Desde las orillas del Sena

Tomo VIII

Serie "Cartas a Ofelia"

Félix José Hernández

Desde las orillas del Sena

A los inolvidables Doña María Luisa y
Don Carlos Senra.

Miguel de Cervantes Saavedra

"La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres". ***Miguel de Cervantes Saavedra***

Desde las orillas del Sena

Mis Memorias de Exilio en Google

París, 30 de agosto de 2015.

Queridos amigos:

Gracias a la ayuda del historiador cubano Ferrán Núñez, podrán encontrar y descargar gratuitamente en Google Drive, los veintiséis libros que reúnen todas las crónicas que he escrito desde mayo de 1981 hasta junio de 2015 en español, francés e italiano.

Se encuentran la siguiente dirección:

Desde las orillas del Sena

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWbllIT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing

Son narraciones surgidas inicialmente a partir de las cartas que escribía cada semana a mi madre, Ofelia Valdés Ríos, contándole mis experiencias del exilio parisino. En ellas cuento lo que veo y siento: filmes, obras de teatro, museos, exposiciones, los libros que leo, las relaciones con los galos, la sociedad francesa, la política, Cuba vista desde aquí, los viajes por 65 países a lo largo de estos 33 años, mis éxitos y mis fracasos, mis nostalgias y mi amor por la Libertad, las relaciones con personalidades del exilio, mi trabajo en el Instituto y en la Universidad como profesor de Civilización Latinoamericana, las relaciones con colegas, alumnos y estudiantes, etc., en resumen, es la experiencia vivida por una familia cubana en todos estos años. En realidad son mis ***Memorias de Exilio.***

Encontrarán los análisis políticos, con la fecha en que salieron fundamentalmente en revistas y periódicos de Francia y Bélgica. Al propio tiempo, he contado numerosas anécdotas sobre mi infancia en mi pueblo natal de Camajuaní (1949-1959), así como de mi adolescencia y juventud habaneras (1959-1981).

Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Octavio Paz

"Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el pensamiento independiente es casi siempre impopular". ***Octavio Paz***

Desde las orillas del Sena

Prólogo

Doña Mayra Senra Quintana.

Siempre se ha dicho que escribe quien tiene algo que contar. Cuando los recuerdos afluyen a nuestra memoria… surge la necesidad de contar lo vivido, lo aprendido, las angustias y las alegrías.

Entre esas alegrías está la petición de mi gran amigo Félix José de que le escribiera el prólogo para su nuevo libro -el tomo 28-. Al principio me paralicé y por supuesto me sorprendió, porque no soy poetisa ni escritora, pero me sentí halagada de que me pidiera ser parte de su obra. ¿Cómo me iba a negar?

Nos conocimos en el 1964 y desde entonces somos amigos. En aquel tiempo de nuestra adolescencia, vivimos momentos inolvidables que aún hoy, medio siglo después, siguen latentes en nuestra memoria. Fuimos pareja de infinidad de fiestas de Quinces. Íbamos a la playa, al teatro, nos divertíamos, pues teníamos muchas cosas en común.

En octubre del 1966 lo llamaron al servicio militar obligatorio, por lo que sentí un gran dolor. Es frustrante que te corten las alas y tengas que hacer algo estando en contra de tu voluntad.

Conocí a sus padres Ofelia y Amado, también a su hermano Juan Alberto, a quien admiro y quiero muchísimo. Con todos ellos compartí muchos ratos hermosos. Ofelia era una persona muy jovial, pero de carácter. Siempre la encontraba haciendo flores de papel sentada en la mesa del comedor y por supuesto al tanto de todo el que llegará a su casa. Amado siempre estaba pendiente de lo que ella necesitara. Los dos eran extremadamente serviciales.

Esa casa tenía un don muy especial, tenía duende, como dicen los españoles.

Transcurrieron los años…en el 1968 me casé, pero jamás dejé de visitar aquella casa. Mis hijos acababan siempre por "escalar" la gran reja de su sala.

En el 1974 se casaron Marta y Félix José. Fundaron una familia encantadora, al tener un hijo al que llamaron Giancarlo. Es un excelente muchacho que se casó con Anne-Laure, una joven francesa fina, bella y culta, como todos ellos. Tienen una niña y un niño preciosos.

Félix José con su avidez de ampliar sus conocimientos, lo mismo era guía turístico, que profesor de geografía. Con esas habilidades pudo relacionarse con extranjeros, que gracias a Dios le ayudaron a salir del país en 1981.

Al llegar a Francia, país que les dio asilo político, como todo principio fue duro y más sin conocer la lengua, tuvieron tropiezos y muchas vicisitudes. Pero gracias a su perseverancia y esfuerzo, lograron lo que no pudieron en su tierra natal.

Desde las orillas del Sena

Considerando a Francia como su Patria de adopción, gozando sobre todo de la Libertad de Expresión que le fue negada en su país de origen, Félix José comenzó a escribirle cartas a su madre semanalmente, contándole sus experiencias vividas en el exilio, los viajes relatados con lujo de detalles, su vida cotidiana, los libros que leía, los museos que visitaba, etc.

Como profesor, sabía cómo lograr que todos se interesarán por la lectura de sus Cartas a Ofelia, porque no sólo ella las leía, sino que el vecindario estaba ávido de conocer cosas, aunque fuera por medio de una carta. Los vecinos iban a casa de Ofelia y Amado y copiaban a mano las cartas y así comenzaron a circular por Centro Habana.

Al fallecer su madre en 1988, una gran amiga nuestra le sugirió que continuara escribiendo sus Cartas a Ofelia, pero para el mundo. De ahí surgió la idea, por lo cual hay que agradecerle infinitamente a Taide.

Doña Ofelia Valdés Ríos es la autora intelectual del prestigio adquirido por su hijo, reconocido escritor. Este es el tomo 28 que recopila las más recientes Cartas a Ofelia en sus 500 páginas. Sus crónicas publicadas en Francia, España, Bélgica y los EE.UU. fundamentalmente, le han permitido ganar siete premios internacionales. Excelente profesor universitario, no sólo escribe sus crónicas en español sino también en francés e italiano.

Con las Cartas a Ofelia recorremos países transportándonos con su lectura, nos actualizamos políticamente, ampliamos conocimientos sobre obras de teatros, literatura y cultura en general, caracterizadas por su realismo y brillante redacción.

Desde las orillas del Sena

Doña Mayra Serra Quintana, logró partir de Cuba rumbo a Venezuela en 1978 junto a su esposo -ex prisionero político- y sus dos hijos menores de edad. Posteriormente la familia se trasladó a Miami. Donde desde entonces Mayra trabaja como secretaria medical.

Desde las orillas del Sena

Cartas a Ofelia

París, 30 de agosto de 2015.

Queridos amigos:

Pueden encontrar cientos de crónicas en español, francés e italiano sobre: arte, literatura, viajes, política, entrevistas, testimonios (también fotos y vídeos), vida cotidiana en Francia, España, Italia y los EE.UU. fundamentalmente, en mi sitio web: www.cartasaofelia.com o también en la otra dirección: http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/cartas.asp

Reciban mis más cordiales saludos desde la espléndida Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Resonancia, Conciertos para otra escucha en el Museo Reina Sofía

Artur Vidal ***Dos conciertos simultáneos para dos escaleras. Farfulleos y Tarabillas***

Madrid, 26 de mayo de 2015.

Querida Ofelia:

El **Museo Reina Sofía** ofrecerá de forma gratuita hasta el próximo 24 de junio ***Resonancia, Conciertos para otra escucha***, un ciclo de intervenciones sonoras en diversos lugares del Edificio Sabatini en las que artistas, músicos y compositores presentarán una serie de piezas en contextos alternativos para el sonido y la música contemporánea.

Desde las orillas del Sena

A lo largo del siglo XX, tanto la arquitectura como la amplificación eléctrica han ayudado a establecer parámetros estéticos que han determinado el juicio sobre obras y conciertos, formando un canon de calidad con el que se ha construido un tipo determinado de escucha en el que músico y oyente están cada vez más distanciados entre sí.

Sin embargo, evitando el uso del auditorio y la amplificación eléctrica, este ciclo propone otras formas de escucha a través de unas intervenciones en las que se trabaja con ecos y resonancias no deseados y se desarrollan aquellas propiedades que el sonido tiene según el lugar donde se produce.

Las propuestas para estos otros modos de escucha del Edificio Sabatini incluyen, por ejemplo, un concierto de viento no soplado para jardín y habitaciones de Alex Mendizabal o un dúo para dos saxofones y dos escaleras con Jean Luc Guionnet y Artur Vidal.

El público que asista a *Resonancia* no estará obligado a entrar en el auditorio, no podrá reservar un buen asiento, ni deberá hacer cola para escuchar o ver mejor la actuación. En muchos casos no podrá escuchar todo lo presentado a la vez o no sabrá que está asistiendo a un concierto, dando a estos sonidos la atención que esté dispuesto a prestarle, sin quedar obligado a una actitud de contemplación o escucha silenciosa. Sin embargo, este mismo público estará así redescubriendo la experiencia del sonido.

Programa:

Miércoles, 27 de mayo **Jean Luc Guionnet y Artur Vidal.** *Dos conciertos simultáneos para dos escaleras. Farfulleos y Tarabillas*. Edificio Sabatini, escaleras este y oeste, 19:30 h

Desde las orillas del Sena

El concierto de estos dos saxofonistas tiene lugar de manera simultánea en dos escaleras simétricas separadas entre sí por unos doscientos metros. La intervención surge de la interacción del instrumento de viento con el granito, la enorme caja de escaleras y el contexto en el que la situación ocurre. Es la primera ocasión que ambos saxofonistas, con una amplia trayectoria internacional, colaboran juntos, aunque lo hagan en distintos lugares y sea imposible oírles a la vez. Los dos músicos han trabajado con la potencialidad del instrumento y con las circunstancias en las que su directo sucede. El trabajo de Artur Vidal interacciona con el lugar específico y con el espacio por el que circula. La música de Jean-Luc Guionnet relaciona los elementos externos y el instrumento empleado con una pregunta o principio teórico, como qué es el rumor.

Miércoles, 3 de junio **Alex Mendizabal.** *Concierto para un patio, una sala, 1/2 litro de jabón líquido, agua, 248 globos, grifos y etcéteras*. Edificio Sabatini. Jardín y Sala de Protocolo, 19:30 h.

Este concierto usa 248 globos como instrumento soplador, los cuales, junto al agua y el jabón, exploran dos espacios acústicos muy distintos. Por un lado, el de las bóvedas de crujía y las maderas de la Sala de protocolo, que fue concebida como cocina, pasó a lugar de lencería en el s.XIX, sala de protocolo en 1986 y espacio para exposiciones temporales en la actualidad, donde el sonido es más cálido y contemplativo. Por otro el del espacio abierto del jardín, donde los globos tejen una amalgama de tonos cambiantes por los que circular. Alex Mendizabal ha intervenido a lo largo de los últimos treinta años en distintos ámbitos de la música y del sonido, partiendo de planteamientos compositivos más tradicionales como la partitura o la cinta magnética para ir incluyendo formas lúdicas o heterodoxas En los últimos años ha tenido una presencia significativa en el festival Ertz (Bera).

Miércoles, 10 de junio. **Rhodri Davies.** *Eliane Radigue: Occam/* Edificio Sabatini, Sala 102, 19:30 h.

Occam I fue ideada por la compositora Eliane Radigue para Rhodri Davies en 2011. La pieza se basa en el espectro electromagnético y audible, y la relación del cuerpo con las ondas. La Sala 102, alberga en la actualidad la pieza de Richard Serra *Equal-Parallel: Guernica-Bengasi* (1986), escultura con un fuerte contenido histórico que formalmente dialoga con el espacio y el cuerpo del espectador. Eliane Radigue, reconocida compositora francesa, trabaja desde los años 60 con el sintetizador modular, para el que ha desarrollado diversas piezas electrónicas. Recientemente, ha ideado algunas obras para instrumentos acústicos. Rhodri Davies, músico de improvisación libre, se caracteriza por utilizar sonidos y timbres poco comunes, así como volúmenes apenas cambiantes, muy bajos e incluso silencios. Colabora habitualmente con el saxofonista John Butcher y el compositor Philip Corner, entre otros.

Miércoles, 17 de junio. **Itziar Okariz.** *Performance para palmas y sala.* Edificio Sabatini, Sala 210, 19:30 h.

Itziar Okariz hace uso habitual de la amplificación y el *delay* como medios expresivos junto a la voz y al cuerpo. En esta ocasión, trabaja con el espacio y el público mediante el uso del aplauso. Este gesto y sonido está estrechamente codificado y controlado; rara vez es espontáneo y tiene sus tiempos e intensidades, con un significado concreto en auditorios y teatros. Sin embargo, el aplauso puede tener otro significado, como cuando se inicia para dar por terminada una acción que ha dejado de interesarnos o cuando ocurre lentamente como señal de escarnio. La obra de Itziar Okariz se caracteriza por la producción de acciones que cuestionan las normas en torno al lenguaje y a la producción de los signos que nos definen como sujetos. En su

trabajo tiene especial importancia la repetición y la descontextualización de gestos y acciones.

Miércoles, 24 de junio. **Alberto Bernal.** *Mobile. Obra para percusión y caminante.* (con Neopercusión). Edificio Sabatini, Jardín, 19:30 h.

Mobile ha sido compuesto específicamente para este espacio y programa, con la idea de explorar el jardín principal del Edificio Sabatini mediante el uso de cuatro percusionistas en movimiento. Para ello, este grupo de intérpretes recorre los pasillos del jardín convirtiéndolo en otro instrumento más. La pieza analiza las posibilidades sonoras de la percusión en relación con la arquitectura, las esculturas, la vegetación, la tierra y el agua concentradas en el mismo jardín. Esta partitura espacial aprovecha las cuatro esquinas exteriores y las cuatro interiores que forman los vértices de la escultura monumental de Alexander Calder, *Carmen*, que preside el jardín desde 1992. Alberto Bernal es un compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados en el punto de inflexión entre la música y las artes
visuales.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Hiatus de Ericka Beckman

Paris le 31 mai 2015.

Dans le cadre de la 6e édition du Nouveau Festival du Centre Pompidou et avec la complicité du musée, le Studio 13/16 présente le film *Hiatus* de l'artiste américaine Ericka Beckman. Présenté dans sa version d'installation, cette fiction expérimentale est accompagnée d'un protocole de jeu imaginé par l'artiste impliquant une interaction entre le public adolescent et l'oeuvre.

Le travail d'Ericka Beckman explore depuis le milieu des années 1970 les effets de résonnance du jeu dans les diverses

constructions sociales et psychologiques. À la fois ludique et critique, les oeuvres d'Ericka Beckman permettent de réunir les visiteurs autour d'enjeux politiques, artistiques et d'actualité.

Hiatus (20 min, 1999-2014) raconte l'histoire d'une jeune femme, Madi, qui invente "Hiatus", jeu interactif en ligne, à travers lequel elle vit une double vie. Propulsée par l'action de son avatar, une "go-go cowgirl" nommée Wanda, et alimentée par un corset qui stocke de programmes permettant une multitude d'interfaces, la jeune femme, rencontre Wang, un artiste puissant, personnage atypique et douteux, incarnation d'une vedette de la télévision des années 1980 et d'un magnat du pétrole. Madi doit alors apprendre à utiliser la puissance de sa "mémoire organique" pour bloquer l'expansion de Wang et ainsi préserver sa liberté.

Afin d'initier les adolescents à la création d'images animées et à leur manipulation, Ericka Beckman propose un workshop qui se déroule en deux temps. Les adolescents commencent par créer un certain nombre d'objets en volume à l'image de ceux que l'on retrouve dans les films de l'artiste.
Ces objets sont par la suite photographiés image par image, ainsi, les adolescents sont confrontés aux techniques traditionnelles de l'animation.

Le second temps du workshop est celui de l'intéractivité : les petites séquences vidéo crées par les adolescents sont manipulées lors d'un atelier interactif. Par la suite, déguisés à l'image des personnages du film, les adolescents interagissent avec les objets précédemment élaborés et désormais virtuels devant un fond vert d'incrustation.

Née en 1951 à Hampstead (USA), Ericka Beckman vit et travaille à New York. Diplômée de CalArts (Los Angeles), l'artiste détourne depuis la fin des années 1970 les codes d'une esthétique

traditionnelle et les valeurs culturelles dominantes dans la production de films expérimentaux formels et ludiques.

Reconnu internationalement, son travail a été exposé dans de nombreux musées, festivals et galeries. Des expositions monographiques lui ont été consacrées par la Kunsthalle de Bern, le Moma (New York), le Smithsonian Hirshhorn Museum (Washington D.C.) ou encore le Walker Art Center (Minneapolis). Ses oeuvres se trouvent aujourd'hui dans de nombreuses collections dont celles de l'Anthology Film Archives, Moma, Metropolitan Museum of Art, le Walker Art Center et le Centre Pompidou.

Félix José Hernández.

Nino Tirinnanzi - Metafisica della bellezza

Firenze, 31 maggio 2015.

Firenze rende omaggio a Nino Tirinnanzi, uno degli artisti più significativi del secondo Novecento. Nelle sale dell'Andito degli Angiolini della Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti, si apre la mostra *Nino Tirinnanzi Metafisica della Bellezza*, curata da Giovanni Faccenda. L'esposizione, a sette mesi di distanza dalla grande rassegna tenutasi al Chiostro del Bramante di Roma, ordina quaranta opere del Maestro, fra capolavori noti, ritrovamenti recenti e alcuni significativi inediti, che consentono di riconsiderare la complessa figura di Tirinnanzi sotto una luce nuova: non più l'allievo prediletto di Rosai, come è stato spesso, ma erroneamente, definito in passato, bensì un artista originalissimo, "esclusivo e geniale, al punto da diventare anomalo in qualunque ambito lo si collochi", come scrive Faccenda nel bel saggio che apre il primo volume del *Catalogo Generale delle Opere di Nino Tirinnanzi (Editoriale Giorgio Mondadori)*, in uscita in tutte le librerie in coincidenza dell'inaugurazione della grande rassegna presso Palazzo Pitti.

