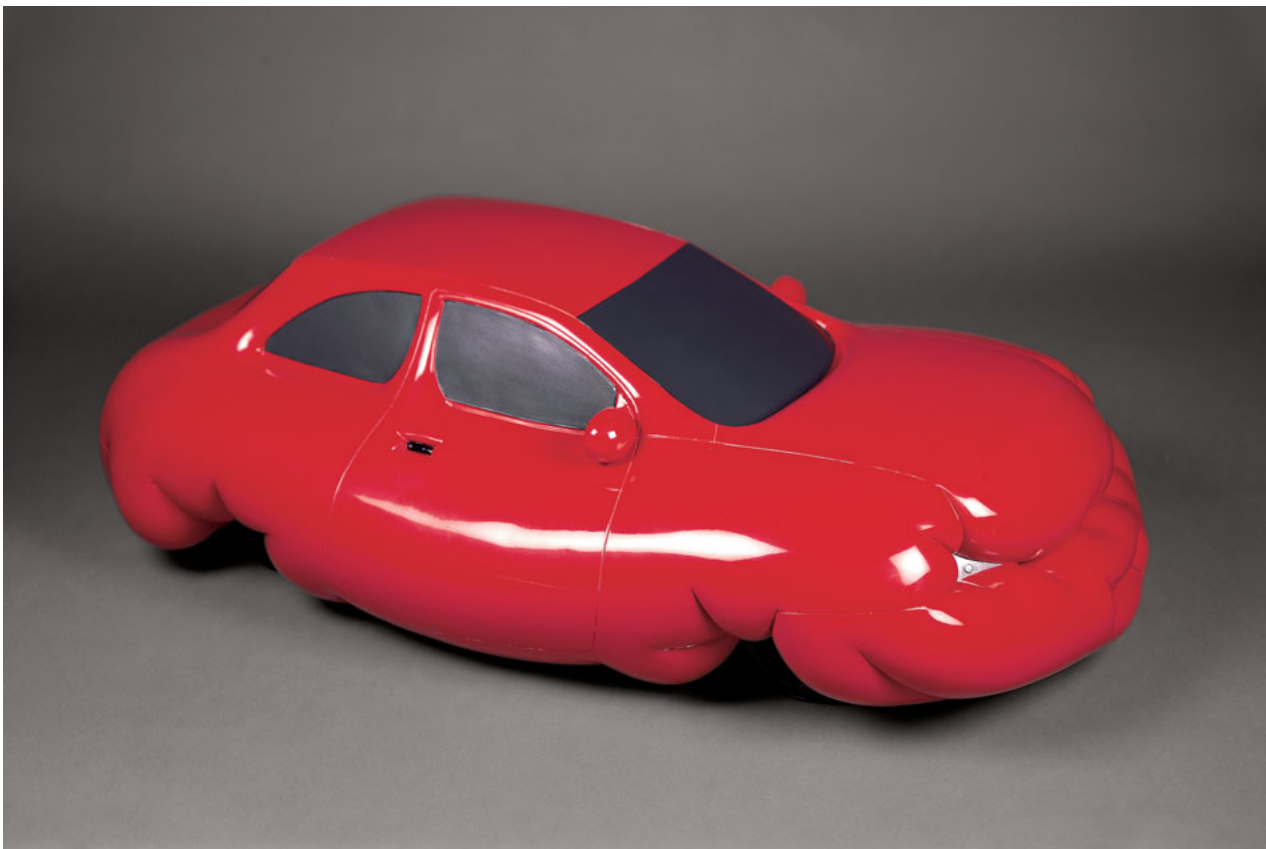

UNA BROMA ES UNA COSA SERIA

21 JUNIO 2023
1 OCTUBRE 2023

EL HUMOR EN EL ARTE A TRAVÉS DE LA COLECCIÓN BERGÉ

FAT CAR, 2000. ERWIN WURM. © VEGAP, PAMPLONA 2023

El arte y el humor comparten dos características importantes: ambos tienen un carácter emocional y social, y ambos son socialmente entendidos. Con respecto a la primera, se entiende que ambos apelan a las emociones y suelen tratar temas de carácter social. Por ejemplo, un chiste puede burlarse de algo comúnmente establecido o quizá de algún signo distintivo de una comunidad. En relación a la segunda particularidad, tanto el arte como el humor, a pesar de necesitar un conocimiento previo para ser interpretados, son una forma de racionalidad que nos presenta una imagen del mundo. Foucault afirma que el arte es, ahora, “el responsable de enfrentarse a los poderes biopolíticos de nuestra época” y “sobre todo es en el arte donde se concentran, en nuestro mundo, las formas más intensas de un decir veraz que tienen el coraje de correr el riesgo de ofender”. La misión del artista es, por tanto, crear imágenes que tengan *significado* capaz de producir un cambio en la forma de ser de un sujeto y, en mayor medida, de la sociedad. Por ello, ponen en juego la vida y, en cierta manera, esto lo hace también el humor, ya que es

una forma de interpelar al espectador de un modo desenfadado pero, a su vez, no deja de ser un arma subversiva, desestabilizadora, de cuestionamiento y ruptura de prejuicios.

A partir del trabajo pausado con las obras de arte contemporáneo de la Colección Bergé, pudimos discernir e hilar un discurso, con base en el humor, que permitía el diálogo entre varias de sus piezas. Las obras de la colección, de temáticas y técnicas muy variadas, son un reflejo fidedigno de la sociedad en la que vivimos y, por tanto, constituyen una valiosa herramienta de reflexión, planteando a los artistas como documentalistas y recolectores de su tiempo.

