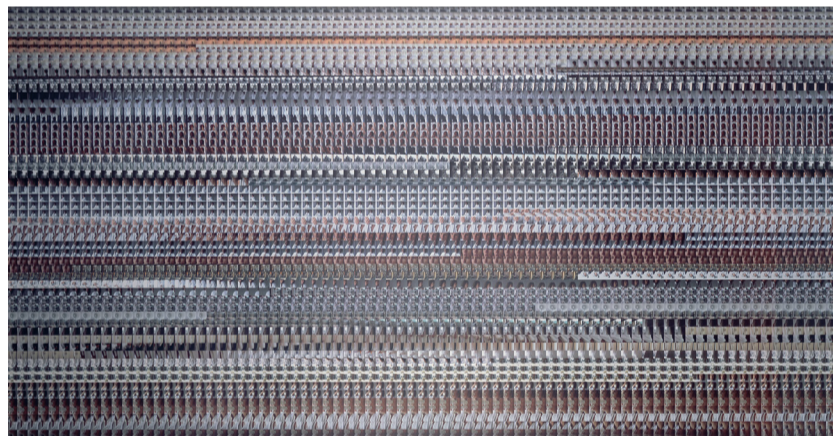
Richard Wilson

(Reino Unido, 1953)

Studio/General

1998

Dos archivadores de acero de cuatro cajones, 132 x 70 x 130 cm. Colección Bergé

M + M

(Marc Weis, Luxemburgo, 1965 y Martin De Mattia, Alemania, 1963)

Kurs von Fünf / m [Poco antes de las 5]

2003

Impresión Lambda (ed. 1/3), 242 x 129 cm. Colección Bergé

M+M es un dúo de artistas que reflexionan acerca de las narrativas dentro del cine y la fotografía. En esta obra titulada *Kurz vor Fünf* [Poco antes de las cinco] nos presentan una serie de imágenes o fotogramas que al ser observados se transforman en una suerte de fotonovela. Nuestro ojo busca velozmente explorar estas imágenes congeladas, mientras compone un relato que parece caer en lo abstracto. Frente a estos fragmentos en los que vemos siluetas de personas inmersas en su cotidianidad es inevitable preguntarnos qué pasa poco antes de las cinco, de qué forma nos conectamos con esta historia.

Marijke van Warmerdam

(Holanda, 1959)

A Thought

1998

Instalación. Impresión sobre aluminio y papel arrugado, 250 x 235 cm. Colección Bergé

The First Thought into My Diary / The Second / into the Garbage, se traduce como «El primer pensamiento a mi diario / El segundo / a la basura». Esta frase aparece repetida dos veces en la obra de Marijke Van Warmerdam. El primer pensamiento, aparece en forma de texto, como un cuadro colgado en la pared. El segundo, está al ras del suelo y lo podemos leer sobre dos papeles arrugados, que parecen estar destinados a la papelería. La obra se mueve entre lo que se conserva y lo que se desecha, aquellas ideas que nos funcionan y aquellas que son convertidas en pelotas de papel y lanzadas a la basura.

Nina Saunders

(Dinamarca, 1958)

Because I'm worth it

2002

Sillón de ruedas tapizado de vinilo, 102 x 65 x 100 cm. Colección Bergé

Nina Saunders es una artista danesa que vive en Londres, considerada parte de la generación de los Young British Artists (YBA), un grupo que revolucionó la escena artística inglesa (re)presentando el mundo en el que vivimos con humor e ironía, a través de todo tipo de materiales y técnicas. La obra de Saunders, *Because I'm Worth it*, es un sillón, objeto que estamos acostumbrados a encontrar en la oficina o en casa. A simple vista parece cómodo, pero observando con atención, vemos que su asiento es tan estrecho que hace imposible para cualquier persona sentarse en él. Tenemos en el centro del despacho, un objeto que ha sido despojado de su función.

Caroline McCarthy

(Irlanda, 1971)

Luncheon 2

2002

Impresión Lambda, 113 x 194 cm. Colección Bergé

Caroline McCarthy reclama del espectador una mirada atenta. A simple vista esta obra es un bodegón de frutas. Aunque en realidad, es la representación fotográfica de una naturaleza muerta al más fiel estilo de una pintura holandesa del siglo XVII con colores brillantes, diversas formas y texturas, realizadas en realidad con papel higiénico mojado a través de la técnica del *papier-mâché*. El contraste entre el fondo negro y los colores, así como la relación entre las frutas y el papel higiénico, nos invita a cuestionarnos sobre la ficción en las imágenes y su capacidad para engañar nuestra mirada.

Chila Kumari Burman

(Reino Unido, 1957)

Playthings

2001

Cibachrome, 124 x 126 cm. Colección Bergé

Chila Kumari Burman es una artista inglesa de familia india (hindú-panyabi). Su producción refleja temas relacionados con su identidad y sus raíces culturales. En *Playthings*, nos presenta un *collage* lleno de sirenas, flores, esqueletos, burbujas, peces, algas y abalorios indios. Estos elementos buscan reflexionar acerca de los estereotipos de la feminidad y de la mujer asiática. La explosión de colores saturados, nos permite imaginar un mundo que existe fuera del de la oficina, un espacio casi onírico en el que podemos sumergirnos libremente.

Patrick van Eynde

(Bélgica, 1964)

Post-it Note Culture

2006

Óleo sobre lienzo, 250 x 170 cm. Colección Bergé

La obra *Post-it Note Culture*, de Patrick Van Eynde, es una pieza crítica que pone en relación el modo de representar objetos realistas de manera aleatoria, y la forma en la que organizamos nuestra vida diaria. Objetos sin relación alguna entre sí, despojados de su contexto y función, flotan dentro de un lienzo en blanco. Dentro de un universo ficticio sin tiempo, ni espacio, que nos remite a una pizarra cubierta por notas vacías de color rosa que no nos dicen, ni nos recuerdan nada. El techo hueco, el cucharón de cocina, la maceta y la bota vaquera se convierten en la cultura del post-it, que es cuestionada desde su propia organización. En el día a día, estas notas de papel adhesivo ¿de verdad nos sirven como recordatorio de algo?