Nino Tirinnanzi - Metafisica della bellezza. Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti. Fino al 07-06-2015. Enti promotori: Ministero per i beni e le attività culturali; Ex Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e

per il Polo museale della città di Firenze; Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti ed l' Associazione amici di Nino Tirinnanzi. Cura: Giovanni Faccenda.

Félix José Hernández

Nel segno dei Medici. Tesori sacri della devozione granducale

Firenze, 31 maggio 2015.

L'annuale appuntamento espositivo del Museo delle Cappelle Medicee propone nel 2015 una riflessione e un approfondimento su un tema caro alla famiglia granducale: i doni a carattere sacro, preziosissimi e magnifici che i Medici offrirono ai santuari della Toscana, ma anche ben oltre lo Stato che la famiglia governava, arrivando fino a Loreto, in Terra Santa, e a Goa in India.

Doni di varia natura e tipologia, corone votive, fornimenti per altari, calici, ostensori, reliquiari, paliotti etc., che allora come oggi si leggono nella duplice forma di testimonianza del culto dei granduchi e delle granduchesse legati per varie ragioni ai santuari beneficiati dalle sontuose suppellettili sacre, ma anche di ricchezza, di cultura e di gusto, testimonianza indubbia del loro potere economico e politico, o meglio, come è stato scritto, "veicoli dell'articolato sistema di sacralizzazione del potere".

Si è scelto di presentare solo pezzi molto preziosi e spesso poco noti, un "fior da fiore" a far da corona alle meraviglie di reliquiari

medicei che il Museo conserva fin dal 1945 e che oggi, alla luce di rinnovati studi, concorrono a esprimere e chiarire il sentire dei committenti contribuendo alla comprensione della cultura che li espresse, troppo spesso e ingiustamente ritenuta in passato unicamente frutto di 'bigottismo'. Nel risplendere degli ori, nel variare delle pietre dure sapientemente lavorate, nello scomporsi della luce nel cristallo di rocca si avrà l'impressione di fulgida bellezza e si capirà tutta la grandezza dei committenti.

La mostra segue e, in qualche modo completa, altre due importanti esposizioni che l'hanno preceduta: *Sacri Splendori*, allestita nel 2014 nel Museo degli Argenti e i cui studi e attente indagini documentarie hanno costituito la base indispensabile per quella attuale; e la piccola e raffinata esposizione dedicata a *L'altra metà del cielo* che ha trovato il suo luogo ideale presso il Museo di Casa Martelli a Firenze, sempre nel 2014.

L'esposizione dei magnifici oggetti è ordinata secondo il loro legame con i vari personaggi della famiglia Medici che effettuarono le donazioni. Allora come oggi questi doni si prestano ad una duplice lettura: sia come attestazione della devozione dei granduchi e delle granduchesse, sia come manifestazioni di ricchezza, di cultura e di gusto, testimonianza indubbia del potere economico e politico al governo. E' evidente infatti che offerte di questo pregio superlativo - e di costo esorbitante, in proporzione - trascendevano l'ambito di una devozione privata e personale, e si presentavano come omaggi "di Stato" al superiore potere della Divinità.

***Nel segno dei Medici. Tesori sacri della devozione granducale*.** Museo delle Cappelle Medicee. Fino al 03-11-2015.

Enti promotori: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo per la Toscana, Ex Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, Museo delle Cappelle Medicee, Firenze Musei. Ideazione: Monica Bietti con Riccardo Gennaioli ed Elisabetta Nardinocchi. Progettazione: Maria Cristina Valenti con Andrea Niccolai e Niccolò Bellini. Direzione della mostra: Monica Bietti.

Félix José Hernández.

El Centre Pompidou Málaga dedica su Primera exposición temporal a Joan Miró

Centre Pompidou de Málaga

Málaga, 1 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Centre Pompidou Málaga dedica su primera exposición temporal a un periodo especialmente fértil de la obra dibujada de Joan Miró (1893-1983). A través de unas cincuenta obras sobre papel realizadas entre 1960 y 1978, esta exposición pone el foco en dos décadas durante las cuales el artista opta por la libertad total a la hora de elegir las técnicas, los soportes y el lenguaje artístico.

Puntos, trazos, manchas, letras, grafitis, líneas, huellas, raspados... el dibujo siempre ha estado presente en la obra de Miró y ha dejado sus marcas en ella. Pintor, escultor, ceramista y grabador a la vez, aquel que afirmaba no saber dibujar utilizó, a lo largo de toda su trayectoria artística, un lenguaje gráfico en constante reinvención. Miró alimentó su genio gráfico con

influencias diversas y creó un lenguaje único, reconocible entre los demás.

El Cabinet d'Art Graphique del Centre Pompidou conserva casi ochenta obras sobre papel realizadas por Miró entre 1960 y 1978. Muchas de ellas provienen de la generosa donación otorgada por el artista en 1979, coincidiendo con su octogésimo quinto cumpleaños y la exposición retrospectiva organizada en su honor por el Centre Pompidou. La exposición del Centre Pompidou Málaga presenta cuarenta y seis de estas obras sobre papel y muestra cómo la obra de Miró está marcada, de 1960 a 1978, por una especie de urgencia, por la necesidad incansable de reinventar el lenguaje, de transgredir los límites, de «hacer señales».

El Centre Pompidou Málaga, inaugurado el 28 de marzo de 2015, permanecerá cinco años en el Cubo. En paralelo al recorrido permanente de noventa obras, se presentarán entre dos y tres exposiciones temporales al año. Para la elaboración de estas exposiciones temporales, presentadas en un espacio específico de 363 m2, los conservadores del Musée National d'Art Moderne de París exploran los diferentes segmentos que componen la colección del Centre Pompidou: fotografía, diseño, arquitectura y vídeo. Las exposiciones temporales, cuya duración puede variar entre tres y seis meses en función de las obras presentadas, se alternan con una programación de eventos multidisciplinares dedicados a la danza, la performance, el cine o las conferencias.

Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) decía siempre que no sabía dibujar; sin duda alguna, esa supuesta «discapacidad» lo obligó a reinventar el dibujo por completo. Como si hubiera querido sacudirse de encima todos los conocimientos y técnicas para reencontrarse con los primeros gestos de la infancia y los balbuceos de su lenguaje desarticulado.

En él, el trazo siempre es inestable: negado después de afirmado; unas veces incisivo, otras torpe adrede; ahora positivo, luego negativo. El Cabinet d'Art Graphique del Centre Pompidou conserva casi ochenta obras sobre papel realizadas por Miró entre 1960 y 1979. La mayoría proviene de la generosísima donación otorgada por el artista en 1979, coincidiendo con su octogésimo quinto cumpleaños y la exposición retrospectiva organizada en su honor por el Centre Pompidou. Este periodo especialmente fértil para su obra dibujada es también una etapa de total libertad: libertad de elegir las técnicas y soportes, libertad en el lenguaje artístico. Como escribía Jacques Dupin en la monografía publicada en 1993 en París con ocasión del décimo aniversario de la desaparición del artista: «Cuando ya no puede pintar, Miró dibuja, no cesa de dibujar... Ha encontrado el medio, en ambos sentidos de la palabra, que le permite rebasar el declive de su fuerza física y colmar las brechas, las minúsculas e innumerables brechas por las que se insinúa la muerte...».

Puntos, trazos, manchas, letras, grafitis, líneas, huellas, rasgaduras... el dibujo atraviesa y marca con su señal toda la obra de Miró. Pintor, escultor, ceramista y grabador a la vez, aquel que afirmaba no saber dibujar usará a lo largo de toda su trayectoria artística un lenguaje gráfico en constante reinvención. Miró nutre su «genio gráfico» con influencias diversas: desde la escritura automática de los surrealistas, pasando por el grafiti, el dibujo infantil e incluso la caligrafía oriental. Crea un lenguaje único y reconocible entre los demás. Al final de su vida, Miró no hará otra cosa que dibujar...

«Salvo la persistencia de la estrella y de los escasos personajes alusivos, las figuras, en los últimos dibujos, son indefinidas. No derivan de los sucesivos análisis formales dirigidos a estilizar la realidad. Son atraídas por el espacio de la hoja, convertida en el

espacio de Miró, en el que todo empieza y cobra un sentido, lugar y valor propios». Jacques Dupin, poeta y amigo de Miró.

A partir de los años 1960, Miró se libera de la forma tradicional de la pintura, con sus restricciones de espacio, de forma y de figuras, para resaltar la expresión del acto creador: el impulso, el gesto, la espontaneidad. La verdad de la materia y la contienda del artista con su obra se vuelven visibles, quedan al descubierto. En este periodo, el dibujo y el grabado se convierten en sus medios de expresión predilectos. Orienta sus estudios gráficos en dos direcciones. Por un lado, desarrolla una escritura compuesta por signos caligráficos y trazos: un lenguaje imaginario de puntos, flechas, escaleras, espirales, accidentes, rasgaduras. Aquí, predomina la incisión del trazo, de la figura y del contorno. Por otro lado, explora las formas y metamorfosis azarosas de manchas y salpicaduras, a las que dispone al lado de huellas, rastros y borrones, en un espacio a la vez movedizo, aéreo y táctil. Nos encontramos ante una estética de lo «sucio» y de lo informe, un lenguaje en devenir, balbuciente.

En la década de 1970, el trabajo de Miró está marcado por una especie de urgencia: incansablemente, trata de reinventar el lenguaje, de transgredir los límites, de «hacer señales». Miró experimenta así con multitud de nuevos soportes: cartón ondulado, papel kraft, periódicos, carteles rasgados, plásticos, sobres, papel japonés, papel hecho a mano. Estas materias con sus texturas, resistencias y accidentes, obligan al dibujo a adaptarse, a renovarse. Las señales, al inscribirse en estos «paisajes» preexistentes, devuelven a los soportes una cualidad de presencia, su «verdad de materia». Miró, que no duda en mezclar las técnicas — gouache, pastel, carboncillo, tinta, lápices de colores—, experimenta también con nuevos lenguajes plásticos, tales como el grafiti, del que siempre valoró el carácter rudo e incisivo. Vuelve a un arte más táctil, una forma de

primitivismo; una escritura desprovista de cualquier conocimiento, de cualquier acervo, hecha de «preseñales» surgidas de lo más profundo del inconsciente, un dibujo de ejecución espontánea y rápida. Por eso, como escribe Michel Leiris, «podemos hablar de infancia pensando en Miró. Pero solamente si nos estamos refiriendo a la infancia del mundo, no a la suya propia».

Dos grandes orientaciones atraviesan las obras de Miró durante estas décadas. Por un lado, un arraigo antropomórfico que se traduce por la presencia de personajes, mujeres, pájaros, perros, insectos, seres a medio camino entre el hombre y el animal, bichitos fantásticos. Por otro, la referencia al universo abstracto de los astros y de los cometas, al vacío cósmico, que encuentra su expresión en personajes flotantes y aéreos, en la representación del sol e ínfimas constelaciones. Esta dualidad entre lo terrestre y lo aéreo, lo carnal y lo espiritual —que opone la figura femenina de la «diosa-madre» a la del «pájaro-artista»— es inherente a la personalidad de Miró, sostiene todo su trabajo. Los personajes y los pájaros son sus motivos de predilección; como si el artista no pudiera escapar de esta tensión, de esta oscilación entre la materia original —que engendra, a partir de la que todo nace— y el sueño, la fantasía, la creación idealizada, pura.

El Centre Pompidou Málaga dedica su Primera exposición temporal a Joan Miró. Obras sobre papel (1960 – 1978). Hasta el 27 de septiembre de 2015.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Escala en Martinica con el Costa Fortuna

Chicas martiniquesas. Fort de France, febrero de 2015.

París, 1° de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Costa Fortuna ancló en el puerto de Fort de France a las ocho de la mañana del jueves 19 de febrero. Había un sol brillante, como en cada día de este hermoso viaje por Las Antillas Menores y a +26°c. Fuimos recibidos al bajar al muelle por una orquesta típica y bellas muchachas vestidas con los trajes tradicionales.

Martinica es una isla de las Antillas Menores y es al mismo tiempo región y Departamento de Ultramar francés. La isla fue descubierta por Cristóbal Colón en 1502 durante su cuarto viaje. En aquella época la isla estaba habitada y era conocida con el nombre de Madinina, que en la lengua indígena significa "la isla de las flores". En 1635 se convirtió en colonia francesa. Su capital es Fort de France, nombre que le fue dado por Napoleón Bonaparte en 1808; en precedencia Fort Royal como era conocido.

"Eres lo que dices, eres lo que comes": es un dicho que representa a maravilla al pueblo que vive en la isla encantada de Martinica, que es sin duda, uno de los lugares más espléndidos del Caribe.

En Martinica se habla el "criollo", un dialecto que es una especie de mezcla entre diversos estilos lingüísticos (inglés, francés y, en particular, holandés) que hacen que este dialecto sea muy inusual y musical.

La cocina criolla, por otra parte, tiene exactamente las mismas características: sabrosa y especiada hasta el límite del picante, sabe ser delicadísima y al mismo tiempo muy natural. Y es por ésto que de Francia, Martinica, y de forma particular su capital comercial y mercantil Fort de France, ha heredado la lengua, el estilo arquitectónico, la corrida y un cierto estilo de vida, aunque también es cierto que toda la isla está fuertemente influenciada por la cultura africana.

Como ya escribí más arriba, entre los primeros "turistas" que visitaron la isla de Martinica se encuentra Colón, el que desembarcó en ella en 1502. Después les tocó a los franceses, a los que siguieron los españoles, los cuales, cansados de

las enérgicas resistencias que oponían los indígenas, decidieron abandonar la isla en la segunda mitad del siglo XVII.

Fueron los franceses los que regresaron para explotar comercialmente a Martinica cultivando la caña de azúcar. Los esclavos cambiaron sistemáticamente la cultura y la sociedad de la isla, que permaneció muy unida a Francia.

La isla está dominada por la impresionante mole del volcán Le Mont Pelée (Montaña Pelada) que, con su inquietante sombra, le recuerda a la población la mutable fuerza de la naturaleza: en 1902 una repentina erupción barrió literalmente la capital, St. Pierre, acabando, de una manera atroz, con la vida de sus 30 000 habitantes.

La vida comercial de la Martinica se basa en gran parte en el turismo que, sobre todo en estos últimos años, ha experimentado una evolución muy afortunada. Pero tanto el cultivo de frutas como la actividad de las destilerías, han originado unos grandes tráficos comerciales y una actividad frenética entre las islas.

El carácter francés de Martinica es ciertamente más intenso en Fort de France. Después de la destrucción de St. Pierre, Fort de France recogió la herencia comercial e institucional de la capital destruida por la furia del volcán Le Mont Pelée. Es el centro comercial más importante de la isla y su bahía es realmente sugestiva. Gracias a su diversidad, en noviembre de 2011 entró en el "palmares" de las bahías más bellas del mundo. Es particularmente fascinante la enorme dotación de jardines y parques

urbanos con los que cuenta, entre los cuales destaca, con sus 5 hectáreas, el jardín de La Savane.

Es igualmente bella la Catedral de Saint Louis, construida en 1895. También es muy conocida la Schoelcher Library, construida por el famoso arquitecto Henry Pick, una de las instituciones culturales más famosas del Caribe. Fue construida para la exposición parisina de 1893 y reconstruida aquí, piedra sobre piedra, cincuenta años más tarde.

Partimos de Fort de France en un cómodo autobús hacia el norte de a isla. Nuestra primera etapa fue la visita de la Basílica de Balata, cuya construcción está inspirada en la parisina y celebérrima Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. Desde allí se puede admirar una bella vista de la capital y su bahía. Continuamos por bosques tropicales hasta la gran Destilería de ron Depaz, donde vimos todo el proceso de producción del ron, desde la descarga de los grandes camiones que traían las cañas de azúcar.

El ron agrícola Depaz, producido con todo el rigor de una gran cosecha, es una mezcla de tradición y eficacia. Durante la visita, pudimos observar una impresionante máquina de vapor. Este elemento fundamental, que hoy en día hace funcionar la destilería, servía en otros tiempos para alimentar las fuentes de agua del palacio de Versailles. Este ron debe su buena fama a la regularidad de su producción, gracias a la tierra volcánica, a la abundancia de agua y, sobre todo, al cuidado que se le presta a la fermentación del jugo de caña antes de la destilación. Además de la fama por la exquisitez de sus rones añejos, cuenta con otra particularidad: el Ron Dorado. Se trata de un ron blanco que reposa un mínimo de un año en cubas de roble, en las que madura, toma color y se convierte en el Ron Dorado, tan buscado por los entendidos.

Desde las orillas del Sena

Recorrimos en la ciudad de Saint Pierre, que fuera considerada antes de su destrucción por la erupción volcán como "El París del Caribe". Se encuentra a orillas del mar. Son impresionantes las ruinas de la cárcel, el teatro y el centro de la ciudad. Te parece que estás recorriendo Pompeya. También el museo que conserva objetos encontrados de lo que fue la ciudad y la historia del hombre que se salvó al estar en la cárcel es conmovedora. Como su cuerpo estaba casi completamente quemado, fue expuesto durante muchos años en un famoso circo americano, ante la curiosidad malsana de los espectadores. Pero de esa forma pudo ganarse la vida hasta su muerte.

Regresamos a la capital, a la cual le falta el encanto de otras ciudades caribeñas, debido a los numerosos inmuebles de arquitectura contemporánea. En el parque del Fuerte San Luis se paseaban las iguanas tranquilamente.

Durante esta segunda semana de viaje, el Teatro Rex repitió los mismos espectáculos de la primera, con la excepción del de ayer. Por tal motivo, decidimos ir a las salas de fiesta. Ese día se celebró en el barco "La gran noche italiana" y por tal motivo se pidió a todos los turistas que se vistieran con los colores de la bandera italiana: blanco, verde y rojo.

Te hago un breve resumen de las fiestas en las que participamos:

-De las 6 a las 6 y 45 p.m. en el Atrio Costa del puente 3 Buenos Aires: "Italian Pianobar", con el pianista Antonio.