La exposición *Una broma es una cosa seria* sitúa la atención sobre el humor en el arte contemporáneo como modo de interpretar el mundo. Su interés no es necesariamente el efecto primario del chiste, la risa; en cambio, persigue una sonrisa de reconocimiento al comprender el ingenio de los artistas, los cuales presentan en cada obra sus opiniones sobre la realidad desde el prisma crítico del humor.

Presentar como extraño lo familiar

El humor como sistema de representación de una imagen del mundo posee sus recursos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, lo constituye el efecto de extrañamiento. De tal modo, en la muestra podemos discernir obras donde lo cotidiano se nos aparece de una manera que puede sorprendernos y replantearnos nuestra inercia vital.

Anna Barriball lo hace con la intervención de una bolsa de plástico -*Bag Drawing*- que decide transformar con un rotulador rojo. Son importantes las connotaciones del color y la duración del proceso, que ella concibe como meditativo. “En el trabajo de Barriball es de gran importancia el esfuerzo y tiempo requeridos para la creación. Su proceso se formula como una meditación poética y encuentra una delicada fascinación en los gestos y objetos mundanos e ignorados (...). Se articula en torno a interacciones mínimas con objetos encontrados que la artista somete a simples o directas —pero no necesariamente sutiles— transformaciones”.¹

Cave women, de Liz Arnold, uno de los pocos lienzos de la exposición, nos muestra un mundo imaginado por la artista en el que vemos en una cueva tres personajes femeninos con maletas y una proyección al fondo. Se trata de una escena creada por la artista para contar historias. Así, representa su imagen del mundo desde una combinación de contextos reales y ficticios.

Andrea Bowers, por su parte, es activista y suele abordar temas de contenido político en su producción. En *Intimate Strangers - Pope Fans Reaching Toward* presenta un gran plano dorado para comentar sarcásticamente el estereotipo divinizado de la creación artística como alejada de la vida y defiende la presencia del artista como individuo activo en la sociedad.

En *A thought*, Marijke Van Warmerdam se refiere a las ideas que se desechan en el proceso creativo y no llegan a materializarse en arte. La frase “la primera idea en mi diario y la segunda en la basura” la repite de manera lingüística y visual con la representación de papel desechado. Tal redundancia resulta irónica.

Se puede advertir un afán por la reinención de lo cotidiano. Y es que el humor está muy relacionado con la subversión. Siempre quiere colocar las cosas allí donde no van para generar el extrañamiento de lo cómico. Con *Because Im worth it*, Nina Saunders también transforma lo cotidiano, en este caso un mueble, al que elimina su funcionalidad y obliga a relacionarse con él de una manera diferente. Erwim Wurm, “...a través del humor, nos reta a entender nuestro cuerpo y los objetos que nos rodean como realidades cambiantes que tenemos la capacidad de reinventar más allá de cualquier idea preconcebida”.² En *Fat car* le otorga una condición propia de lo humano a un objeto, y Jaime Pitarch también muestra lo cotidiano en una estructura totalmente desestabilizadora que desentona por completo con la naturalización de estos objetos con su obra *Bad manners*.

En *Things*, Martin Creed utiliza una materialidad lúdica como las luces neón para referirse a una preocupación filosófica de aprehender la realidad, en la que la palabra

que se enciende y se apaga hace alusión al intento constante por apresar las cosas y los pensamientos, conceptos que engloba esta palabra en inglés. En una línea similar, dada la apariencia llamativa, Chris Johanson combina en su poética el lenguaje del *graffiti* urbano y una visión de sostenibilidad y de cuidado del medioambiente. Este artista “...se aplica a la pintura con un estilo cómico y colorido. Está identificado con lo que actualmente se conoce como la *Mission School*, un grupo de artistas conocidos por su *graffiti* suburbano”.³

Werner Reiterer se vale de un objeto cotidiano para discursar sobre la persistencia en la materialización de las ideas a partir de la representación del rebote de una pelota que existe en dibujo, en sonido y en la marca en el colchón, provocando el juego con los sentidos del espectador.

Como hemos advertido, los artistas realizan sus planteamientos apoyados en un efecto de extrañamiento y comicidad. Con ello provocan diferentes momentos en el enfrentamiento y relación con las obras: pueden cautivarlos a primera vista por el atractivo visual que lucen, pero suelen tener algún elemento distorsionador —la interacción entre el título y la imagen por lo general— con lo cual se produce un distanciamiento, una provocación intencionada, una invitación a decidir un posicionamiento crítico, de manera que debe producirse un nuevo encuentro con la obra, más detenido, íntimo y reflexivo. En definitiva, esta muestra propone un diálogo entre las diferentes obras de los artistas que, desde sus diversos planteamientos, se acercan e interpelan al espectador desde lo lúdico y lo humorístico.

El texto modifica la imagen y viceversa

La relación entre texto e imagen está muy presente a lo largo de la muestra. El humor está muy ligado a esa manera de representar en la que la tensión entre el texto y la imagen es importante para generar el sentido, como en la caricatura, en el cómic o en los memes como expresión más contemporánea en las redes sociales.