-A las 8 p.m. en el Grand Bar Conte Di Savoia del puente 5 Génova: "Bailamos a Tarantella", con el Equipo de Animación.

-De las 8y 30 a la 9 p.m. en el Salón Conte Rosso del puente 5 Génova: "Lasciatemi cantare", con el animador Paci.

-A partir de las 10 y 45 p.m. en el Grand Bar Conte di Sauoia del puente 5 Génova: "Érase una vez en Italia", bailamos con los grandes clásicos de la música romántica italiana con la Dee Dee Smith Band y el Equipo de Animación.

El Costa partió hacia la isla de Guadalupe, distante 112 millas náuticas a las 8 p.m.

En la próxima carta te contaré el final de este bello viaje de quince días por Las Antillas Menores, en el que visitamos once islas.

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Il dono dell'Armonia di Helga Vockenhuber

Pienza, 1 giugno 2015.

Qual è il viaggio spirituale che l'arte può indurci a compiere per ricondurci al centro di noi stessi? Contrapposte al diffuso malessere percepito dall'uomo contemporaneo vittima di una società in rapida evoluzione che non offre punti di riferimento e certezze, le opere in bronzo monumentali di Helga Vockenhuber sembrano parlarci con un linguaggio arcano, ricco di ieratiche suggestioni e ci trasmettono una sensazione di pace sospesa.

"Il Dono dell'Armonia" si fonda sull' idea di un binomio tra scultura ed architettura ed è stata concepita come itinerante, proprio per affermare, in un momento di profondo degrado estetico urbano, quale sia stato e quale possa ancora tornare ad essere questo connubio (un tempo inscindibile) e quale sia il potenziale di poesia che da esso può irradiarsi. I contesti espositivi architettonico prescelti per l'Italia sono Pietrasanta, Pienza, Firenze, Venezia.

What is the spiritual journey that art can suggest us to lead us to the center of ourselves? Opposed to widespread malaise felt by contemporary man, the victim of a fast-changing society that offers him no point of reference and certainties, the monumental

bronze works of Helga Vockenhuber seem to speak a language full of arcane hieratic suggestions and these transmit to us a sensation of a suspended peace .

"Il Dono dell'Armonia " is based on the idea of a union between sculpture and architecture and has been designed as a wandering, that is to say, in a time of deep urban esthetic degradation, what was and what could still return to being this union (once inseparable) and the potential of poetry may radiate from it. The architectural places chosen to host "Il Dono dell'Armonia " in Italy are Pietrasanta, Pienza, Florence, Venice.

IL DONO DELL'ARMONIA. Helga Vockenhuber. Pienza, Palazzo Piccolomini. Piazza Pio II dal 6 giugno al 30 agosto 2015. L'inaugurazione della mostra si terrà a Palazzo Piccolomini il 06 di giugno CURATORE : GIUSEPPE CORDONI. COORDINAMENTO GENERALE E ORGANIZZATIVO: PATRIZIA CERRI. COMUNICAZIONE A CURA DI Opera Laboratori Fiorentini – Civita.Group.COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE RELAZIONI ESTERNE: MARIELLA BECHERINI. UFFICIO STAMPA SALVATORE LA SPINA, BARBARA IZZO e ARIANNA DIANA, Civita.

Félix José Hernández.

Los retratos femeninos de Korda

Alberto Korda. Nidia Ríos, ca. 1956.
© Alberto Korda. VEGAP, Madrid 2015

Madrid, 2 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Una exposición que muestra una de las facetas más desconocidas de la obra de Korda, sus retratos femeninos, y desvela la pasión que el autor del famoso retrato del Ché Guevara sintió por la belleza de la mujer.

Alberto Díaz Gutiérrez (Cuba, 1928-2001), más conocido como Korda, alcanzó fama internacional por su retrato del Ch2 titulada "Guerrillero heroico". Más allá de esta icónica fotografía, Korda

sintió auténtica pasión por representar la belleza femenina llegando a señalar que fue la necesidad de captar la belleza de las mujeres lo que le hizo fotógrafo. Era tal su obsesión, que el retrato femenino constituyó el nervio angular de su trayectoria.

Korda creó una amplia colección de imágenes caracterizada por su particular estilo y por el uso de luz natural. En los últimos años, el Estate Korda ha llevado a cabo una incansable labor de recuperación.

A través de una selección de sesenta retratos en blanco y negro, la muestra cuenta la historia del infatigable deseo del fotógrafo por inmortalizar la belleza de las mujeres.

La exposición, comisariada por Ana Berruguete, ha sido organizada por PHotoEspaña, la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Museo Cerralbo.

Korda, retrato femenino, forma parte de la Sección Oficial de PHotoEspaña 2015 y permanecerá abierta al público en el Museo Cerralbo hasta el 6 de septiembre de 2015.

"Alberto Díaz Gutiérrez (La Habana, 1928- París, 2001), más conocido como Korda, no es sólo uno de los fotógrafos más importantes de la fotografía cubana, y por extensión latinoamericana, sino también universal. Su fotografía del Che Guevara titulada "Guerrillero heroico", es posiblemente la imagen más reproducida, y en los formatos más insospechados, de nuestra historia visual. Sin embargo, más allá de esta imagen, Korda es uno de los fotógrafos más interesantes del siglo XX al desarrollar un estilo único e inconfundible.

Desde las orillas del Sena

Si el retrato de uno de los líderes de la Revolución cubana fue el que le dio tanta fama internacional, fue otro tipo de retrato, -el femenino-, por el que sintió auténtica pasión. En más de una ocasión Korda llegó a señalar que fue la necesidad de captar la belleza de las mujeres lo que le hizo fotógrafo. Era tal su obsesión, que el retrato femenino constituyó el nervio angular de su trayectoria. Aprendió la técnica de manera autodidacta retratando a mujeres. Desarrolló su estilo a través de la fotografía de moda y publicidad, donde se reservó las campañas que implicasen fotografiarlas.

Aplicó el mismo lenguaje, caracterizado por el retrato simbólico y atemporal, a los líderes de la Revolución y en ella, también buscó mujeres bellas a las que retratar. Cinco meses más tarde de una última sesión fotográfica llevada a cabo con modelos profesionales en São Paulo, siendo ya un reputado artista internacional, Korda falleció en París.

Esta es la historia que cuenta la exposición: el incansable deseo por inmortalizar la belleza de las mujeres. Pero es un relato inacabado puesto que el archivo personal de Korda fue intervenido en 1968 y con ello, una gran parte de su obra perdida. El Estate Korda, dirigido por su primogénita Diana Díaz, con la inestimable colaboración de Reinaldo Almira, está llevando a cabo en los últimos años una labor incansable de recuperación. Para la ocasión, se han seleccionado sesenta retratos en blanco y negro (también los hizo a color) fechados entre 1952 y 1960, además de una selección de su última sesión del año 2000, que nos descubren una faceta menos conocida del autor que, sin embargo, marcó su trayectoria artística y biográfica." ***Ana Berruguete***

La primera mujer que Korda -por entonces, Alberto Díaz- fotografía fue Yolanda, su novia de juventud, intentando simular

esas sesiones y posados que publicaban las revistas de la época, siempre extranjeras. Tendría 16 ó 17 años, y para ello cogió prestado a su padre su cámara Kodak 35, hasta que algunos ahorros le permitieron comprarse su primera cámara en una Casa de Empeños. De Yolanda sólo se conservan unas diapositivas malgastadas, pero sabemos que le dedicó un álbum entero.

Todavía como fotógrafo amateur (profesionalmente se inició como agente de ventas) fotografió a Julia López, con quien se casó en 1951, año en el que también nació su primera hija, Diana.

Julia López fue la menor de una familia de ocho hermanos, de extracción muy humilde, que vivía en Santa Fe, un pequeño pueblo costero a 10 kilómetros al oeste de La Habana. Pudo estudiar solamente la primaria ya que a los 13 años comenzó a trabajar en la casa de una familia adinerada para poder ayudar a su familia. En 1950, con 17 años, conoció a Alberto, quien al independizarse se había ido a vivir a Santa Fe. Él tenía 21. Ya casados, Julia le acompañó en sus viajes comerciales por varias ciudades y pueblos de Cuba o para ver las carreras de coches, de las que ambos fueron muy aficionados. En sus viajes, Alberto la retrató insistentemente.

Julia fue su primera modelo, sin serlo de forma profesional, en estas primeras fotografías que nunca fueron publicadas en las revistas, sino que quedaron en el ámbito familiar. Con ella, Korda ensayó poses, ángulos y luces, que luego le caracterizaron como uno de los mejores fotógrafos de moda de la época. Ya como fotógrafo profesional, Julia, al igual que su hija Diana, sirvió de modelo para algunas de sus primeras campañas publicitarias hasta su separación en 1956. Era su primera etapa como fotógrafo de publicidad.

En 1954 Alberto ganó un concurso al realizar una campaña para la compañía de seguros Godoy Sayán. El premio fueron 500 pesos y un pequeño local en el edificio La Metropolitana, situado en la calle O'Reilly, donde fundó su primer estudio de fotografía –Korda Studios-, junto con Luis Pierce Byers.

Dos años más tarde, para satisfacer la creciente demanda de una clientela variada y diversa, decidieron trasladarse a la calle 21, zona céntrica de El Vedado, a un nuevo local más amplio, al que dieron el nombre definitivo Studios Korda, también marca comercial con la que firmaron indistintamente muchos de sus trabajos. Pero poco a poco el estudio ganó fama no sólo como un estudio comercial de fotografía sino, también, como un centro generador de ideas más allá del mero encargo, lo que les diferenció dentro de un ambiente publicitario muy competitivo.

En el estudio, Alberto se reservó siempre las campañas publicitarias más importantes que implicasen retratar a mujeres. En ellas, desarrolló toda una creatividad propia y vanguardista, pero inserta, a la vez, en el lenguaje de la fotografía de moda internacional que aprendió de revistas como *Vogue o Harper's Bazar*, lo que hizo que Studios Korda fuera identificado con su estilo. Pero mantuvo también una actitud transgresora para los cánones de la época, al poner en contraposición directa la belleza femenina y lugares poco habituales como paisajes en decadencia. Trabajó fuera del estudio la luz de exteriores de manera excepcional.

La mayoría de estas imágenes fueron publicadas por la revista cubana *Carteles*, en su sección "Cine Bellezas", acompañadas por textos escritos por Guillermo Cabrera Infante bajo el seudónimo de G. Caín, que contribuyeron a enfatizar su carácter narrativo. Korda trabajó, también, para grandes diseñadores de la época como Bernabeu, Melly López, Pepe Fernández, René Sánchez,

Rivero y Mojeno, Marffel y Sánchez Mola que tuvieron abiertos sus talleres de alta costura en La Habana de los años cincuenta.

En enero de 1959 triunfó la Revolución y Korda se convirtió en uno de sus fotógrafos más reconocidos. La moda y la publicidad empezaron a ser vistas como reminiscencias pequeño burguesas pertenecientes al pasado, por lo que poco a poco dejó de ser una fuente de ingresos para modelos, diseñadores, fotógrafos, agencias, etc. Cuando el trabajo de estudio empezó a ser casi inexistente, Korda salió a la calle a buscar a sus modelos en los desfiles, celebraciones y mítines políticos.

Desde el inicio, Korda seleccionó personalmente a las modelos de las que acudían a su estudio para ofrecerse pero, también, de mujeres anónimas elegidas al azar en la calle que le cautivaron por su belleza. Al poco tiempo de abrir los Studios Korda, Alberto conoció a Nidia Ríos, una joven estudiante de la escuela americana de La Habana que le llamó enormemente la atención. Nidia, una joven alta, rubia platino y delgada, carecía de experiencia como modelo, por lo que fue aprendiendo a medida que Korda afinó su técnica en este nuevo género. Las fotografías de Nidia que Korda fue publicando en las revistas la dieron una rápida popularidad y la convirtieron en una de las modelos cubanas más importantes.

Poco más tarde, Korda incorporó a la modelo Natalia Magali Méndez Ramírez, conocida como Norka, que para entonces trabajaba profesionalmente en la televisión y empezaba a hacerlo para la alta costura. Con Norka, una mujer delgada de gran estatura y curvas clásicas, de piel muy blanca y ojos claros, formó enseguida un dúo creativo que les hizo colaborar activamente entre 1956 y 1963. La revista *O Cruzeiro Internacional* llegó a dedicar un artículo a esta dinámica pareja que fusionó fotografía y elegancia a la perfección. Norka fue su musa y modelo favorita.

Norka se convirtió también en la segunda esposa de Korda y madre de otros dos de sus hijos. Sus embarazos la retiraron temporalmente de la moda, no obstante, el fotógrafo continuó trabajando con Nidia Ríos y Norma Martínez -una estudiante de magisterio que Korda acabó convirtiendo en modelo profesional en 1958- así como también con Maricusa Cabrera y Miriam Socarrás, entre otras.

En abril de 1959 durante un viaje oficial acompañando a Fidel Castro, Korda conoció en Nueva York a Richard Avedon, a quien admiraba profundamente. Allí, al mostrarle algunos retratos de Norka, éste le instó a desplegar su propio estilo liberándose de otras influencias. Pero Korda no negó ni quiso rechazar la impronta que tanto Avedon como otros grandes de la fotografía de moda americana como Irving Penn, tuvieron en su propia obra.

Korda recreó en su estudio de La Habana ambientes modernos y estableció una unión con la retratada que trascendió cualquier tipo de mensaje publicitario. Sus imágenes, independientemente de su contexto comercial, son retratos que funcionan por sí solos, dada la capacidad histriónica de sus modelos y la puesta en escena dirigida por él.

Esta creatividad rompió con el prototipo de imagen publicitaria cubana de la época: frente a las mujeres caracterizadas por su voluptuosidad, de poses provocativas que incitaban al deseo carnal -gestos propios de la sociedad "machista" cubana de entonces- Korda apostó por líneas y contornos casi abstractos y elegantes; por la suavidad de movimiento y la síntesis de elementos en la composición, como señaló la historiadora de la fotografía cubana Cristina Vives.

A pesar de todo, Korda llegó a ser criticado por publicar algunos retratos de mujeres desnudas o semidesnudas en la sección "Cine-

Bellezas" de la revista *Carteles.* Ante estas acusaciones Korda pidió a Lourdes Colete, secretaria de Studios Korda, que se vistiera de riguroso negro y posase para una sesión en el cementerio de La Habana que publicó, como réplica, bajo el título de "La belleza y la muerte", en la misma revista en 1959.

Pocas semanas después de la entrada de los rebeldes en La Habana, Korda fue llamado junto con Raúl Corrales, Osvaldo y Roberto Salas al primer viaje de Fidel Castro, ya como primer ministro, a Venezuela. El hecho de que le eligiesen siendo un fotógrafo de moda (algo tildado de frívolo por la Revolución) y no de prensa, llama mucho la atención. La explicación radica en que Korda, más allá de lo que fotografió, supo extraer todo el valor semántico de un retrato.

En su obra, Korda se limitó a sustituir a sus modelos por los nuevos líderes, manteniendo esa estética basada en la imagen informativa pero, al mismo tiempo, simbólica, de la fotografía más comercial. Como dijo de nuevo Cristina Vives, Korda "fue, por suerte, un improvisado "fotorreportero" pero un experimentado publicista." Cuando la publicidad y la moda dejaron de ser fuente de trabajo para los fotógrafos en Cuba en los años siguientes al triunfo de la Revolución, Korda mantuvo abierto los Studios Korda. A partir de entonces, simultaneó la escasa fotografía de estudio con los viajes en labor periodística junto a Fidel y con las pocas campañas publicitarias que trataron de promocionar en el exterior los productos nacionales por excelencia: el turismo y la artesanía, para las que utilizó a Norka como modelo.

En 1960 la revista *Carteles* dejó de publicarse, por lo que empezó a colaborar de forma más esporádica en la sección "La ninfa constante" de la revista *Cuba*. Pero en el nuevo contexto las modelos fueron seleccionadas por sus atributos morales: fueron

mujeres trabajadoras o estudiantes y, además, fue imprescindible que las fotografías se acompañasen por entrevistas en las que transmitieran su deseo de contribuir a la nueva sociedad.

Por otro lado, el apoyo popular a la Revolución se manifestó a través de concentraciones, desfiles, mítines, campañas de alfabetización, etc., donde Korda incorporó nuevos protagonistas a su estética, esta vez en forma de símbolos (banderas, fusiles de milicianos(as), sombreros de campesinos, faroles de los alfabetizadores), pero en estos eventos buscó también un bello rostro o un hermoso cuerpo que fotografiar, en fin, una imagen femenina.

El 14 de marzo de 1968 Studios Korda fue intervenido por el Departamento de Lacra Social del Ministerio del Interior. Todos los negativos y equipos fueron confiscados y llevados a paradero desconocido. Semanas más tarde, sólo se recuperaron los negativos dedicados a la Revolución, que son los que actualmente se conservan en los archivos de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de Cuba.

En 1979, después de dejar el Instituto de Oceanología donde trabajó fotografiando el fondo del mar, Korda comenzó a trabajar como director de fotografía de la recién creada revista *OPINA* en un intento por retomar el periodismo publicitario, a la vez que realizó fotografías de publicidad para la firma de rones Havana Club. También colaboró con la casa de modas "La Maison," donde se promovió un nuevo tipo de moda, teniendo como base la utilización de tejidos frescos y de colores llamativos en concordancia con el clima soleado y tropical. De igual manera, en la primera mitad de los años ochenta Korda colaboró con el Ministerio de Turismo, anunciando lugares de descanso, recreación, restaurantes, etc.

En aquellos años –la década de los ochenta- se produjo un ligero respiro en cuanto a las dificultades económicas de la Isla por el apoyo que aportó el bloque de países socialistas a Cuba.

A pesar de este retorno a la fotografía de moda, Korda era ya un reputado artista internacional al que se invitó a realizar exposiciones tanto individuales como colectivas, de sus conocidas fotografías de la Revolución. Nueva York, México, Sidney, Madrid, París, Perpiñán, Milán, Sicilia, Venecia, entre otras muchas ciudades, exhibieron su trabajo y le aportaron gran fama internacional, principalmente por su imagen mítica del Ché.

En octubre de 1988, la exposición *Momenti della Storia, Alberto Korda* comisariada por Giuliana Scime en el Centro Culturale Editoriale Pier Paolo Pasolini de Sicilia, expuso por primera vez, sus fotografías de moda junto a las de la Revolución.

En diciembre del año 2000 Korda viajó a São Paulo invitado a exponer en esa ciudad. Aprovechó su estancia para realizar varios retratos de familia a la entonces alcaldesa de esa ciudad, Marta Suplicy, y llevar a cabo, además, una sesión fotográfica- la última de su vida- con varias modelos brasileñas, culminando así, en palabras de su amigo y escritor Jaime Sarusky "su intensa trayectoria vital y profesional cargado de paciencia y sabiduría regresando, entre recuerdos y renovados bríos, a las sonrisas y los gestos elegantes de las muchachas de moda."

Cinco meses después, el 25 de mayo del 2001, falleció en París el más versátil y privilegiado fotógrafo cubano de todos los tiempos.

La comisaria de la exposición Ana Berruguete, es licenciada en Historia del Arte y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid, donde prepara en la actualidad una tesis doctoral. Ha sido asistente de comisariado e

investigadora en proyectos expositivos del MNCARS, Museo de Bellas Artes de Bilbao y MEIAC, entre otros. En los últimos nueve años se ha especializado en fotografía dentro del departamento de Exposiciones de La Fábrica, siendo en la actualidad la Responsable de Exposiciones del festival PHotoEspaña. Paralelamente desde el año 2000 colabora en distintos medios de comunicación, ha sido profesora invitada de másteres y cursos universitarios y ha participado como experta en programas de visionado de porfolios de fotografía. Entre las exposiciones que ha comisariado destacan *(Re)presentaciones. Fotografía Latinoamericana contemporánea* (Tabacalera, Promoción del Arte, Madrid; Centro Cultural Chacao, Caracas; Sesc Consolaçao, São Paulo; La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria) y *Paysages habités*, Le Château d'Eau, Toulouse.

Korda, retrato femenino. Exposición del 2 de junio al 6 de septiembre de 2015. Museo Cerralbo. Ventura Rodríguez, 17. 28008 Madrid. Organizan: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes y Museo Cerralbo) PHotoEspaña. Coordinación: Sara Rivera Dávila. Digitalizaciones: Reinaldo Admira. Copias fotográficas: Juan Manuel Castro Prieto. Enmarcado: Marco Estudio S.L. Diseño gráfico: Javier Martínez. Montaje expositivo: Amar XXI. Comunicación: PHotoEspaña. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Promoción del Arte y Museo Cerralbo). Agradecimientos: ESTATE KORDA.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

De nuevo en Guadalupe en el Costa Fortuna y regreso a París

En la piscina del Costa Fortuna, anclado en la isla de Guadalupe, el 21 de febrero de 2015, día en que cumplí… ¡66 años!

París, 4 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El sábado 21 de febrero -día en que cumplí 66 años-, amanecimos en la bella isla francesa de Guadalupe. Terminamos un crucero de 16 días por Las Antillas Menores, en el que visitamos: Guadalupe, Tórtola, San Martín, St. Kitts, Antigua, Dominica, Tobago, Grenada, Barbados, Santa Lucía y Martinica. En total recorrimos 1707 millas náuticas, siempre bajo un sol brillante, un cielo azul y con temperaturas entre +22 y +29° centígrados.

Aprovechamos la mañana para pasear por Pointe-à-Pitre. Visitamos el Museo Scoelcher de la Esclavitud y el Museo St-

John Perse. Sobre ambos te escribí ya sendas crónicas. Recorrimos la catedral y su bella plaza, la Place de la Victoire. El mercado es un mundo de colores, sabores y olores tropicales. En sus quioscos bellas mujeres de piel canela te reciben con a gran sonrisa.

Nos despedimos de las dos amables y simpáticas parejas con los cuales compartimos mesa durante el viaje, los corsos Marie y Gérard, como también de Joël y Marie-Laure, de Tolosa. Le confesamos a Gérard que el primer día lo habíamos visto en la piscina: musculoso, con cabellos largos y gran bigote, por lo cual lo habíamos apodado…el cosaco. Esta anécdota lo hizo reír, al igual que a su encantadora compañera Marie.

Por la tarde estuvimos en la gran piscina del Costa Fortuna. Desde ella se divisaba casi toda la capital antillana.

El vuelo de la mediocre compañía XL salía hacia París a las 10 y 15 p.m. El día anterior había hablado con la señorita Vincenza, responsable de los vuelos de Costa. A pesar de que fue su compañía la que se encargó de comprar mis billetes, ésta me dijo que no podía hacer nada en ese momento, pero estaría conmigo en el mostrador del aeropuerto, para que me cambiaran de asiento o me enviaría a alguien para que me ayudara.

Pero al llegar al aeropuerto de Point-à-Pitre para regresar a París, una chica de Costa esperaba al grupo, nos indicó cual era la fila, pero en ningún momento alguien me ayudó en el encontronazo con la desagradable empleada que se negaba completamente a cambiarme de puesto, a pesar de tratar de explicarle todo lo que me había ocurrido durante el vuelo de París a Guadalupe. No me dejaba hablar y me decía que no podía hacer nada. Le informé que si me daba el mismo puesto -de dimensiones infantiles-, llevaría a juicio a la compañía y me acostaría en el piso. El tono

se iba alzando hasta que el empleado que estaba despachando el vuelo junto a ella le sugirió que llamara por teléfono. Ella lo hizo pero habló en *créole*, por lo cual yo no entendía nada. Colgó y nos dio los puestos 47 D y 47 F, gracias a los cuales pudimos hacer un vuelo normal. Le di las gracias y no me respondió, se limitó a decir: *"El siguiente",* mientras se dirigía a las personas que estaban detrás de nosotros.

Llegamos a París al amanecer del 22 de febrero bajo una nevada, con -3°c. y cielo gris. En el taxi que nos llevó a nuestro hogar, ya sentíamos la añoranza por : el mar, el sol, el cielo y las gentes del Caribe.

Nuestro próximo viaje será hacia el Gran Norte del Mundo, ya te contaré.

Un gran abrazo de quien te quiere eternamente,

Félix José Hernández.

Le musée Victor Schoelcher de Guadeloupe

Carcan de marron. Antilles françaises. XIXe siècle. Dépôt du musée du quai Branly.

Guadeloupe, 21 février 2015.

Le musée perpétue la mémoire de Victor Schœlcher, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893.

Journaliste, critique d'art et musicologue, Victor Schœlcher fut un fervent républicain, et ardent défenseur des droits de l'Homme. Son engagement le plus connu fut son combat pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Ce fut lui qui, à la faveur de la Révolution française de février 1848 et de l'instauration d'un gouvernement républicain convainquit de l'urgence d'une abolition définitive et immédiate de l'esclavage.

Jusqu'à sa mort, il défendit des causes justes, militant pour le suffrage universel, l'école gratuite et obligatoire pour tous, la liberté d'expression, l'abolition de la peine de mort, les droits des femmes...

En 1883, Victor Schœlcher fit don au Conseil Général de la Guadeloupe d'une collection de sculptures qu'il avait formée peu à peu depuis de longues années. Elle consistait en bas-reliefs, statuettes, bustes, masques, figurines, médaillons et médailles, en plâtre, marbre, porcelaine, faïence, terracotta et cire évoquant différentes périodes de l'histoire et de l'histoire de l'art.

Cette accumulation, digne d'un véritable cabinet de curiosités, offre une formidable illustration de la culture éclectique de Schœlcher et de sa formation d'autodidacte.La collection fut complétée, dès 1885, par des dépôts de l'Etat. Les ateliers du Louvre réalisèrent pour le musée des moulages d'Antiques et des tirages d'estampes. La Manufacture de Sèvres envoya une précieuse collection de porcelaines.

Le musée Schœlcher fut inauguré le 21 juillet 1887. Au fil du temps, les collections du musée s'étoffèrent de nouveaux dépôts de l'Etat et de nombreux dons et acquisitions.Le musée se doit de jouer un rôle indéniable dans la mémoire de la traite négrière. C'est pourquoi il a rassemblé au cours des dernières décennies des dizaines d'objets et documents liés à l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière.

Parmi ces objets relativement rares dans les collections publiques figurent en bonne place des objets de la collection Victor Schœlcher sur l'esclavage aux Antilles obtenus en dépôt du musée du quai Branly. Ces objets furent collectés par Victor Schœlcher au cours de son voyage dans la Caraïbe entre 1840 et 1841.
Musée Départemental Victor Schoelcher. 24, rue Peyner. 97110. Pointe-à-Pitre. Guadeloupe. Tél : 05 90 82 08 04.

Félix José Hernández.

Vogue like a painting & Museo Thyssen-Bornemisza

Michael Thompson.Carmen como la Santa Isabel de Zurbarán, 2000

Madrid, 5 de junio de 2015.

Desde las orillas del Sena

El Museo Thyssen-Bornemisza acoge desde el 30 de junio la exposición fotográfica *Vogue like a painting*, una muestra con unas setenta imágenes de inspiración pictórica, procedentes de los archivos de la revista Vogue y realizadas por algunos de los fotógrafos más destacados de las últimas tres décadas.

Las fotografías de esta muestra se han seleccionado por tener las características que tradicionalmente se atribuyen a la pintura. En algunas se utiliza el relieve escultórico y en otras la luz tiene una factura pictórica. Tenemos ejemplos del Renacimiento y el Rococó, pero quizás los mejores los hallamos entre los prerrafaelitas. Muchas de las imágenes seleccionadas nos hacen pensar en cuadros y artistas concretos: están aquí Vermeer, Hopper y Millais; Balthus, Van Eyck, Botticelli y Zurbarán; Degas, Sargent, Dalí, Hogarth, Rossetti y Magritte.

Algunas obras imitan géneros bien definidos; los retratos de grupo británicos del siglo XVIII, que son simbólicamente narrativos, o la mujer en *deshabillé*. Algunas ilustran de manera literal la idea central de la exposición con la presencia de la pintura en las modelos o reproduciendo texturas pictóricas como en las impresiones artesanales de Nick Knight, pero también hay referencias directas a piezas icónicas de la historia del arte como *Girl with the pearl earing* de Erwin Blumenfeld, versionando la famosa *Joven de la perla* de Vermeer, los bodegones de Grant Cornett o las instantáneas de Peter Lindbergh, inspiradas en cuadros de Ernst Ludwig Kirchner o Paul Gauguin. El hilo común que recorre toda la muestra es, como afirma su comisaria Debra Smith, una suerte de ralentización: *"*una atemporalidad en la pose de las modelos; una especie de lapso mental en el que todo está muy, muy quieto*".*

La exposición está organizada en torno a los grandes géneros pictóricos, como son el retrato, el paisaje o los interiores, de

manera que la herencia pictórica de la fotografía se percibe de forma aún más evidente.

El visitante podrá dejarse seducir por Irving Penn, maestro de las líneas puras y de lo exquisito; Annie Leibovitz, icono y retratista oficial de iconos; Peter Lindbergh, señor del drama en blanco y negro; Paolo Roversi, retratista de lo puro; Mario Testino, dueño de la luz; la teatralidad de Tim Walker y la llamada de la fuerza de Mert Alas y Marcus Piggott; Patrick Demarchelier, el verdadero clásico, siempre deseado; Steven Klein y su visión cinematográfica de la fotografía de moda; los colores y la espontaneidad de Sheila Metzner; Nick Knight y sus imágenes todopoderosas; la magia sorprendente de David Sims y Deborah Turbeville, la mujer que mejor captó el alma de las mujeres; la carga sugestiva de Camilla Akrans; el magnetismo de Glen Luchtford; Michael Thompson, fotógrafo del alma; Erwin Olaf y su mirada contemporánea; Erwin Blumenfeld, un visionario y autor de las portadas más icónicas de Vogue; Mariano Vivanco y su calidez y energía; William Klein, el fotógrafo de las emociones; Yelena Yemchuk y su visión moderna y delicada; la técnica perfecta de Cecil Beaton; Edward Steichen y su impecable equilibrio entre misterio y belleza; la delicadeza de Clifford Coffin; la visión adelantada de Horst P. Horst y David Seidner y su espíritu tradicional tan moderno.

Yolanda Sacristán, directora de Vogue España, explica que *"*fue Vogue la precursora de la fotografía de moda cuando, ya en la década de 1920, empezó a reemplazar sus portadas ilustradas por imágenes de artistas tan revolucionarios como Edward Steichen, quien llevaba desde 1911 experimentando con el retrato de moda. Fue él mismo junto con otros grandes colaboradores de Vogue - Cecil Beaton, Horst P. Horst e Irving Penn, principalmentequienes transformaron el género en una forma de arte excepcional, sentando las bases de la fotografía moderna*"*.

La exposición cuenta con el patrocinio y apoyo de la prestigiosa marca de joyería Bulgari que refleja una vez más el fuerte vínculo y pasión que siempre ha sentido por el arte y la cultura en sus más de 130 años de historia. Fundada en Roma en 1884, la firma de joyería Bulgari es un emblema de la excelencia italiana. Maestro en las gemas de color, Bulgari se caracteriza por su audacia estilística, la sensualidad del volumen, el amor por lo lineal y su inspiración grecorromana. Todas las creaciones Bulgari, sean joyas, relojes, accesorios o perfumes, encarnan el lujo italiano atemporal y contemporáneo.

Vogue like a painting.. Organizadores: Vogue y Museo Thyssen-Bornemisza. En colaboración con: Bulgari. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 30 de junio al 12 de octubre de 2015. Comisaria: Debra Smith Coordinadora: Paula Luengo, Área de Conservación del Museo Thyssen-Bornemisza. Número de obras: 70 aprox. Publicaciones: Catálogo con texto de Lucy Davies (edición español e inglés).

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La cantautora Marie Giambruno... ¡bella voz, charme y talento!

La cantautora Marie Giambruno

París, 4 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Tuve la oportunidad de asistir al "Fantasticofestival", donde pude descubrir a la cantautora Marie Giambruno. Esta joven no sólo posee una bella voz y mucho talento interpretativo, sino también un encanto personal extraordinario.

Desde las orillas del Sena

Te envío un fragmento de su autobiografía:

« Nacida París (Suresnes) en 1988, crecí en Limoges, en una granja ecuestre, en medio de la naturaleza y caballos. Siempre dediqué mi tiempo a la música y al canto. Practiqué la flauta travesera durante 7 años en una escuela de música. Después de la obtención de mi licencia de derecho en la facultad de Limoges, me encaminé hacia el derecho internacional (6 meses Erasmus en Nápoles) y más tarde hacia el derecho internacional penal (período de prácticas de fin de estudios en Nápoles).

Durante mis estudios universitarios y gracias a Erasmus, viví un año en Nápoles, ciudad que me enseñó mucho sobre la música y sobre la filosofía de la vida.

Luego me desplacé a Génova, otra ciudad que también tuvo una influencia en mi vida y en el plan musical. En efecto, fue en ese momento cuando descubrí la pasión por la escritura de mis propios textos.

Desde hace cerca de un año, trabajo con el compositor Andrea Vialardi, y pronto saldrá mi primer Álbum, cuyo título es "Confusión".

Este álbum consta de 12 canciones que escribí y que comencé a presentar al público desde hace unos 3 meses. Se trata de inéditos muy diferentes entre ellos. Cada uno de ellos expresa un estado de ánimo diferente. El mensaje de este álbum se concentra en el positivismo y la libertad:

"Avanzar sin retroceder, asumir los buenos y malos momentos, los azares, siempre de buen humor en busca de la felicidad, secar sus lágrimas y sonreír a la vida, ello embellece.

Desde las orillas del Sena

Marearse con los pies en tierra, marearse en la tierra en pleno mar. Vértigo sin fin, deseos infinitos, volar como una estrella, sin carril sin reflexionar. Abrir las alas hacia el cielo, correr detrás del tiempo, a contracorriente, atrapar el instante.

Deseos de vivir con profusión, explosión de emociones, sensaciones, intuiciones que llevan a confusión".

"Desplegar las velas para navegar sobre lágrimas, sin miedo a ahogarse. Reaccionar y andar adelante incluso cuando la confusión nos puede paralizar y hacer perder el buen humor y la felicidad".

Marie Giambruno ha participado como cantante a

· Diferentes Concursos de cantantes en Francia.

· La segunda y cuarta velocidad edición del concurso cantante genovés: "Liguria Selection."

· El "Tour Music Festival" con un período de prácticas intensivo en el CET de Mogol en Umbria.

· El musical "Alice", en el Teatro Verdi de Génova.

· El "Emergenza Festival" el 4 de abril con acceso a la semifinal que se celebró el 2 de mayo.

· El "Emergenza Festival" el 2 de mayo con acceso al final que se celebrará el 20 de juin de 2015.

· El "Fantasticofestival" el 30 de mayo, Premio della fontana buona. (la buena fuente).

· Logró superar con éxito la audición para participar en el semifinal de " Un mare di stelle" (un mar de estrellas), con una orquesta, 31 músicos, que interpretará su canción inédita "Avance".

Para que puedas disfrutar de su voz y sus bellas canciones, te mando los enlaces siguientes:

- Canal youtube :
https://www.youtube.com/results?search_query=marie+giambruno

- Inédito "Avance":
https://www.youtube.com/watch?v=9ruVOnM4olU

- 1er concierto "La claque", Génova 04/04/15 (Italia):
https://www.youtube.com/watch?v=o-Vff3V9Re8

- 2do concierto "La claque", Génova 02/05/15 (Italia):
https://www.youtube.com/watch?v=jKZHmfD-ifk

- Para escuchar las trece interpretaciones inéditas:
https://soundcloud.com/marie-giambruno/sets/confusion-1

Esta es la dirección electrónica de Marie:
mariegiambruno@hotmail.com

Sólo me queda desearle éxitos en su vida profesional a esta joven, que estoy seguro de que llegará muy lejos.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Histoires secrètes entre la France et le FBI. Les dessous d'une relation particulière

Paris le 4 juin 2015.