Nedko Solakov es un artista búlgaro en cuyas obras suele incluir juegos de palabras y dobles sentidos. En este caso, establece una relación entre texto e imagen de manera lúdica en la que cada frase tiene un número que corresponde a un fragmento del dibujo. El propio artista lo explica así: “El humor es muy importante para mí —no es un sentido del humor muy liviano, por supuesto, y, según me hago mayor, se vuelve más y más y más profundo—. Estoy también intentando ser irónico conmigo mismo; no puedo ser crítico con otras cosas cuando no lo soy conmigo. Pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de que puede ser muy peligroso intentar convertir todo en divertido, cuando debe haber algo más detrás de cada historia. Y lo hay. Son historias divertidas y, a la vez, tristes. Tratan al mismo tiempo con la tristeza y con el amor. Y esto es la vida real”.⁴

La importancia del texto en la muestra vuelve a aparecer con Bob y Roberta Smith, quien subvierte las leyes ortográficas para priorizar la creatividad. Este artista inglés, también activista, defiende la importancia de la educación artística y el incentivo de la creatividad en la infancia en

INTIMATE STRANGERS: POPE FANS REACHING TOWARD, 2000. © ANDREA BOWERS

el sistema educativo. Smith trabaja con el lenguaje, o más bien lo utiliza, lo subvierte, agrieta sus leyes para su beneficio. Desde la visualidad evidentemente lúdica, con los colores contrastantes y estridentes que emplea, realiza un juego ortográfico, donde decide no respetar las leyes y utiliza palabras mal escritas que transmiten el mismo concepto en su existencia fonética. Este artista comprende muy bien las posibilidades del humor y lo lúdico: no solo utiliza un seudónimo satírico, sino que, además, desde ese discurso del juego, ha desarrollado campañas por el desarrollo de habilidades creativas y artísticas en la educación.

Evidentemente presenta una estética muy lúdica, como también ocurre con David Shrigley, que aborda las preocupaciones del individuo y del individuo artista frente a la sociedad, siempre con esa estética *naif* y desenfadada en la cual el texto suele estar presente. También encontramos puntos de tangencia con los *Artoons* de Pablo Helguera, donde recurre al lenguaje de la caricatura para crear contextos absurdos y poder realizar comentarios sobre el propio mundo del arte.

Finalmente, el video *Sueño (muy cerca)*, de Dora García, realiza “una alusión cómica y burlona al proceso creativo de «inspiración» y producción”.⁵ A partir del lenguaje

BAG DRAWING, 2000. © ANNA BARRIBALL. CORTESÍA DE LA ARTISTA Y DE FRITH STREET GALLERY, LONDRES

corporal, la artista intenta representar un proceso mental —la inspiración—, que da como resultado una reflexión jocosa sobre el proceso de producción conceptual de una obra de arte.

Podemos afirmar que como elemento común en todas las obras está el humor, su aspecto desenfadado y jovial, pero su presencia se hace notar de diferentes formas: unas se acercan más a lo absurdo, otras más a lo irónico y algunas más a lo incongruente. En definitiva, la exposición quiere mostrar el humor como un recurso que usan los artistas para referirse a temas de importancia en la actualidad y provocar un estado de reflexión en el espectador sobre el mundo en el que vive y las circunstancias que lo rodean. Cada una de sus voces apunta hacia problemáticas de debate esencial que se reúnen en la muestra para enfrentarse con una mirada diferente, que no por humorística deja de ser eficaz y crítica. No obstante, aunque los acercamientos son diversos, se advierte una manera comunicativa que conecta y concurre desde su pluralidad.

Eva del Llano, María Gallegos y Jaime Guillén

La exposición *Una broma es una cosa seria*, que cuenta con el apoyo de la Fundación Palazuelo y Gobierno de Navarra, es la propuesta elegida entre los Trabajos de Fin de Máster de la IV promoción del Máster en Estudios de Comisariado del Museo. Los jóvenes comisarios, Eva del Llano, María Gallegos y Jaime Guillén, egresados del posgrado, han trabajado con obras de la Colección Bergé para elaborar la propuesta expositiva.

CAVE WOMAN, 2000. © LIZ ARNOLD.

ARTISTAS

Bob&Roberta Smith (Reading, 1963)

Patrick Brill, más conocido por su seudónimo de Bob y Roberta Smith, es un artista, escritor, autor, músico, defensor de la educación artística y orador británico contemporáneo, conocido por su arte de “eslogan”. Es profesor asociado en la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad Metropolitana de Londres y ha curado proyectos de arte público como Art U Need. Sus obras han sido expuestas y se encuentran en colecciones de Europa y Estados Unidos. Brill cofundó The Ken Ardley Playboys y presenta el programa de radio Make Your Own Damn Music.

Erwin Wurm (Bruck an der Mur, 1954)

Escultor y fotógrafo austríaco que vive y trabaja en Viena. Estudió en la Academia de Artes Aplicadas de Viena y en la Academia de Bellas Artes de Viena entre los años 1979 y 1982. Ha desarrollado una serie continua de *One Minute Sculptures*, en la que se plantea a sí mismo o a sus modelos en relaciones inesperadas con objetos cotidianos. La obra de Erwin Wurm está notablemente influenciada por las ideas y las preocupaciones del círculo del Accionismo Vienés de los años setenta.

Andrea Bowers (Ohio, 1965)

Artista estadounidense radicada en Los Ángeles que trabaja variedad de formatos, como dibujos, vídeos e instalaciones. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo, en ga-

lerías y museos de países como Alemania, Grecia y Japón. Participó en la Bienal de Whitney de 2004 y en la Bienal de California de 2008. Como feminista y activista social, el trabajo de Bowers aborda temas políticos contemporáneos como la inmigración, el activismo ambiental y los movimientos de protesta.