En 1908, un dénommé Charles Bonaparte, ministre de la Justice du Président Théodore Roosevelt annonce la création du « Bureau of investigation » (BIO). Ce service de l'Etat a alors pour objectif de lutter contre le crime organisé, est composée d'une dizaine d'inspecteurs. En 1935, il deviendra le célèbre FBI (Federal bureau of investigation) qui doit sa notoriété au succès

de ses opérations et au grand nombre d'affaires élucidées. A ce jour, il possède des bureaux dans quatre cents villes américaines et une cinquantaine d'ambassades dans le monde.

Directeur du Bureau de 1935 à 1972, soit pendant plus de 37 ans, John Edgar Hoover a fait de cette agence américaine la plus

célèbre organisation policière du monde. De l'époque d'Al Capone à la traque des espions communistes durant la guerre froide, en passant par son rôle décisif durant le débarquement, cette soirée exceptionnelle nous permettra de revenir sur les origines du FBI, les affaires et personnages qui ont marqué l'histoire du Bureau depuis 80 ans. Aux côté d'un journaliste et d'un chercheur spécialistes des questions de renseignement, nous aurons l'honneur de recevoir Raymond J. Batvinis venu spécialement des Etats-Unis pour nous parler de son expérience et de ses recherches.

L'ANAJ-IHEDN, c'est aujourd'hui un réseau dédié à la défense et à la sécurité de plus de 1 500 étudiants, jeunes professionnels, élus et responsables d'associations.

Reconnue « Partenaire de la réserve citoyenne » par le Ministère de la Défense, l'ANAJ-IHEDN est là pour dynamiser et synthétiser une réflexion jeune, imaginative et impertinente, autour des problématiques de défense, regroupant les sphères économiques, civiles et militaires, et de relations internationales.

Raymond J. BATVINIS, *Ancien agent spécial du FBI – Directeur exécutif de la J. Edgar Hoover Foundation, Historien à la George Washington University ;* Vincent NOUZILLE. *Journaliste spécialiste des questions de renseignement ;* Alexandre RIOS-BORDES. *Chercheur sur l'histoire des services*

secrets américains el le Général (2s) Jean-Pierre MEYER *Président du Cercle K2* .

Mercredi 24 juin 2015. 19h00 à 21h00. Ecole militaire. Amphithéâtre Foch.

Desde las orillas del Sena

Programme :

19h00: Introduction par François Mattens, Président de l'ANAJ-IHEDN et le Général (2s) Jean-Pierre Meyer, Président du Cercle K2.

19h15-20h00: Intervention de Raymond J. Batvinis, ancien agent spécial du FBI, Directeur exécutif de la J. Edgar Hoover Foundation.

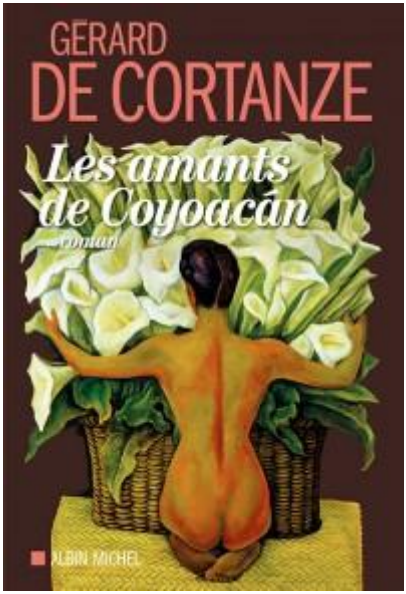
20h00-20h30: Table ronde autour de Raymond J. Batvinis, Vincent Nouzille et Alexandre Rios-Bordes.

20h30-20h55: Echanges avec la salle.

21h00: Intervention de clôture par Vincent Nouzille, journaliste spécialiste des questions de renseignement.

Félix José Hernández.

Les amants de Coyoacán



Paris le 5 juin 2015.

En janvier 1937, Frida Kahlo, mariée au peintre Diego Rivera, n'a pas encore trente ans. Le couple bat de l'aile. Aux infidélités de Diego répondent celles de Frida. La jeune femme n'est pas heureuse. Revenue d'une fugue à New York elle songe à se suicider. Un événement va bouleverser sa vie : l'arrivée de Trotski dans un Mexique postrévolutionnaire en pleine ébullition.

Entre le rescapé de la Guépéou et l'artiste flamboyante, naît une passion dévorante. Affolant ses gardes du corps, mettant en déroute les tueurs lancés à ses trousses, Trotski lui donne des rendez-vous secrets, s'enfuit avec elle dans une hacienda, glisse des billets enfiévrés dans les livres qu'il lui offre. Frida sera son

dernier grand amour. Des années plus tard, l'artiste confiera que cette rencontre fut l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée et cette période l'une des plus fécondes de sa vie de peintre.

Fabuleuse évocation d'un Mexique à la vitalité inouïe, ce roman trépidant, à l'image de son héroïne, nous plonge dans l'effervescence intellectuelle et politique de la fin des années 30 à travers le parcours rayonnant d'une femme animée par un insatiable désir de vivre et d'aimer. Gérard de Cortanze en restitue brillamment la fantastique ampleur et le huit clos littéraire d'un homme et d'une femme avides d'ivresse amoreuse.

Gérard de Cortanze. Auteur de nombreux livres, articles et conférences sur le monde hispanique et l'Amérique latine, Gérard de Cortanze est considéré comme l'un des grands spécialistes de Frida Kahlo. Conseiller lors de l'exposition « Frida/Diego, l'art en fusion », qui s'est tenue en 2013 à l'Orangerie, il en a rédigé le catalogue. Auteur aux éditions Albin Michel de *Frida Kahlo par Gisèle Freund* (2013), il a également publié *Frida Kahlo, la beauté terrible* (finaliste du Prix Femina 2011).

Les amants de Coyoacán. Éditions Albin Michel, 2015. Roman. Format : 205 mm x 140 mm. 336 pages. EAN13 : 9782226314727. Couverture : Diego Rivera, Nu aux arums, 1944. México. Coll Emilia Gussy de Gálvez. © Rafael Doniz, México. © 2015, Banco de México Diego Rivera Frida Khalo Museums Trust, México, D.F. / ADAGP, Paris.

Félix José Hernández.

Jeff Koons: retrospectiva en el Guggenheim Bilbao

Jeff Koons. Conejo (Rabbit), 1986 Acero inoxidable. 104,1 x 48,3 x 30,5 cm. Edición 1/3. Museum of Contemporary Art Chicago, donación parcial de Stefan T. Edlis y H. Gael Neeson, 2000.21
© Jeff Koons

Bilbao, 5 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Jeff Koons: retrospectiva, un completo recorrido por la obra del artista norteamericano Jeff Koons, una de las figuras más prominentes del arte de nuestro tiempo. Esta exposición, organizada por el Whitney Museum of American Art de Nueva York en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y el Centre National d'Art

et de culture Georges Pompidou de París, constituye una retrospectiva cronológica y coherente de la producción del artista y cuenta con el generoso patrocinio de la Fundación BBVA.

Jeff Koons ha desarrollado a lo largo de las últimas cuatro décadas un trabajo singular, inconfundible e innovador, que le ha convertido en uno de los principales referentes del arte contemporáneo. Las exposiciones que ha realizado a lo largo de su carrera, con sus inesperadas propuestas, han despertado la sorpresa tanto de la crítica como del público.

Así, se ofrece al público, por primera vez en España, una visión exhaustiva de la obra de un artista que lanza un claro mensaje de autoaceptación, de aprecio por el mundo que nos rodea y de afirmación del ser a través del arte. La muestra refleja, por tanto, la exhortación a vivir y a percibir el mundo como si se tratara de nuestro primer día.

Desprovisto del halo de inaccesibilidad que rodea a otras obras de arte contemporáneo, el trabajo de Jeff Koons es fácilmente reconocible y atractivo para el gran público y bebe de numerosas fuentes de la historia del arte, como el Surrealismo, el Arte Pop y el Dadaismo.

Koons consigue que en su obra convivan en armonía conceptos en principio antagónicos; vida y muerte, pasado y presente, sexualidad e inocencia, lujo y austeridad, eterno y nuevo, público y privado, industrial y artesano, femenino y masculino son dualidades que se fusionan a través de la iconografía y de los materiales empleados en sus creaciones, cuyo acabado preciosista logra con la ayuda de su estudio.

El arte es para Koons un revulsivo, un motor para el cambio de la sociedad. La falsa apariencia de lujo de algunas de sus obras, que

consigue a través de materiales industriales ennoblecidos y la referencia a arquetipos comunes, logran que el espectador se sienta cómodo con su propia historia. En palabras del artista, *"Me siento increíblemente fuerte cuando creo mis obras. Por eso, para mí el arte es ampliar mis límites en la vida. Y confío en que mi trabajo dé al espectador una medida de las posibilidades que le abre su futuro de la misma manera que me lo hace a mí".*

La exposición comienza en la sala **205**, donde se muestran las primeras obras de un joven Jeff Koons, que en 1976 se instala en Nueva York y comienza a trabajar el objeto escultórico reflejando la vida de la ciudad.

Sus Hinchables (Inflatables), objetos de vinilo comprados en los bazares de la calle 14 de Manhattan, nos retrotraen al Surrealismo de Dalí y, sobre todo, a los readymades de Marcel Duchamp y a Ed Paschke, gracias al cual Jeff Koons llegó a ser más consciente de la utilización del mundo cotidiano como fuente de origen para su trabajo. Estas obras, que poseen un significado dual —por ejemplo, Flores hinchables (rosa pequeña, amarilla larga) [Inflatable Flowers (Short Pink, Tall Yellow), 1979] consta de flores masculinas y femeninas— contienen referencias al arte de Donald Judd y, sobre todo, a los espejos de Robert Smithson, que Koons utiliza en estas obras como soportes que multiplican el espacio y la realidad, al tiempo que hacen al espectador partícipe, al aparecer reflejado en la obra.

Dentro de Antes de Lo Nuevo (Pre-New), título que el artista dio con posterioridad a esta serie para diferenciarla de la siguiente, Lo Nuevo (New), Koons elige pequeños electrodomésticos que poblaban los hogares norteamericanos en la era dorada del capitalismo y que empezaban a entrar en las colecciones de diseño de museos como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, donde trabajaba el artista. Así, Jeff Koons construye

bodegones tridimensionales alterando la integridad de los aparatos adosándolos a tubos fluorescentes, que hacen alusión a la obra de Dan Flavin y también a los escaparates comerciales. Es el caso de Tetera (Teapot, 1979).

En Lo Nuevo, Koons muestra aspiradoras y enceradoras totalmente nuevas, encapsuladas en vitrinas de metacrilato e iluminadas por tubos fluorescentes, que remiten al minimalista Dan Flavin. Esta serie fue creada para un proyecto del New Museum of Contemporary Art de Nueva York, cuyo espacio expositivo era un escaparate de la Quinta Avenida.

El artista norteamericano eligió estos electrodomésticos por sus cualidades antropomórficas, al tratarse de máquinas que parecen estar vivas ya que se hinchan y deshinchan como los seres humanos al respirar. Las formas y los títulos de estas obras reflejan dualidades como lo femenino y lo masculino, lo seco y lo húmedo, la vida y la muerte, como en Nuevas aspiradoras Shelton 'Wet/Dry', en tres niveles (New Shelton Wet/Drys Tripledecker, 1981).

Por su parte, las litografías de esta serie, como ¡Nuevo! ¡También nuevo! (New! New Too!) (1983), provienen de anuncios encontrados y recontextualizados por Koons, reflejando el interés del artista por la publicidad y el consumo.

La sala **206** presenta un conjunto de obras de la serie Equilibrio (Equilibrium), pertenecientes a la primera exposición individual que realizó Jeff Koons en una galería, en 1985, y que abordan el tema del equilibrio personal y social. Para esta serie, el artista crea objetos escultóricos en bronce relacionados con la supervivencia, como Bote salvavidas (Lifeboat, 1985) y Chaleco de buceo Aqualung (Aqualung, 1985). Los objetos parecen inmortales ya que no se desinflan jamás, están llenos de aire y de

vida, y sin embargo, el pesado bronce con el que están realizados les impide flotar, lo que les convierte en elementos mortíferos e impide lograr un equilibrio entre la vida y la muerte.

Jeff Koons quiso alcanzar el equilibrio también en obras como Acuario con tres balones en perfecto equilibrio (serie Dr. J plata) [Three Ball Total Equilibrium Tank (Dr. J Silver Series), 1985] donde presenta balones de baloncesto flotando en el interior de tanques de agua, en un equilibrio que se altera por cambios de temperatura o vibraciones. Para realizarlas, contó con la colaboración de distintos físicos, entre ellos el Premio Nobel, Richard P. Feynman.

El paralelismo existente entre estas obras y el precario equilibrio en la vida es similar al que Koons quiere transmitir con unos pósters de la marca Nike, en los que se muestran estrellas del baloncesto convertidas en ejemplos de éxito y estabilidad social. El artista adquirió los derechos de estas imágenes, como la de Dr. Dunkenstein (1985) y las exhibió sin ser alteradas, manifestando cómo ciertos roles se perpetúan interesadamente en la sociedad para no alterar el equilibrio establecido.

El recorrido sigue en la sala **207** con la serie Lujo y Degradación (Luxury and Degradation), presentada en 1986 por Jeff Koons con la intención de mostrar cómo las campañas de publicidad de bebidas alcohólicas contribuyen a perpetuar los roles sociales. El artista se hace eco de que los anuncios destinados a barrios humildes contenían mensajes más explícitos que los dirigidos a barrios pudientes, que presentaban una mayor abstracción, contribuyendo así al inmovilismo social y los estereotipos.

En Lujo y Degradación, Koons incluye, junto a obras como Hennessy, el modo civilizado de hacer valer la ley (Hennessy, The Civilized Way to Lay Down the Law, 1986), una serie de

objetos asociados con el consumo de alcohol, a los cuales dotó de una falsa apariencia de lujo créandolos en acero inoxidable y dándole un acabado brillante y suntuoso. El bourbon que contiene el Tren Jim Beam–J.B. Turner (Jim Beam-J.B. Turner Train, 1986) ejemplifica la cultura típicamente norteamericana y el propio tren nos retrotrae a la conquista del Oeste. Por su parte, el Juego de cristal Baccarat (Baccarat Crystal Set, 1986) se relaciona con el lujo europeo y con la clase media alta.

La sala **209** es el siguiente paso en la muestra y recoge la serie Banalidad (Banality), para la que Jeff Koons visitó diversos talleres europeos especializados en tallas de madera religiosas y estatuillas de porcelana. Koons les encargó la realización de una serie de esculturas sobre temas icónicos de la sociedad contemporánea, como Michael Jackson y Bubbles (Michael Jackson and Bubbles, 1988) en la que presenta al ídolo musical en una composición piramidal que recuerda a la Piedad de Miguel Ángel, u otras referidas a postales de felicitación comerciales, souvenirs de las tiendas de aeropuerto o de iconografía religiosa.

Estas obras, consideradas por la crítica como excesivamente edulcoradas, de nuevo reúnen de manera armónica elementos encontrados: erotismo e inocencia, cultura popular contemporánea y cultura elitista barroca. Con ellas, Koons inicia, además, una nueva y ambiciosa estrategia mediática, al presentar Banalidad al mismo tiempo en Nueva York, Chicago y Colonia.
El siguiente paso en la muestra recoge una serie de esculturas realizadas en acero inoxidable con acabado brillante, que Koons presentó en 1986 en la prestigiosa galería Ileana Sonnabend de Nueva York bajo el título de Estatuaria (Statuary). Estas piezas reflejan arquetipos e imágenes de diferentes personajes de la historia, como un busto de tamaño real de Luis XIV (Louis XIV, 1986), símbolo de la monarquía absolutista y del arte elitista y por encargo, o Bob Hope (1986), un personaje de la cultura de

masas del siglo XX. Todas ellas son "representaciones de representaciones" en las que se han eliminado las referencias a las fuentes originales.

Dentro de Estatuaria se encuentra una de las más reconocidas imágenes de Koons, Conejo (Rabbit), relacionada a su vez con sus obras de los años setenta. Se trata de un hinchable de acero inoxidable, siempre lleno de aire y en perfecto estado, que constituye un arquetipo con diferentes interpretaciones: eróticas, como el conejo de Playboy, o inocentes, como el infantil conejito de Pascua.

En la sala **201** podemos ver Kiepenkerl , su primera intervención en un espacio público, que realizó para el evento artístico Skulptur Projekte de Münster (Alemania). Se trata de una escultura realizada en acero inoxidable pulido, lo que le confiere una falsa apariencia de lujo, que se basa a su vez en otra escultura de bronce de 1898, que se ubicaba en una céntrica plaza de la ciudad y poseía connotaciones histórico-políticas, al haber sido utilizada por la propaganda nazi como símbolo de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Kiepenkerl representa un buhonero que, al comerciar entre los pueblos y la ciudad, servía para hacer circular todo tipo de información. Koons realizó su obra del mismo tamaño que la original, actualizando así el pasado y utilizando el mismo recurso que en sus dos series anteriores. Sin embargo, las dificultades que planteó su fabricación —llegó a dañarse durante el proceso de fundición y requirió una drástica reparación—, supusieron un paso significativo en la relación de Koons con el objeto encontrado o readymade, liberándose de la necesidad de mantenerlo intacto.

La sala **203** alberga una de las series más controvertidas, Hecho en el cielo (Made in Heaven) por su explícito contenido. Su origen está en la invitación que el Whitney Museum of American Art cursó a Jeff Koons en 1989 para crear una obra destinada a la exposición colectiva Image World, centrada en la relación entre el arte y los medios de comunicación.

Koons concibió para la ocasión un gran cartel publicitario en el que Ilona Staller —más conocida como Cicciolina y con quien después contraería matrimonio— y él aparecían como protagonistas de la película Made in Heaven, nunca realizada y cuyos temas continuó abordando en la serie homónima. En diferentes obras realizadas en impresión al óleo sobre lienzo, la pareja se muestra como la encarnación de unos modernos Adán y Eva, en poses sexuales y rodeados de arquetipos que hablan de fidelidad y amor, de naturaleza humana y domesticación. Vituperada por la crítica de la época, Hecho en el Cielo es un ejercicio radical con el que Koons nos invita a la autoafirmación.
Unos meses más tarde, el artista continuó la serie, trabajando con nuevos materiales como el vidrio o el mármol en talleres de Murano y Pietrasanta (Italia), haciendo referencia a importantes obras de la historia del arte, de maestros como Bernini, Courbet, Houdon o Manet.

Dando la bienvenida a todos los visitantes desde la plaza **exterior** del Museo se encuentra Puppy (1992), una de las obras más icónicas y queridas de Jeff Koons.

La primera versión de este monumental cachorro floral de raza West Highland White Terrier se instaló en 1992, de manera temporal, en el patio del castillo de los Waldeck, ubicado en la ciudad alemana de Bad Arolsen, próxima a Kassel, donde se estaba celebrando la Documenta IX. Aquella versión, que medía

once metros, era de madera y fue desmontada al final del proyecto.

Posteriormente, Koons creó una versión mayor, con estructura de acero, que se mostró en el Museo de Arte Contemporáneo de Sídney. En 1997 la pieza fue adquirida para la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao y emplazada, de manera definitiva, ante su edificio. En esta obra, cuya temática recuerda a las series Banalidad y Hecho en el Cielo, resulta clave el fenómeno de la floración, pues implica un crecimiento anárquico que hace de la obra algo vivo y remite al poder de la vida y su dimensión espiritual.

En la sala **202** encontramos dos series que Koons presentó mientras desarrollaba en paralelo la serie Celebración. En Facildiversión (Easyfun), el artista crea un conjunto de coloridas superficies especulares con siluetas infantiles de animales como Morsa (verde azulada) [Walrus (Blue Green), 1999], que distorsionan el reflejo del observador y se convierten en atractivas superficies. Junto a ellas, Koons incluyó sus tres primeras pinturas al óleo, entre las que se encuentra Loopy (1999), que se asemejan a collages fotorrealistas por el empleo de imágenes recortadas de folletos, anuncios, revistas y fotografías personales, y que contienen claras referencias al trabajo de artistas como John Baldessari, Jackson Pollock o James Rosenquist. A estas pinturas le siguieron las de la serie Facildiversión-Etérea (Easyfun-Ethereal), como Desguace (Junkyard , 2002), de proceso más complejo y cuyas capas de imágenes Koons trabaja mediante programas informáticos, y después traslada al lienzo.

En la sala **208** se ubica Celebración, una de las series más largas y técnicamente complejas de la carrera de Jeff Koons. Su punto de partida se halla en una invitación que el artista recibe para

diseñar un calendario de 1994, para el cual sacó fotografías y recopiló imágenes relacionadas con fiestas y eventos con arquetipos fácilmente reconocibles que pudieran ilustrar todos los meses del año. Esta documentación adquirió un cariz más ambicioso y dio lugar a un total de dieciséis pinturas y veinte esculturas, cuya complicada ejecución ha llevado al artista años de trabajo e investigación en torno a procesos, materiales y sus posibles aleaciones.

Entre las esculturas se encuentran obras realizadas en polietileno, como Gato en colgador (amarillo) [Cat on a Clothesline (Yellow), 1994–2001] y grandes esculturas en acero inoxidable con acabado especular, como Perro globo (magenta) [Balloon Dog (Magenta), 1994–2000]. En ellas, las muescas, pliegues y formas de un pequeño juguete hinchable se reproducen a escala mucho mayor, en materiales duraderos y brillantes colores, logrados gracias a la superposición de capas de pintura lacada que se aplican según técnicas desarrolladas por el artista tras años de investigación y análisis con expertos.

Las pinturas hiperrealistas de esta serie están inspiradas en celebraciones como los cumpleaños, o en objetos infantiles. En los primeros lienzos, estos motivos constituyen el centro de la composición, que se disuelve en el reflejo de un fondo brillante, como en Niño con poni (Boy with Pony , 1995–2008). En los últimos, los juguetes crean un paisaje hiperrealista más propio del mundo de la publicidad.

La terraza exterior del Museo alberga otra importante obra de esta serie, Tulipanes (Tulips , 1995– 2004), perteneciente a la Colección Propia y expuesta de forma permanente a la vista de todos los viandantes.

Desde las orillas del Sena

En la sala **105** encontramos algunos de los trabajos más recientes de Jeff Koons. Popeye, el célebre marino de ficción, da nombre a una serie iniciada en 2002 y en la que continúa trabajando. Este icono popular, símbolo proletario del triunfo sobre la adversidad, es el protagonista, junto con acompañantes como su amada Olivia, de un conjunto de pinturas y esculturas.

Koons crea esculturas, como Tela metálica (Chainlink, 2003), en las que combina hinchables de piscina fundidos en metal con escaleras, sillas o vallas de factura industrial. Las pinturas de la serie, como Olivia Olivo (Olive Oyl, 2003), incluyen imágenes de estas esculturas entre sus múltiples capas, conceptualizadas en programas informáticos de diseño y posteriormente pintadas al óleo sobre el lienzo. La composición es compleja y plana al mismo tiempo: las imágenes son sencillas pero se suman de tal forma que resulta complicado identificarlas.

En la misma sala se encuentra Hulk Elvis, una nueva serie iniciada por Koons en 2004 en la que 'el increíble Hulk' posa como lo hiciera Elvis Presley en la publicidad del western Estrella de fuego, en unade sus más conocidas imágenes gracias a las serigrafías de Andy Warhol. Tanto Hulk como Elvis son personajes caracterizados por su masculinidad, aunque poseen una dualidad en conflicto, ya que Hulk tiene una doble vida, al igual que Elvis Presley en la mítica película. Koons crea una versión en bronce del hinchable de este superhéroe y la completa con objetos reales, dando lugar a un readymade transformado. Junto a las esculturas de esta serie, el artista crea complejas pinturas, como Pareja neerlandesa (Dutch Couple, 2007), en las que se superponen varias capas y donde cada vez son más importantes los puntos ben-day, que remiten a los cómics y al artista Roy Lichtenstein.

Jeff Koons se sumerge también en un arduo proceso de investigación con el fin de hacer réplicas, mediante el escaneado en tres dimensiones, de objetos icónicos de la historia que él considera readymades alterados. Un ejemplo de ello es Campana de la Libertad (Liberty Bell, 2006–14), que hace referencia a la campana que simboliza las libertades y la independencia del pueblo estadounidense, que ha sido fundida en varias ocasiones y sobre cuyas réplicas existe una larga historia, que Koons emula.
En Antigüedad (Antiquity) Jeff Koons revisa temas como la fertilidad, los cánones de belleza femenina y la energía de la vida a lo largo de diferentes períodos de la historia. Iniciada en 2008, en esta serie hay esculturas que representan deidades prehistóricas o grecorromanas acompañadas de pinturas que muestran un tipo de belleza femenina fotorrealista, más contemporánea, como la de la actriz Gretchen Mol encarnando a la famosa pin-up Bettie Page en Antigüedad 3 (Antiquity 3, 2009–11).

En esta serie, Koons relaciona su obra con referentes de la historia del arte y explora el cambiante rol de la reproducción y el simulacro de los objetos culturales en

la historia del arte. Por ejemplo, sus esculturas reproducen miméticamente estatuillas —como en Venus metálica (Metallic Venus , 2010–12) que parte de un souvenir de porcelana referido a una copia del siglo XIX de la Venus Calipigia romana, del Museo Arqueológico de Nápoles, a su vez copia de una obra griega anterior—, que Koons transforma en una colosal obra en acero de color turquesa a la que añade flores naturales.

De la misma manera, las pinturas hacen referencia a importantes obras de la historia del arte donde se mezclan deidades contemporáneas con sátiros y bellezas clásicas. En todas ellas hace referencia en un primer plano al Origen del Mundo de

Gustave Courbet pero también rinde homenaje a Muhammad Ali, quien contribuyó con sus dibujos a un proyecto en el que ambos colaboraron.

También en la **105** encontramos la serie Esfera reflejante (Gazing Ball). Iniciada en 2013, Koons parte de estos elementos de cristal asociados en algunas culturas con la adivinación, la protección y el Más Allá. Originalmente instaladas en los jardines victorianos, algunos hogares norteamericanos las utilizan como ornamento en sus jardines que dan la bienvenida a sus vecinos, al tiempo que "comprimen" en su superficie el paisaje que les rodea.

Las brillantes esferas azules de Koons, realizadas en vidrio soplado artesanalmente, captan el reflejo de lo que sucede alrededor. Las figuras o el mobiliario de jardín, realizados en inmaculado yeso blanco, se convierten en contenedores o escenarios para las esferas, aunque en algunos casos presentan la forma de poderosas figuras, como Esfera reflejante (Hércules Farnesio) [Gazing Ball (Farnese Hercules)] (2013). Los yesos, que reproducen cada detalle de su prototipo, son opacos y carecen de vida, pero, al mismo tiempo, destilan una perfección sobrenatural.
La exposición está acompañada por un catálogo ilustrado que recorre la trayectoria del artista a través de ensayos a cargo de Scott Rothkopf Antonio Damasio, Jeffrey Deitch, Isabelle Graw, Achim Hochdörfer, Michelle Kuo, Rachel Kushner, Pamela M. Lee y Alexander Nagel.

En la siguiente carta te escribiré la impresionante cronología de su vida y obra.

Un gran abrazo desde la culta Euskadi,

Félix José Hernández.

Jeff Koons, un artista del siglo XXI

Jeff Koons, Popeye.

Bilbao, 5 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Jeff Koons. Nació en 1955 en York, Pensilvania. Hijo de Henry y Gloria Koons. Su hermana, Karen, es tres años mayor. Su padre tenía una tienda de decoración de interiores y de él aprende el sentido de la estética.

1960 Sus padres fomentan su vena creativa y le matriculan en clases de dibujo.
1963 Koons pinta copias de cuadros de maestros antiguos que su padre muestra en su tienda de decoración y vende a sus clientes.

1972–74 Ingresa en el Maryland Institute College of Art, Baltimore, donde se interesa por el arte bizantino y el arte popular americano. Pinta escenas y paisajes de inspiración surrealista.
Koons telefoneó a Salvador Dalí al St. Regis Hotel y consiguió pasar un día con él en Nueva York.
1975 Se traslada a Chicago, donde prosigue sus estudios en la escuela del Art Institute of Chicago, y asiste a las clases de Jim Nutt yEd Paschke, haciéndose gran amigo de este último.
1976–77 Obtiene la Licenciatura de Arte en el MICA (Maryland Institute College of Art). Se traslada a Nueva York donde entabla amistad con miembros de la escena musical del centro de Nueva York (Patti Smith, Talking Heads).
1977 A través de los artistas David Salle y Julian Schnabel conoce a la galerista Mary Boone, que muestra interés en su obra. En su apartamento de la calle East 4th Street comienza a trabajar en esculturas realizadas con hinchables y espejos. Trabaja en el mostrador de Amigos del Museo del Museum of Modern Art (MoMA) captando adhesiones y contribuciones.
1978 Comienza su serie de Hinchables (Inflatables) y un año más tarde Antes de lo nuevo (Pre-New).
1980 Realiza su primera exposición, The New, en el escaparate que da a la Fourteenth Street del New Museum of Contemporary Art de Nueva York. Se exhiben tres esculturas compuestas por aspiradoras iluminadas por fluorescentes y una caja de luz con el título de la exposición y la serie.
1985 Realiza su primera muestra individual en Nueva York en la International with Monument Gallery, en la que expone las piezas que había realizado de su serie Equilibrio (Equilibrium), que son exhibidas también ese mismo año en la Feature Gallery, Chicago. Esta serie incluye la célebre pieza Acuario con dos balones 50/50 (Two Ball 50/50 Tank), en la que dos balones de baloncesto están suspendidos en agua dentro de unas vitrinas. Consultó las dificultades técnicas con el premio Nobel de física, Richard P. Feynman.

1986 Se exhiben obras pertenecientes a la serie de Koons Lujo y degradación (Luxury and Degradation) en su segunda exposición individual celebrada en la International with Monument Gallery de Nueva York, en la que se analizaba la movilidad social y de clase. Inmediatamente después crea la serie Estatuaria (Statuary), que incluía su icónico Conejo (Rabbit).
1987 El Whitney Museum of American Art incluye su obra Acuario con un balón en perfecto equilibrio (Spalding serie Dr. JK 241) [One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. JK 241 Series)] en su bienal. La Saatchi Collection de Londres presentó la obra de algunos artistas americanos jóvenes en la exposición titulada New York Art Now, en la que se eligió Conejo para ilustrar la portada del catálogo. A petición del comisario del Skulptur Projekte de Múnich, Kasper König, Koons realiza la escultura Kiepenkerl.
1988 Las obras pertenecientes a la siguiente serie de Koons Banalidad (Banality), incluyendo la escultura Michael Jackson y Bubbles (Michael Jackson and Bubbles), se exponen simultáneamente en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York, la Donald Young Gallery de Chicago, y la Galerie Max Hetzler de Colonia. Koons anunció la celebración de estas exposiciones con una campaña de publicidad que incluyó en cuatro revistas de arte. El Museum of Contemporary Art de Chicago dedica una exposición a su obra.
1989 Expone en la Rotterdamse Kunststiftung. Con ocasión de la exposición Image of the World , organizada por el Whitney Museum of American Art de Nueva York, Koons crea una valla publicitaria que anunciaba una película imaginaria en la que aparecían él mismo y la actriz porno Illona Staller, «Cicciolina». Aquella imagen se colocó en pleno Broadway, en Nueva York. Aunque la película nunca llegara a materializarse, este proyecto fue el germen de su próxima serie Hecho en el Cielo (Made in Heaven).

1990 Participa en la XLIV Bienal de Venecia, donde muestra las primeras obras de la serie de pinturas y esculturas Hecho en el Cielo.
1991 La serie Hecho en el Cielo (Made in Heaven) completa, incluyendo las pinturas y las esculturas de porcelana, se exhibe en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York y en la Galerie Max Hetzler de Colonia. Se casa en Budapest con Illona Staller.
1992 El San Francisco Museum of Modern Art y el Stedelijk Museum de Ámsterdam, realizan sendas muestras retrospectivas de la obra de Koons. Durante la Dokumenta, Koons muestra su obra Puppy , recreación floral de doce metros de alto de un perrito West Highland White Terrier, frente al castillo de Arolsen en Hesse, Alemania. Publica The Jeff Koons Handbook.
1993 Empieza a trabajar en la serie Celebración (Celebration), que se inspira en los eventos memorables y las fiestas que se producen a lo largo del año y que produjo utilizando métodos de producción a gran escala. Koons e Ilona Staller se divorcian en 1994. La batalla legal por la custodia del hijo de ambos que siguió al divorcio dejó una profunda huella en él.
1997–98 Primera exposición individual en París en la Galerie Jérôme de Noirmont. El Museo Guggenheim Bilbao adquiere Puppy y queda permanentemente instalada en el exterior del museo con motivo de su inauguración.
1999 Expone en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York y en el Deste Foundation Centre for Contemporary Art, Atenas. Los dilatados plazos de producción de la serie Celebración llevan a Koons a empezar a trabajar en su serie Fácildiversión (Easyfun), que incorpora pinturas y esculturas murales reflejantes. Estas nuevas obras se muestran en la Sonnabend Gallery. 2000 Crea su serie de pinturas Fácildiversión-Éterea (Easyfun-Ethereal), que expone en el Deutsche Guggenheim, Berlín.Instala la escultura floral Caballito balancín partido (Split-Rocker) en el Palacio de los Papas de

Aviñón, Francia. Otra versión de Puppy se expone temporalmente en el Rockefeller Center de Nueva York. El Berliner Zeitung le otorga el BZ-Kulturpreis en Berlín.

2001 Expone en la Kunsthaus Bregenz, Austria, y en la Gagosian Gallery de Los Ángeles. La serie Fácildiversión-Éterea (Easyfun-Ethereal) se expone en el Museo Guggenheim Bilbao y en el Solomon R. Guggenheim Museum de New York al año siguiente. El Presidente francés Jacques Chirac nombra a Koons caballero de la Legión de Honor y la condecoración se la impone Jean-Jacques Aillagon, Presidente del Centre Pompidou

2002 Comienza a trabajar en la serie Popeye, que supone el retorno a los readymades y a los objetos hinchables. Una muestra de sus fotografías y obra gráfica se expone en la Kunsthaus Bielefeld, Alemania. Participa en la XXV Bienal de São Paulo, donde muestra obras pertenecientes a su serie Fácil diversión-Éterea (Easyfun-Ethereal). Recibe la Skowhegan Medal for Sculpture, otorgada por la Skowhegan School of Painting and Sculpture de Maine. Es nombrado Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por el Corcoran College of Art and Design, Washington D. C. Se casa con Justine Wheeler.

2003 Expone por primera vez en un museo italiano, en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Nápoles. Su obra se incluye en la muestra De Jasper Johns a Jeff Koons. Cuatro décadas de arte de las colecciones Broad, en el Museo Guggenheim Bilbao. Presenta las primeras pinturas y esculturas terminadas de la serie Popeye en una exposición individual realizada en la Sonnabend Gallery de Nueva York.

2004 Expone en la Galerie Max Hetzler de Berlín. Se organizan una exposición retrospectiva en el Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst de Oslo, Noruega, que viaja después al Helsinki City Art Museum en Finlandia. Empieza su serie Hulk Elvis.