David Shrigley (Macclesfield, 1968)

Artista británico que inició su carrera como dibujante de cómics. Vivió y trabajó en Glasgow (Escocia) durante 27 años antes de mudarse a Brighton. Saltó a la fama en la década de 1990 por sus dibujos lineales, que tratan temas ingeniosos, representados en un estilo tosco, casi infantil. Además de su trabajo como ilustrador, es un destacado pintor, escultor, cineasta y fotógrafo. Fue el ganador del 2016 Commission for the Fourth Plinth for (Londres) y fue nominado al Turner Prize en 2013.

Nedko Solakov (Cherven Bryag, 1957)

Artista búlgaro que combina su formación tradicional con prácticas conceptuales para crear obras complejas y polifacéticas. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Sofía donde se graduó en Pintura Mural. Es un gran narrador, que muestra un deseo poético de narraciones breves y juegos de palabras. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas como Le Centre Pompidou (París), Museum für Moderne Kunst (Fráncfort del Meno), Tate Modern (Londres), el Museo de Arte Moderno de Nueva York y Kunsthhaus Zürich (Zúrich).

WORK NO. 251: THINGS (ED. 1/3), 2001. MARTIN CREED. © VEGAP, PAMPLONA 2023

Marijke Van Warmerdam (Nieuwer Amstel, 1959)

Artista holandesa que ha desarrollado un cuerpo de trabajo característico a través de películas, fotografías, pinturas y esculturas desde la década de 1990. Es conocida por sus bucles de cortometrajes, con los que logró el impacto internacional en la Bienal de Venecia en 1995. Ha participado en un gran número de exposiciones internacionales, incluidas las bienales de Venecia, Sydney, Berlín, Gwangju y documenta X.

Jaime Pitarch (Barcelona, 1963)

Artista catalán que vive y trabaja en Barcelona. Habitualmente realiza sus creaciones con elementos fabricados por el hombre, que le ayudan a hacerse una idea de sí mismo y del mundo que le rodea: juega con ellos, los desmonta y los reconstruye para crear nuevas obras. Su trabajo forma parte de colecciones públicas y privadas como la colección del MACBA, Colección La Caixa, Artium, Colección Bergé, el Museo Patio Herreriano o la colección del Royal College of Art de Londres, entre otras.

Martin Creed (Wakefield, 1968)

Artista británico ganador del Turner Prize en 2001. Estudió Arte en la Slade School of Fine Art de Londres de 1986 a 1990. Ha numerado sus obras desde 1987 y la mayoría de sus títulos se relacionan muy directamente con el contenido de

la pieza en cuestión. Por ejemplo, Work No. 251: Things (ed. 1/3). Su obra se encuentra en colecciones de museos de todo el mundo, como la Colección Jumex, en la Ciudad de México, y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Creed continúa exhibiendo trabajos a nivel internacional, además de ofrecer charlas y tocar en vivo con su banda.

Nina Saunders (Odense, 1958)

Artista danesa cuyo trabajo se caracteriza por la reinención de lo cotidiano, con esculturas que se presentan como una suerte de seres vivos. Saunders participó en la Bienal de Venecia en 2009 y ha creado obra pública para ciudades danesas, suecas y británicas, y sus piezas forman parte de las colecciones del Malmö Konstmuseum en Suecia y del Skive Kunstmuseum en Dinamarca, así como en la Hayward Gallery, Saatchi Collection y Victoria and Albert Museum, todas en Londres.

Werner Reiterer (Graz, 1964)

Artista austriaco que vive y trabaja en Viena. Estudió Artes Gráficas en la Academia de Bellas Artes de Viena. Es miembro del Forum Stadtpark, Graz y de la Secesión de Viena. Su producción se caracteriza por las intervenciones en espacios públicos, esculturas, fotografías e instalaciones técnicamente elaboradas, la mayoría de las cuales involucran activamente al espectador.

Liz Arnold (Perth, 1964-2001)

Fue una pintora, profesora y trabajadora social escocesa cuya obra emplea colores vivos y ligeramente surrealistas. Estudió Bellas Artes en el Politécnico de Middlesex, en Londres (1987-90) y en Goldsmiths College, también en Londres (1992-94). Su trabajo presenta imágenes ambiguas, entre el humor y el miedo, que siempre dejan espacio para que el espectador las complete.

Anna Bacciball (Plymouth, 1972)

Artista inglesa que trabaja con diversos formatos e investiga la estética de los objetos cotidianos, como bolsas, paredes de ladrillos y ventanas, que pueden transformarse de formas inesperadas. Se graduó en la Escuela de Arte de Winchester y cursó un máster en Bellas Artes en la Escuela de Arte Chelsea. Ha mostrado su trabajo a nivel internacional, incluida una retrospectiva de su trabajo en el Art Center Pasquart en Biel (Suiza), en 2018.

Chris Johanson (California, 1968)

Artista estadounidense, hijo de la escena *skate* californiana y dedicado a la pintura, con un estilo cómico y colorido. Está identificado con lo que actualmente se conoce como la *Mission School*, un grupo de artistas conocidos por el *graffiti* suburbano. Sin tener ninguna formación artística profesional, Johanson, que aprendió su oficio pintando

monopatines y casas, ha llegado a ser uno de los grandes protagonistas de la Bienal de Whitney del 2002.

Dora García (Valladolid, 1965)

Artista española que inició su carrera en el ámbito de la escultura, pero pronto amplió su campo de acción hacia la performance, el vídeo, las redes sociales y los medios electrónicos. En 1989 obtuvo una beca Nuffic que le permitió estudiar en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten de Ámsterdam. Ha participado en destacados eventos internacionales como Manifesta 2 (1998), la 8ª Bienal de Estambul (2003), la 16ª Bienal de Sydney (2008), la 10ª Bienal de Lyon (2009), Gwangju Biennial (2010), la 29ª Bienal de São Paulo (2010), 54ª Bienal de Venecia (representante de España), la (d)OCUMENTA 13 de Kassel (2012) y la 56ª edición de la Bienal de Venecia (2015).

Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971)

Artista, pedagogo cultural y escritor afincado en Nueva York. Fue director de Programas académicos y para adultos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente es profesor asistente en la Facultad de Artes Escénicas de la New School. Ha expuesto en bienales como La Habana, Site Santa Fe, Liverpool y Manifesta11 (Zurich).

1, 2, 3, 4 y 5 Colección Bergé <https://coleccionberge.es/obra/double-bubble-dub-horizon/>
Consultados el 18 de abril de 2022.

A JOKE IS A SERIOUS THING HUMOUR UN ART THROUGH THE BERGÉ COLLECTION

Art and humour share two important features: both have an emotional and social character and both are understood on a social level. In terms of the first feature, jokes appeal to emotions and generally deal with social issues. Some jokes make fun of established ideas and the distinguishing features of social groups. Regarding the second feature, although background knowledge is required to understand art and humour, both provide a rational glimpse of how the world works. According to Foucault, art is now “responsible for confronting the biopowers of our times” and “it is especially in art that the most intense forms of a truth-telling with the courage to take the risk of offending are concentrated”. An artist’s mission is therefore to create images with *meaning* that can produce a shift in the nature of the individual and, to a greater extent, in society itself. Art thus brings life into play. To a certain extent, this is also true of humour, since it is a form of light-hearted questioning of the viewer that is nonetheless a subversive, destabilizing weapon to challenge and break down prejudices.

Based on careful study of the works of contemporary art in the Bergé Collection, we were able to envisage and

piece together a discourse underpinned by humour to create a dialogue between several of the works. The works in the collection encompass a wide range of themes and techniques, and provide a true reflection of contemporary society. They therefore serve as a stimulating tool for artists who document and collect the essence of their time.

The exhibition *Una broma es una cosa seria (A Joke is a Serious Thing)* places the spotlight on humour in contemporary art as a way of interpreting the world. Its aim is not necessarily to generate laughter, the main effect of jokes; instead, it seeks to elicit a smile of recognition from viewers who appreciate the wit expressed by artists whose work presents their views of reality through the critical prism of humour.

Making the familiar seem strange

There are many ways of using humour to provide an image of the world. One of these is undoubtedly the effect of surprise. The exhibition therefore includes pieces in which everyday items are presented in a surprising way that forces us rethink the inertia of our lives.

ALIVE TO THE POSSIBILITIES

1.- ARE YOU ?
 2.- AM I WHAT ?
 1.- ARE YOU ALIVE TO THE POSSIBILITIES ?
 2.- WHAT POSSIBILITIES ?
 1.- I'LL ASSUME, THEN, THAT YOU ARE NOT .
 (PAUSE)
 2.- BUT ARE YOU AWARE OF THE DANGERS ?
 1.- WHAT DANGERS ?
 2.- AH. JUST AS I THOUGHT. YOU ARE UNAWARE OF THE DANGERS.

ALIVE TO THE POSSIBILITIES, 2001. DAVID SHRIGLEY. © VEGAP, PAMPLONA 2023

Anna Barriball achieves this through her intervention on a plastic bag (*Bag Drawing*) that she decided to transform with a red marker. The connotations of colour and the length of the process are key aspects, which she conceives as a meditation. “The effort and time required to make each piece is a crucial aspect of Barriball’s work. Her process takes the form of a poetic meditation, and mundane, overlooked objects and gestures hold a delicate fascination for her (...). Anna Barriball’s work hinges on minimal interactions with found objects which she subjects to sim-

ple or straightforward – but not necessarily subtle – transformations”¹

Cave women by Liz Arnold is one of the few canvases included in the exhibition. It reflects a world imagined by the artist in which three female characters stand with suitcases in a cave while an image is projected in the background. The artist created this scene to tell stories. It represents her view of the world based on a combination of real and fictional contexts.

Andrea Bowers, on the other hand, is an activist who

MEENING, 1999. BOB & ROBERTA SMITH. © VEGAP, PAMPLONA 2023

tends to address political themes in her work. In *Intimate Strangers – Pope Fans Reaching Toward*, she presents a large sheet of golden paper as a sarcastic reflection on the stereotype of the glorified image of artistic creation that is alienated from life. Instead, she defends the presence of the artist as an active member of society.

In *A Thought*, Marijke Van Warmerdam alludes to ideas that are discarded in the creative process and fail to materialize in art. “The first thought into my diary / the second into the garbage” is expressed in words and in visual form through the image of crumpled balls of discarded paper. This redundancy is designed to be ironic.