2005 Es nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciences, Nueva York. La obra Luna (Moon), que pertenece a la serie Celebración, se expone en el Palais de Tokyo de París en el marco de la exposición Translation. Para celebrar el quincuagésimo cumpleaños de Koons su mujer Justine y su amigo Jeffrey Deitch le organizan una fiesta sorpresa en la galería de Deitch.
2006 Se expone su obra junto a la de Antonio Cánova en el Deutsche Guggenheim, Berlín, bajo el título Canova and Koons: Classical Subversion. Su obra Perro globo (Balloon Dog) se instala en el Gran Canal de Venecia para conmemorar la presentación de la Colección Pinault en su sede del Palazzo Grassi. Se presenta su obra Perro globo (Rojo) [Balloon Dog (Red)] en el 7 World Trade Center.
2007 Recibe el nombramiento de Oficial de la Legión de Honor en París. Se inauguran en las dos sedes de la Gagosian Gallery de Londres dos exposiciones del artista: Jeff Koons: Popeye y Jeff Koons: Hulk Elvis Su obra forma parte de la exposición colectiva Guggenheim Collection: 1940s to Now de la National Gallery of Victoria en Melbourne, Australia. Desarrolla el instituto Koons Family International Law and Policy Institute para luchar contra el secuestro y explotación internacional de niños.
2008 El Museum of Contemporary Art (MCA) de Chicago realiza una exposición monográfica del artista. Se instalan temporalmente tres de sus obras de gran escala, Perro globo (amarillo) [Balloon Dog (Yellow)] de 1994–2000, Libro para colorear (Coloring Book) de 1997–2005 y Corazón sagrado (rojo/oro) [Sacred Heart (Red/Gold)] de 1994–2007, en la terraza superior del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Exhibe obras pertenecientes a su serie Celebración en la Neue Nationalgalerie de Berlin. El palacio de Versalles aloja por primera vez una muestra dedicada a un artista vivo, Jeff Koons:

Versailles , que muestra una selección de sus obras en los aposentos reales. Emprende su serie Antigüedad (Antiquity).
2009 Su obra se incluye en la muestra Four-4 de la Black Cube Gallery, Barcelona, y en la exposición The Unexpected van Picasso tot Penck, van Appel tot Koons del Stedelijk Museum, Ámsterdam. La Serpentine Gallery londinense presenta la serie de Koons Popeye. En el marco del proyecto de itinerancia de los fondos de la colección Artist Rooms que pertenece a la Tate y a las National Galleries of Scotland, una exposición dedicada a Koons itinera por diferentes puntos del Reino Unido hasta el 2011. El gobierno de Pensilvania otorga a Koons el premio Governor's Awards en la categoria de Distinguished Arts Award concedido por el Pennsylvania Council on the Arts.
2010 Es nombrado miembro de la Royal Academy of Arts, Londres. Expone en la Gagosian Gallery, Nueva York, y en la Galerie Jérôme de Noirmont, París. La organización sin ánimo de lucro RxArt, con la colaboración de Kiehl's, instala la obra del artista en el Advocate Hope Children's Hospital, Oak Lawn, Illinois. El XVII «Art Car» de BMW creado por el artista corre las 24 horas de Le Mans, Francia.
2011 La organización FEGS Health and Human Services System le concede el Voice of Art Award; y el Bruce Museum, Greenwich, Connecticut, le otorga el Artist Icon Award in the Arts. La Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo, inaugura ARTIST ROOMS Jeff Koons.
2012 Se celebran exposiciones monográficas en la Gagosian Gallery de Beverly Hills, en la Galería Almine Rech de Bruselas, así como en la Fondation Beyeler de Basilea. Jeff Koons: The Painter se inaugura en la Schirn Kunsthalle y al mismo tiempo Jeff Koons: The Sculptor en la Liebieghaus Skulpturensammlung, ambas en Frankfurt. La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, le otorga la Medalla a las Artes por su destacado compromiso con las artes en el marco del

programa Art in Embassies y en los intercambios culturales internacionales.
2013 Se exhiben obras de Koons en la galería Almine Rech de Bruselas, Bélgica. En verano coinciden dos exposiciones de Koons en Nueva York: Jeff Koons: New Paintings and Sculpture en la Gagosian Gallery; y Jeff Koons: Gazing Ball en la David

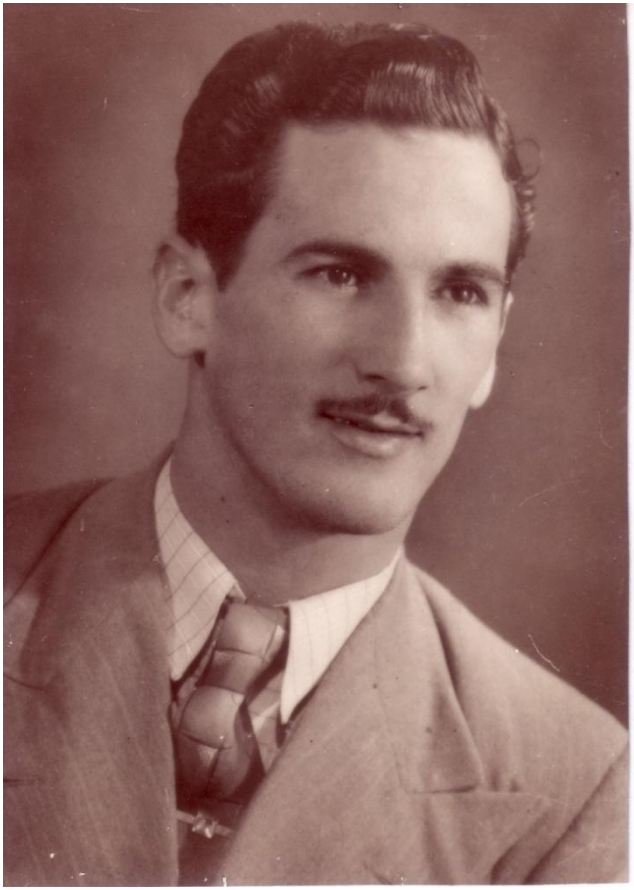
Zwirner Gallery, donde se pudo ver por primera vez la serie Gazing Ball.
2014 Se inaugural la mayor retrospectiva de su obra en el Whitney Museum of American Art, Nueva York, que se presentará más tarde en el Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de París para terminar en el Museo Guggenheim Bilbao en verano de 2015.
2015 Se inaugura Jeff Koons ARTIST ROOMS en el Norwich Castle Museums & Art Gallery de Norfolk, Reino Unido. En junio se inaugura en el Museo Guggenheim Bilbao Jeff Koons: retrospectiva. Comisarios: Scott Rothkopf, Curator 'Nancy and Steve Crown Family' y Director Asociado de programas del Whitney Museum of American Art y Lucía Agirre, Curator del Museo Guggenheim Bilbao. Fechas: 9 de junio – 27 de septiembre, 2015.

Un gran abrazo desde la culta Euskadi,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Carta a mi padre, Don Amado Hernández Padrón



Don Amado Hernández Padrón. Camajuaní, Cuba, 1940.

París, 5 de junio de 2015.

Querido padre:

Desde las orillas del Sena

Te envío este hermoso regalo que me hizo llegar desde los EE.UU. mi amiga, la poetisa Martha Salazar Quintero, acompañada de una bella carta -como las que ella suele escribir-, con motivo del Día del Padre.

"**Padre es aquél…**

Padre es aquél…
Hombre, que sin sentir el "palpitar"
De nuevas vidas, se estremece ante los llantos…
De un "recién nacido"

Padre es aquél…
Hombre, que presuroso, se desvía de "su camino"
En auxilio y conmovido ante los píos doloridos…
Del polluelo, en llamado a su madre,
En momentos de peligro, o si está perdido.

Padre es aquél**…**
Hombre que adivina en la mirada de la mujer,
El llanto "callado de una madre", por el hijo perdido
O, que se fue, y quizás no vuelva, a ver.

Padre es aquél**…**
Hombre, que, en instantes…
¡Olvida su grandeza y su poder de SER!
Para volver a hacerse niño y ¡jugar…!
Jugar, olvidado de todo, y de todos…

Padre es aquél**…** Jugando al lado de "sus hijos"
Hombre, que con celo, cuida y vela, Como si fuese "Un párvulo Él"
como "fiel centinela" ¡Olvidando otros deberes!
Al lado de su mujer, viendo a sus hijos

¡Crecer…! ¡Triunfar!
Al lado de la llama del amor,
que no es otro que, ¡Su Hogar!

Martha Salazar Quintero
© Libro: Sueños Ecos y Silencios…
Union City, New Jersey, 24 de abril de 2010".

Nuestro amigo, el poeta y periodista cubano Sergio Galán Pino, me envió esta hermosa carta desde Miami.

"Miami, 6 de junio de 2013.

Estimado amigo Félix José:

Acabo de leer ese bello poema titulado "Padre es aquél…", que con motivo del Día de los Padres hubo de escribir la egregia poetisa colombiana Martha Salazar Quintero, que por su emotivo contenido, me obliga a exponerte, en breves líneas, unas humildes consideraciones al respecto.

Y comenzaré por decirte que soy de los que (más que pensar) , afirman categóricamente, por estar convencido de ello, que por un infalible (y, ¿por qué no? acaso muy razonable) designio de Dios (que es el Padre Supremo), es que el hombre se prolonga en el hijo y éste, a su vez, se repite, en una armónica concatenación biológica, que perpetúa – casi accidentalmente – el propósito divino de la Creación, concretado en su conocido "creced y multiplicaos"...

Así pues, todo padre coadyuva, inconscientemente, a través del conjuro misterioso del amor, a hacer tangible ese divino propósito, ennoblecido en la entelequia del hijo que le nace.

Pero lo que lo ennoblece no es crear (que es sólo un accidente biológico) sino criar, que es como modelar un alma con los edulcorantes cinceles de la entrega a un ideal de perfección humana.

Criar que se traduce en el inefable desvelo ante el hijo que duerme en la cuna en noches de incertidumbres insospechables; criar que es como estrujar las tempranas rosas de nuestra juventud, en aras de ver una simple sonrisa en el rostro infantil de ese átomo gigante en que se manifiesta la más pura gota de nuestra propia sangre; criar que es como renunciar a uno mismo, en una complaciente negación de todo ego; criar, en fin, que es como jugarse con los naipes del destino, nuestra fe en la vida, ahogando los siempre bien fundados temores de posibles riesgos.

Por eso, al leer este bello poema de la poetisa Martha Salazar Quintero, donde el amor filial enmarca su estro, para ofrecernos en bien trazadas pinceladas poéticas un cuadro exacto de lo que es un padre, no he podido evitar, redactarte estas breves líneas, en justo reconocimiento a este bello fragmento de su obra poética que tanto ha aristocratizado al mundo hispano de las letras.

Vaya pues, para ella nuestras más sinceras felicitaciones y para ti, estimado Félix José, nuestros mejores votos porque esa imagen de tu padre que conservas en ese viejo retrato, permanezca en tu corazón de hijo, siempre fresca, como en aquellos lejanos días de tu amado Camajuaní.

Sin otro particular, te envía un fuerte abrazo junto con el más sincero deseo de que pases un Feliz Día de los Padres junto a tu hijo, quien sabes te aprecia y admira:

Sergio Galán Pino".

Desde las orillas del Sena

Papá:

En un día como hoy te recuerdo más de lo acostumbrado. Sé que tengo una cita pendiente contigo y mi madre. Ustedes están más juntos que nunca gracias a Dios. Aunque la abyecta tiranía de los hermanos Castro nos haya separado, espero que más temprano que tarde pueda llevarte un ramo de flores y lo logre depositar allí en donde en paz descansas junto a la mujer de tu vida, mi adorada madre.

Si Dios no me da vida para que llegue ese momento, le ruego que nos podamos encontrar de nuevo en otro sitio, allá donde ustedes dos descansan en paz por la eternidad.

Esta es la más bella canción que conozco dedicada a un padre que Dios llamó. Su título es "Mon Vieux" (Mi Viejo), la interpreta el cantautor francés Daniel Guichard:

http://www.youtube.com/watch?v=x8l43czQAy4

Siempre que la oigo me vienes a la mente y las lágrimas me nublan la vista.

Te envío la traducción que te hice:

Mi Viejo

Con su viejo abrigo raído
Se iba en invierno, en verano
En la pequeña mañana friolera
Mi viejo.

Desde las orillas del Sena

Descansaba sólo un domingo a la semana
Los otros días, trabajaba para la comida
Que iba a ganar como podía
Mi viejo.

En verano, íbamos a ver el mar
Ves, no vivíamos en la miseria
Pero no era tampoco el paraíso
Era así tan bien que mal.

Con su viejo abrigo raído
Tomó durante años
El mismo autobús de suburbios
Mi viejo.

En la tarde volviendo del trabajo
Se sentaba sin decir una palabra
Era del tipo silencioso
Mi viejo.

Los domingos eran monótonos
Jamás recibíamos a nadie
Eso no lo hacía desgraciado
Yo creo, mi viejo.

Con su viejo abrigo raído
Los días de paga cuando volvía
Lo escuchábamos protestar un poco
Mi viejo.

Nosotros, conocíamos la causa
Contra todos: burgueses, patrones,
La izquierda, la derecha, incluso Dios
Con mi viejo.

Desde las orillas del Sena

En nuestra casa no había televisión
Era afuera a donde yo iba a buscar
Durante algunas horas la evasión
¡Sabes, yo era un imbécil!

Pensar que pasé años
Al lado de él sin apenas mirarle
Apenas nos veíamos
Nosotros dos.

Yo hubiera podido, no fui listo
Hacer junto él un poco de camino
Eso quizás lo hubiera hecho feliz
Mi viejo.

Pero cuando se tiene quince años
No tenemos un corazón bastante grande
Para alojarlo todo
Ves.

Ahora que está lejos de aquí
Pensando en todo ésto, me digo :
"Me gustaría tanto que estuviera cerca de mí "
Papá…

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, con la esperanza siempre presente, de que algún día nos podamos volver a encontrar.

Te quiere eternamente,

Félix José.

Gottfried Honegger & Centre Pompidou

Gottfried Honegger en 2007
© photo DR

Paris le 6 juin 2015.

Pour la première fois, le Centre Pompidou consacre une exposition à l'artiste suisse Gottfried Honegger. À travers une cinquantaine d'oeuvres (dessins, peintures, sculptures), l'exposition remet en lumière la trajectoire artistique de cet acteur majeur de l'art abstrait, en mettant principalement l'accent sur la genèse et le développement de ses Tableaux-reliefs.

Aujourd'hui âgé de 97 ans, Gottfried Honegger est un artiste à redécouvrir. Il commence sa carrière comme graphiste à Zurich dans la mouvance des artistes concrets suisses. Ce n'est qu'en 1958, lors d'un séjour à New York, qu'il choisit de se consacrer exclusivement à son travail artistique. C'est là qu'il montre pour la première fois des peintures monochromes dont la surface est animée par des éléments géométriques répétitifs en faible épaisseur, les Tableaux-reliefs.

Desde las orillas del Sena

En 1960, Honegger s'installe à Paris. Fasciné par le livre de Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, Gottfried Honegger est, dès 1970, l'un des premiers artistes en France à avoir recours à l'informatique. L'idée de programmation inspire aussi la conception des Tableaux-reliefs, dont les formats deviennent monumentaux. La distribution des couleurs et des formes, modules après modules, est également confiée au hasard par le biais de jeux de dés.

Échappant à toute monotonie malgré son aspect sériel, cette production permet à l'artiste une grande variété d'approches. Dans les années 1980 apparaissent des polyptyques ou encore des peintures dont les châssis découpés font jouer au mur d'exposition un rôle structurant. Depuis les années 1990, les Tableaux-reliefs – émancipés du plan du tableau – se confrontent à l'espace sous la forme de reliefs ou de sculptures de métal peint. Les Pliages, qui ajourent des cylindres blancs dont les découpes se développent dans l'espace, constituent le point d'orgue de l'exposition.

L'exposition du Centre Pompidou présente des oeuvres des collections publiques françaises et d'importantes collections privées étrangères. Elle rend hommage à un artiste au parcours à la fois sensible et radical.

Gottfried Honegger compte parmi les grands donateurs des collections publiques françaises d'art moderne et contemporain. Artiste engagé, animé dès sa jeunesse par de profondes convictions sociales, il a fondé avec son épouse en 1990 l'Espace de l'Art Concret, installé à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), qui présente leur collection – plus de cinq cent cinquante oeuvres offertes à l'État –, regroupant des artistes des avant-gardes et de l'art abstrait.

Desde las orillas del Sena

GOTTFRIED HONEGGER. 24 juin-14 septembre 2015. Centre Pompidou. Paris. Exposition ouverte de 11h à 21h tous les jours, sauf le mardi.

Félix José Hernández.

La photographie transcendantale. Anna & Bernhard Blume

Paris le 6 juin 2015.

Dans une exposition inédite retraçant le parcours artistique du couple de photographes allemands Anna et Bernhard Blume, le Centre Pompidou présente, pour la toute première fois, la spectaculaire et monumentale oeuvre acquise en 2012, *Im Wahnzimmer*.

Accompagnée d'une sélection d'une trentaine de photographies originales des phénomènes paranormaux qui ont toujours amusé et fasciné les deux artistes (collection de l'IGPP - Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene), cette exposition met en scène leurs travaux pleins d'humour et de dérision.

Actifs depuis la fin des années 1960, Anna et Bernhard Blume s'attachent au caractère subversif des apparitions, lévitations, déplacements d'objet à distance et autres phénomènes spirites.

À rebours de la plupart de leurs contemporains, ils ont adopté une démarche ouvertement irrationnelle, subjective et jubilatoire. En reconstituant à leur manière ces phénomènes et en les fixant, les Blume ont cherché à rompre avec la banalité d'un quotidien « petit-bourgeois ».

À travers ces images, Anna et Bernhard Blume proposent une critique insidieuse et doucement subversive de la classe moyenne allemande, de ses codes, de ses stéréotypes, de son rapport à la consommation, de son matérialisme.