The exhibition reflects a desire to reinvent everyday life. And humour is closely related to subversion. It tries to put things where they do not belong to generate surprise through humour. In *Because I’m Worth It*, Nina Saunders also transforms an everyday object (in this case, a piece of furniture) to remove its functionality and force the viewer to relate to it in a different way. “Through humour, [Erwin Wurm] challenges us to understand our own body and the objects that surround us as changing realities, which we have the capacity of reinventing beyond any preconceived idea.”² In *Fat Car*, he transfers an inherently human quality to an object. In *Bad Manners*, Jaime Pitarch also shows everyday objects in a highly unstable structure that is completely out of tune with the very nature of these items.

In *Things*, Martin Creed uses a playful material, neon lights, to allude to a philosophical concern about grasping reality, in which the word that flashes on and off hints at the constant attempt to capture things and thoughts, the concepts expressed by this word. Chris Johanson also uses striking works to combine the poetic language of urban graffiti and a vision of sustainability and environmental protection. This artist “uses painting in a colourful and comic book-like style. He identifies with what is currently known as the Mission School, a group of artists known for their urban graffiti art”.³

Werner Reiterer uses an everyday object to discourse on the persistent materialization of ideas by representing the bounce of a ball in the accompanying drawing and through sound and the indentation on the mattress, thus playing with the viewer’s senses.

As we have seen, the artists’ approaches are underpinned by the effect of surprise and comedy. These effects create different moments in the viewer’s encounter and interaction with each piece: their visual appeal may captivate us at first, but they usually contain some distorting element (usually the interplay between the title and the image) that produces a sense of alienation, a deliberate provocation, an invitation to adopt a critical stance so that the viewer is forced to perceive the work in a more detailed, intimate and reflective way. This exhibition therefore prompts a dialogue between the different pieces, whose range of approaches draw viewers in and challenge them through playfulness and humour.

The title/text modifies the image and vice versa

The relationship between title and image is a prominent theme throughout the exhibition. Humour is closely linked to this representation technique, in which the tension between text and image is key to generating meaning, as in caricature, cartoons and memes, a more contemporary form of expression used on social media.

Nedko Solakov is a Bulgarian artist whose works often feature puns and double entendres. Here, he establishes a playful relationship between text and image in which each sentence has a number that corresponds to a fragment of the drawing. As the artist explains, “Humour is very important to me – it’s not a very light sense of humour, of course, and as I get older, it’s becoming deeper and deeper and deeper. I’m also trying to be self-ironic; I can’t be critical about other things without being critical of myself. And at the same time I’m aware that it could be very dangerous to try to make everything funny – there has to be something

more underneath the stories. And there is. They are both funny and sad; they deal at the same time with sadness and with love. And that's real life".⁴

The importance of text in the exhibition crops up again in a piece by Bob & Roberta Smith, who subverts spelling rules to prioritize creativity. This English artist is also an activist and highlights the importance of art education and providing incentives for creativity during childhood education. Smith works with language, or rather, he uses it, subverts it and does away with the rules for his own benefit. Through highly playful imagery with contrasting strident colours, he engages in spelling games in which he ignores the rules and uses misspellings to convey new concepts through phonetic twists and manipulation. This artist is fully aware of the potential of humour and playfulness; not only does he use a satirical pseudonym, but he has also used this light-hearted discourse to launch campaigns promoting the development of creative and artistic skills in the education system.

This playful aesthetic is also found in the works of David Shrigley, who addresses the concerns of the individual and the individual artist about society with a Naïve, carefree aesthetic that is often accompanied by text. The piece is also reminiscent of Pablo Helguera's *Artoons*, in which the artist turns to the language of caricature to create absurd contexts and comment on the art world itself.

Finally, the video *Sueño (muy cerca)* by Dora García is "a comical and burlesque reference to the creative process of 'inspiration' and production".⁵ The artist uses body language in an attempt to represent a mental process, i.e. inspiration, which results in a humorous reflection on the process of conceiving a work of art.

Although the light-hearted, cheerful nature of humour is a common thread that runs through the works, it is manifested in different ways: some pieces verge on the absurd, some lean more towards irony and some are simply incongruous. Essentially, the exhibition seeks to highlight humour as a resource used by artists to address critical issues in today's world and encourage viewers to reflect on the

world and the situations around them. Each voice addresses the fundamental issues raised in the exhibition to explore them from a different perspective through humour that is nonetheless effective and critical. Although a wide range of methods are used, the works share a communicative approach that connects and welcomes each one.

Eva del Llano, María Gallegos and Jaime Guillén

The exhibition *Una broma es una cosa seria*, which is supported by the Palazuelo Foundation and the Government of Navarre, is a proposal chosen from the master's thesis projects by the fourth graduating class of the Master's Degree in Curatorial Studies. Young curators Eva del Llano, María Gallegos and Jaime Guillén, all graduates of the postgraduate programme, worked with pieces from the Bergé Collection to develop the exhibition proposal.

ARTISTS

Bob & Roberta Smith (Reading, 1963)

Patrick Brill, better known by his pseudonym Bob & Roberta Smith, is a British contemporary artist, writer, author, musician, art education advocate and speaker, known for his "slogan" art. He is an associate professor at the School of Art, Architecture and Design at London Metropolitan University and has curated public art projects such as *Art U Need*. His works have been exhibited and included in collections in Europe and the United States. Brill co-founded the Ken Ardley Playboys and presents the radio show *Make Your Own Damn Music*.

Erwin Wurm (Bruck an der Mur, 1954)

An Austrian sculptor and photographer who lives and works in Vienna. He studied at the University of Applied Arts and the Academy of Fine Arts in Vienna between 1979 and 1982. He has developed an ongoing series of *One Minute Sculptures*, in which he and his models pose in unex-

BAD MANNERS, 1998. © JAIME PITARCH.

pected relationships with everyday objects. Erwin Wurm's work is notably influenced by the ideas and interests of the 1970s Vienna Circle.

Andrea Bowers (Ohio, 1965)

A Los Angeles-based American artist who works in a variety of media, including drawing, video and installation. Her work has been exhibited in museums and galleries around the world, including in Germany, Greece and Japan. She participated in the 2004 Whitney Biennial and the 2008

California Biennial. As a feminist and social activist, Bowers addresses contemporary political issues such as immigration, environmental activism and protest movements.

David Shrigley (Macclesfield, 1968)

A British artist who began his career as a cartoonist. He lived and worked in Glasgow, Scotland, for 27 years before moving to Brighton. He first came to prominence in the 1990s for his line drawings, which deal with witty subject matter in a rough, almost childlike style. In addition to being

an illustrator, he is also a noted painter, sculptor, filmmaker and photographer. He won the 2016 Fourth Plinth Commission (London) and was nominated for the 2013 Turner Prize.

Nedko Solakov (Cherven Bryag, 1957)

A Bulgarian artist who combines his traditional education with conceptual practices to create complex, multifaceted works. He studied at the Academy of Fine Arts in Sofia, where he graduated in mural painting. He is a great storyteller who shows a poetic desire for short narratives and puns. His works form part of public and private collections such as Le Centre Pompidou in Paris, the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, the Tate Modern in London, the Museum of Modern Art in New York and Kunsthaus Zurich in Zurich.

Marijke Van Warmerdam (Nieuwer-Amstel, 1959)

A Dutch artist who has been developing a characteristic body of work through films, photographs, paintings and sculptures since the 1990s. She is known for her short film loops, with which she gained international fame at the Venice Biennale in 1995. She has participated in numerous international exhibitions, including the Venice Biennale, Sydney Biennale, Berlin Biennale and Gwangju Biennale and documenta X.

Jaime Pitarch (Barcelona, 1963)

A Catalan artist who lives and works in Barcelona. His works are usually created with man-made elements, which help him build an idea of himself and the world around him; he plays with them, dismantles them and rebuilds them to create new works. His works form part of public and private collections such as the MACBA Collection, "la Caixa" Collection, Artium, the Bergé Collection, the Museo Patio Herreriano and the collection at the Royal College of Art in London.

Martin Creed (Wakefield, 1968)

A British artist who won the 2001 Turner Prize. He studied art at Slade School of Art at University College London from 1986 to 1990. He has numbered each of his works since 1987 and most of his titles are closely related to the content of the pieces, such as *Work No. 251: Things* (ed. 1/3). His works can be found in museum collections around the world, such as the Jumex Collection in Mexico City and the Museum of Modern Art in New York. Creed continues to exhibit his work internationally. He gives regular talks and plays in live concerts with his band.

Nina Saunders (Odense, 1958)

A Danish artist whose work reinvents everyday life, including sculptures that are presented as living beings. Saunders participated in the 2009 Venice Biennale and has created public works for Danish, Swedish and British cities. Her works form part of the collections of Malmö Konstmuseum in Sweden and Skive Kunstmuseum in Denmark, as well as the Hayward Gallery, Saatchi Collection and Victoria and Albert Museum in London.

Werner Reiterer (Graz, 1964)

An Austrian artist who lives and works in Vienna. He studied Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Vienna. He is a member of the Graz City Park Forum and the Vienna Secession. His work is characterized by technically elaborate sculptures, photographs and installations in public places, most of which actively involve the viewer.

Liz Arnold (Perth, 1964-2001)

Liz Arnold was a Scottish painter, teacher and community worker who used vivid, slightly surreal colours in her work. She studied Fine Art at Middlesex Polytechnic (1987-1990) and at Goldsmiths College (1992-1994), both in London. Her works present ambiguous images that lie somewhere between humour and fear, and always allow viewers to complete them.

Anna Barriball (Plymouth, 1972)

An English artist who works with different media and explores the aesthetics of everyday objects, such as bags, brick walls and windows, which she transforms in unexpected ways. She graduated from Winchester School of Art and completed a master's degree in Fine Arts at Chelsea College of Art. She has exhibited her work internationally, including a retrospective show at Art Centre Pasquart in Biel, Switzerland, in 2018.

Chris Johanson (California, 1968)

An American artist who grew up skateboarding and paints with a comic, colourful style. He identifies with what is currently known as the Mission School, a group of artists known for their urban graffiti art. Johanson has no professional artistic training, but learned his craft by painting skateboards and houses, and went on to become one of the main protagonists of the 2002 Whitney Biennial.

Dora García (Valladolid, 1965)

A Spanish artist who began her career in the field of sculpture, but soon extended the scope of her activities to include performance, video, social networks and electronic media. In 1989, she won a Nuffic scholarship to study at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. She has participated in leading international events such as Manifesta 2 (1998), the 8th Istanbul Biennial (2003), the 16th Sydney Biennale (2008), the 10th Lyon Biennale (2009), the Gwangju Biennale (2010), the 29th São Paulo Biennial (2010), the 54th Venice Biennale (representing Spain), the dOCUMENTA (13) in Kassel (2012) and the 56th Venice Biennale (2015).

Pablo Helguera (Mexico City, 1971)

A New York-based artist, cultural educator and writer. He was director of adult and academic programmes at the Museum of Modern Art in New York. He is currently an assistant professor at the College of Performing Arts at the New School. He has exhibited at biennials such as Havana, SITE Santa Fe, Liverpool and Manifesta 11 (Zurich).

1, 2, 3, 4 y 5 Bergé Collection <https://coleccionberge.es/obra/double-bubble-dub-horizon/>
Accessed 18 April 2022.

Colección Bergé La empresa Bergé y Cía, líder en los sectores de automoción y servicios logísticos, decide iniciar la creación de una colección de arte contemporáneo que funcionara como receptáculo de su tiempo, con obras y artistas que interpretan su realidad e imaginan el futuro. De esta manera, nace la Colección Bergé en los años ochenta. Esta colección cuenta con artistas de primer orden y está formada por unas 120 obras –pinturas, obras sobre papel, esculturas, fotografías, vídeos e instalaciones–.

En 2008, la Colección Bergé recibió el premio ARCO al mejor coleccionismo corporativo. En 2011, Bergé fue invitado a adherirse a IACCCA (International Association of Corporate Collections of Contemporary Art) a la que pertenecen más de cuarenta importantes corporaciones de todas partes del mundo y, desde 2014, está también formando parte del consejo de dirección de la Asociación. En 2015, la Colección Bergé se incluyó en el libro de las 80 mejores colecciones corporativas del mundo.

Bergé Collection The company Bergé y Cía, a leader in the automotive and logistics industries, decided to create a contemporary art collection that would serve as a receptacle of its times with works by artists who interpret reality and imagine the future. The Bergé Collection was created in the 1980s. This collection consists of around 120 works by prominent artists, including paintings, works on paper, sculptures, photographs, videos and installations.

In 2008 the Bergé Collection received the ARCO Corporate Collecting Prize. In 2011 Bergé was invited to join the IACCCA (International Association of Corporate Collections of Contemporary Art), whose members represent more than 40 of the world's most important corporations. Since 2014, it has also been a member of the association's board of directors. In 2015, the Bergé Collection was included in a book on the 100 best corporate collections in the world.

MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA
**UNA BROMA ES
UNA COSA SERIA**

21 JUN 2023
01 OCT 2023

CON LA COLABORACIÓN DE

Fundación Pablo Palazuelo

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

RECTORA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
NAVARRA'S UNIVERSITY RECTOR

María Teaburu

PRESIDENTE DEL PATRONATO
PATRONAGE'S PRESIDENT

Ángel Gómez Montoro

DIRECTOR DEL MUSEO
MUSEUM DIRECTOR

Jaime Gacía del Baccio

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
ARTISTIC DIRECTORS

Rafael Levenfeld

Valentín Vallhonrat

SUBDIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR

Javier Arana

GERENTE
MANAGER

Ion Egúzquiza

DIRECCIÓN DE ARTES
ESCÉNICAS Y MÚSICA
DIRECTOR OF PERFORMING
ARTS AND MUSIC

Teresa Lasheras

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMS DIRECTOR

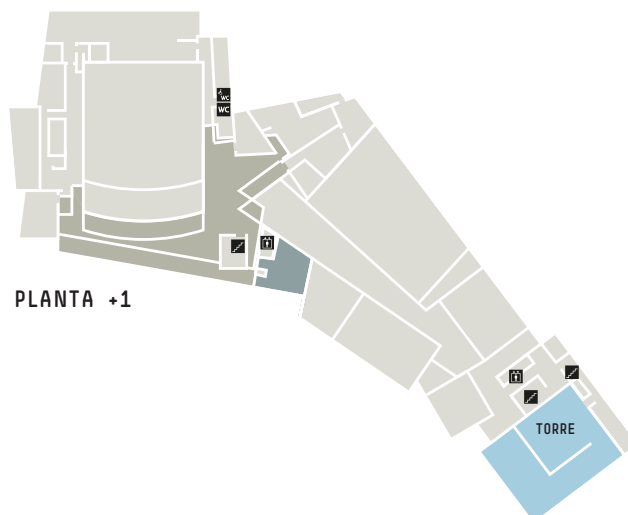
Nieves Acedo

RESPONSABLE DE COLECCIÓN
Y EXPOSICIONES
HEAD OF COLLECTIONS
AND EXHIBITIONS

Ignacio Miguéliz

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
COMMUNICATIONS DIRECTOR

Marta M. Arellano

PLANTA +1

CON EL APOYO DE

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

Museos de Navarra
Nafarroako Museoak

EXPOSICIÓN
EXHIBITION

COMISARIADO
CURATORS

Eva del Llano

María Gallegos

Jaime Guillén

COORDINACIÓN
COORDINATION

Imma Blanch

MONTAJE
ASSEMBLY

Cloister Services

Mikel Juango

TRANSPORTE
TRANSPORT

TTi

INSTALACIÓN AUDIOVISUAL
VIDEO INSTALLATION

Josu López

SEGURO
INSURANCE

Axa Art

GRÁFICA
GRAPHIC DESIGN

Ken

EDITA: MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA / DL NA 1510-2023 / ISBN: 978-84-8081-772-1 / +34948425700 / MUSEO.UNAV.EDU / MUSEO@UNAV.ES