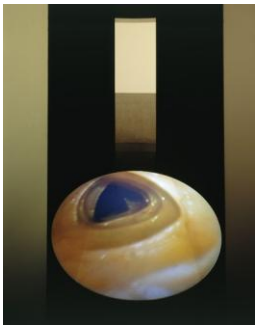
La série *Im Wahnzimmer* s'inscrit pleinement dans ce registre d'une « folie domestique ». Son titre est un jeu de mot sur la « salle à manger » qui se dit « Wohnzimmer » en allemand, et le mot « Wahn » qui veut dire « folie ». Réalisée en 1984, elle s'inspire de photographies de phénomènes paranormaux et notamment de ce que l'on appelle alors des « poltergeist » [esprits frappeurs] qui ont régulièrement défrayé la chronique, dans la presse allemande de l'époque, et sur lesquels les artistes se sont abondamment documentés. L'exposition de la Galerie de photographies du Centre Pompidou présente pour la première fois la série, de 25 mètres de long, un polyptique de dix-huit tirages de grand format (200 x 126 cm). Les deux artistes s'y mettent en scène dans un univers où les objets de la vie quotidienne semblent dotés de pouvoirs surnaturels.

La photographie transcendantale. Anna & Bernhard Blume. 1er juillet- 21 septembre 2015. Centre Pompidou 75191 Paris. Commissariat : Clément Chéroux, conservateur, chef du cabinet de la photographie au musée national d'art moderne ; Andreas Fischer, Commissaire d'expositions et conservateur du fonds photographique de l'IGPP, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene ; assistés de Emmanuelle Etchecopar-Etchart, attachée de conservation au cabinet de la photographie. Exposition ouverte de 11h à 21h tous les jours, sauf le mardi. Entrée libre et gratuite pour la Galerie de photographies, Forum -1.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Mona Hatoum & Centre Pompidou



Mona Hatoum. Corps étranger 1994.

Paris le 6 juin 2015.

Le Centre Pompidou consacre une première grande monographie à l'oeuvre de Mona Hatoum, artiste majeure de la scène internationale contemporaine. À travers plus d'une centaine d'oeuvres, cette exposition d'une ampleur inédite permet de saisir toute la portée de l'oeuvre de l'une des artistes les plus marquantes de notre temps.

L'oeuvre de Mona Hatoum traverse de manière originale et exemplaire les grands mouvements et médiums de l'art contemporain : la performance, la vidéo, le cinétisme, le minimalisme, l'art conceptuel et fait même un clin d'oeil au surréalisme. La pluridisciplinarité nourrit toute son oeuvre : aucun matériau, aucun médium, aucun domaine ne lui sont étrangers.

L'intensité de l'oeuvre de Mona Hatoum tient à la perte de repères qu'elle suscite chez le spectateur. Elle le laisse se frayer un chemin dans cet univers instable, celui d'un monde mû par ses contradictions, des histoires aux temporalités diverses,

caractérisé par ses tensions. Mona Hatoum place souvent le spectateur au coeur même de l'oeuvre et l'engage dans un dialogue, le mettant parfois même à l'épreuve.

Née en 1952 à Beyrouth de parents d'origine palestinienne, Mona Hatoum quitte le pays pour un court séjour à Londres, en 1975, au moment où la guerre éclate ; ne pouvant rentrer elle y entreprend dès lors des études d'art. De nationalité britannique, l'artiste est moins liée à la scène artistique libanaise qu'à une scène d'artistes internationaux ayant vécu cette situation d'exil, de déracinement, d'éloignement de leur contexte familial ou de confrontation à une situation géopolitique hostile.

Le Centre Pompidou a montré une grande fidélité à l'oeuvre de Mona Hatoum. Ainsi, il y a 20 ans, déjà, le Centre Pompidou lui consacrait une toute première exposition muséale et a acquis par ailleurs des oeuvres présentées par la suite au musée, notamment dans le cadre de l'exposition « Elles@centrepompidou ».

Aujourd'hui dans la plus vaste galerie d'exposition du Centre Pompidou, Christine Van Assche, la commissaire fait dialoguer les oeuvres performatives et vidéo des années 1980 qui ont tant compté dans l'histoire de la performance, avec les sculptures, les oeuvres sur papier, les installations, les détournements d'objets et des photographies produites de 1977 à 2015.

La plus récente de ses oeuvres est une installation spectaculaire créée pour l'exposition au Centre Pompidou : « Map (clear) ».

Tout au long de l'exposition sont présentées des cartes géographiques, comme autant de visions que Mona Hatoum a du monde actuel, depuis la carte de Palestine - « Present Tense », aux cartes du monde - « Hot Spot », « Projection », « Map (clear) », aux cartes de trajectoires - « Routes ».

Ces oeuvres laissent percevoir un monde instable, impermanent, aux frontières mouvantes, aux contours imprécis.

L'artiste s'érige comme une figure incontournable de la scène artistique internationale actuelle. Quelques oeuvres sont ainsi devenues des icônes de l'art engagé et global : « Roadworks », « Measures of Distance », « Over my Dead Body », « Light Sentence », « Socle du Monde », « Corps étranger », « Present Tense », « Home », « Hot Spot », « Impenetrable », « Undercurrend (red) ».

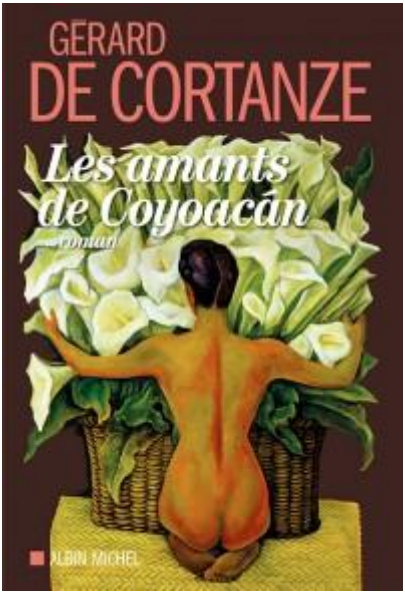
L'exposition sera présentée à la Tate Modern du 4 mai au 21 août 2016 et au Kiasma d'Helsinki du 7 octobre 2016 au 26 février 2017.

Un catalogue inédit, publié sous la direction de Christine Van Assche, commissaire de l'exposition, paraît aux Éditions du Centre Pompidou à l'occasion de cette exposition.

MONA HATOUM. 24 juin – 28. septembre 2015. Christine Van Assche commissaire de l'exposition. Centre Pompidou. Paris. Exposition ouverte de 11h à 21h, tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai.

Félix José Hernández.

Frida Kahlo & León Trotski : Los amantes de Coyoacán



París, 6 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Acabo de leer una novela intensa, desbordante de pasión tórrida entre dos célebres amantes infieles: Frida Kahlo y León Trotski. Ella, para nada frígida sino volcánica y él bestial como un león.

En enero de 1937, Frida Kahlo, estaba casada con el pintor Diego Rivera, no había cumplido todavía treinta años. La pareja estaba alicaída. A las infidelidades de Diego respondían las de Frida. La mujer no era feliz. Decepcionada después de una fuga a New York, pensaba en suicidarse. Pero un acontecimiento iba a

revolucionar su vida: la llegada de Trotski al México posrevolucionario en plena ebullición.

Entre el superviviente de Guépéou y la artista resplandeciente, nació una pasión devoradora. Escapando de sus guardaespaldas, desafiando a los asesinos lanzados tras sus huellas, Trotski le daba citas secretas, huía con ella a una hacienda, deslizaba papeles con palabras apasionadas en los libros que le ofrecía. Frida será su último gran amor. Años más tarde, la artista confiará que aquel encuentro con Trotski fue una de las mejores cosas que le pudo ocurrir y aquel período uno de los más fecundos de su vida de pintora.

Fabulosa evocación de un México de vitalidad inaudita, esta novela trepidante, como la vida su heroína, nos sumerge en la efervescencia intelectual y la política de finales de los años 30 a través del trayecto que irradia de una mujer animada por un insaciable deseo de vivir y de amar. Gérard de Cortanze restituye brillantemente la amplitud fantástica y el encierro literario de un hombre y de una mujer ávidos de embriaguez amorosa.

Gérard de Cortanze es autor de numerosos libros, artículos y conferencias sobre el mundo hispánico y América Latina. Está considerado como uno de los grandes especialistas de Frida Kahlo. Fue consejero de la exposición "Frida / Diego, el arte en fusión", que tuvo lugar en 2013 en el Museo de l'Orangerie y cuyo catálogo redactó. Autor para las ediciones Albin Michel de "Frida Kahlo por Gisela Freund" (2013), también publicó "Frida Kahlo, la belleza terrible" (finalista del Premio Femina 2011).

Les amants de Coyoacán. Ediciones Albin Michel, 2015. Novela. Formato: 205 mm x 140 mm. 336 páginas. EAN13: 9782226314727. Cubierta: Diego Rivera, "Desnudo en el aro",

Desde las orillas del Sena

1944. México. Colección Emilia Gussy de Gálvez. © Rafael Doniz, México. © 2015, Banca de México Diego Rivera Frida Khalo Museums Trust, México, D.F. / ADAGP, París.

Con gran cariño desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Dolci trionfi e finissime piegature. Sculture in zucchero e tovaglioli per le nozze fiorentine di Maria de' Medici

Firenze, 7 giugno 2015.

L'idea di questa mostra prende avvio dal banchetto tenutosi in Palazzo Vecchio la sera del 5 ottobre 1600 per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia.

Grazie alla puntuale *Descrizione* che ne dette Michelangelo Buonarroti il Giovane sono noti gli allestimenti progettati dall'architetto Bernardo Buontalenti per la tavola regia e per quelle degli ospiti e da Jacopo Ligozzi circa una 'credenza' a forma di giglio di Francia, contenente ben duemila pezzi del tesoro mediceo.

La documentazione archivistica relativa a questa cerimonia ha confermato il ruolo cardine avuto sia dalle sculture realizzate per l'occasione in zucchero, 'alimenti decorativi' concepiti alla stregua di vere e proprie opere d'arte – esemplificate su illustri prototipi di scultori fiorentini di fine Cinquecento quali Giambologna, Pietro Tacca, Gasparo Mola – sia quello delle virtuosistiche piegature di tovaglioli di lino, che stupirono i convitati.

Le sculture in zucchero, alcune di dimensioni considerevoli (quella con Enrico IV a cavallo era alta due braccia, cioè 115 centimetri e aveva una base ugualmente modellata in zucchero), così come le altre ispirate alle 'Fatiche d'Ercole', alle 'Divinità', alle 'Cacce' e a temi venatori e pastorali suscitarono l'ammirazione della regina e degli ospiti, qualificandosi come espressione raffinata della genialità degli artefici fiorentini in un'occasione d'importanza politico-diplomatica senza precedenti per Casa Medici.

Prendendo dunque le mosse da queste nozze e da queste feste, l'esposizione intende rievocare il banchetto con una suggestiva ricostruzione sia della 'mensa regia', sia della 'credenza del giglio' e del suo arredo, visibili in mostra nella sala detta 'di Bona' e dovute alla scenografia di Giovanna Fezzi Borella e Claudio Rocca, mentre il progetto dell'allestimento espositivo e la direzione dei lavori si devono all'architetto Mauro Linari.

Fulcro della rievocazione storica è la riproduzione d'alcune di quelle figure in zucchero, oggi dovute alla sapiente manualità di Sarah e Giacomo Del Giudice che nella loro Fonderia a Strada in Chianti hanno lavorato seguendo rigorosamente le tecniche di fusione tradizionali; parimenti, le fantastiche 'piegature' di tovaglioli realizzate dal maestro Joan Sallas si offrono come documento e trasmissione di un'arte che vide proprio a Firenze, con questo celebre banchetto, il suo apogeo.

Ai bronzi cinquecenteschi, ai trattati e ai documenti d'archivio, si uniscono nell'esposizione le effigi dei principali protagonisti – la neo-regina Maria ed Enrico IV – così come quelle dei tanti 'comprimari' che dettero vita alle cerimonie e ai loro apparati. Tra questi, Michelangelo Buonarroti il Giovane che ne redasse la puntuale cronaca; gli artisti che prestarono la loro opera nel

produrre oggetti o nel dirigerne la realizzazione (Giambologna, Ligozzi, Cigoli, Buontalenti); i musicisti e i letterati – presenti con i libretti e gli spartiti degli spettacoli – che allietarono sia il banchetto della sera del 5 ottobre, sia la recita dell'*Euridice* rappresentata il giorno successivo a Pitti.

Enti promotori: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze. Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Firenze. Firenze Musei. Con il patrocinio di EXPO Milano 2015 Cura: Giovanna Giusti e Riccardo Spinelli.

Félix José Hernández.

L'eleganza del cibo. Tales about food and fashion

Giorgio Armani - Collezione Privè Primavera/Estate 2015.
Abito multistrato in seta jacquard con ricamo a motivo bamboo.
Courtesy Giorgio Armani

Roma, 7 giugno 2015.

Acqua, Aria, Terra, Fuoco. I quattro elementi naturali saranno il filo conduttore della mostra, inserita nell'ambito degli eventi in programma a Roma e Milano in occasione dell'esposizione universale da Maggio a Ottobre.

La mostra, a cura di Stefano Dominella e di Bonizza Giordani Aragno, si articolerà nelle varie accezioni proprie della moda, dal tessuto, al ricamo, all'abito, all'accessorio, e avrà come fil-rouge il cibo con un "richiamo alla natura". La moda veste il corpo, lo abbellisce, lo esalta e lo protegge. Il cibo lo attraversa, lo nutre e

lo penetra. La moda ciba la mente, il cibo nutre il corpo. All'interno delle sale museali saranno allestite differenti aree, contenitori dei progetti ispirati alla contaminazione tra moda e nutrizione, moda ed eco sostenibilità, moda ed energia. Il cibo e le materie prime della natura rappresenteranno il fil-rouge della mostra che vedrà protagonista la moda di ieri, di oggi e di domani. Abiti, accessori, immagini fotografiche e video, video mapping e visual-art costruiranno un percorso creativo contemporaneo dove il Made in Italy, l'alto artigianato e quindi la tradizione del "bello e ben fatto" saranno espressione evidente di come e quanto la moda ha saputo trarre ispirazione dalla nutrizione. Il percorso espositivo, inoltre, sarà arricchito dalle fotografie dell'artista coreana Yeonju Sung, un viaggio onirico che racconta attraverso 8 immagini come il cibo possa dialogare con l'abito e assumerne le forme.

In mostra a*biti-opera* ma anche accessori realizzati con materiali inconsueti, dalle forme e disegni scaturiti da una ricerca innovativa, originale e soprattutto ironica. Perché è proprio l'ironia a caratterizzare la creatività dei designer quando interpretano il cibo. Gli abiti realizzati dai più grandi stilisti, dal 1950 ad oggi, insieme alle creazioni di giovani designer emergenti e di giovani talenti comporranno il percorso espositivo con l'obiettivo di esaltarne i contenuti e chiarire l'ispirazione dalla quale è nato l'intero *concept* della mostra. La moda, contaminata dal "gusto", con i suoi protagonisti traccerà un

insolito e affascinante tragitto in perfetta sintonia con il tema dominante dell'Expo 2015. Se si fa il "gioco" di sostituire alla parola moda ,la parola cibo si comincia a capire come e perché questi due pilastri della creatività e della cultura italiana fatalmente s'incontrino di continuo e segnatamente irrobustiscano il loro legame.

Tra le 160 creazioni in mostra, tra accessori e abiti, alcuni dei quali mai presentati prima d'ora, come non citare Giorgio Armani che ha eccezionalmente aderito all'iniziativa. Re Giorgio, nella sua ultima collezione Privè, si ispira al bambù, pianta delicata e robusta al tempo stesso, sempre più in voga nell'industria ecosostenibile, metafora di un'eleganza che eleva a poesia tessuto e disegno. Etro fa suo lo slogan "*We are what we eat*" (Noi siamo ciò che mangiamo), così le meravigliose stampe della Maison si colorano di pasta e crostacei crudi, in composizioni grafiche create con immagini digitali in cui i pranzi, italianissimi nella loro rappresentazione, si trasformano in un caleidoscopio di cibo.

Agatha Ruiz de la Prada, da sempre ci stupisce con decorazioni che richiamano il cibo, tutte decisamente ironiche e spiritose, per ridere insieme alla moda che andiamo ad indossare ogni giorno. *Gattinoni* ha dedicato un'intera collezione di alta moda al cibo, in mostra il "*bread dress*" con bustier scolpito con vere spighe di grano e pantaloni in juta ricamati con biscotti e salatini glassati e cristallizzati. Il giovane designer *Tiziano Guardini* sceglie vere radici di liquirizia per realizzare il suo abito "Natural Couture" eco-sostenibile. Salvatore Ferragamo, pioniere nell'utilizzo di materiali poveri come sughero, rafia e canapa, ha scelto di esibire alcune delle sue calzature più famose tratte dal prezioso archivio storico della fondazione a lui dedicata. Antonio Marras, che affonda le radici della creatività nella sua terra di origine, la Sardegna, mette in mostra abiti con ricami-richiami alla natura. Immancabile Moschino, che da sempre ha trattato il cibo con ironia e come strumento di denuncia sociale. In mostra anche Ken Scott *il giardiniere della moda*, colui che tra i primi ha scelto di inneggiare al *food* attraverso le vivaci stampe dei suoi abiti: asparagi, piselli, carciofi, mele, diventano "meraviglioso orto" da indossare. E tra gli altri ai Mercati di Traiano, in scena anche il

"florilegio" di Laura Biagiotti attraverso abiti che citano una "natura di tessuto".

"*Mi sono interrogato spesso in questi ultimi anni circa il parossismo che sta focalizzando la nostra attenzione* - dichiara il curatore Stefano Dominella - *Da una parte l'edonismo, la cura del corpo, l'essere magri ed in forma ad ogni costo, dall'altra il "tam tam" mediatico e pubblicitario sul cibo, sul gusto e sulla golosità in genere che scaturisce un'ansia alimentare. E la moda? Raccoglie e assorbe tutte queste sollecitazioni e le interpreta con ironica creatività. Da sempre. E' in questo clima da "Dolce Vita" dell'alimentazione che ho maturato l'idea di una mostra che coniugasse moda e cibo. Per sorridere di questa "Strana coppia", ma anche per approfondire e sensibilizzare le mille sfumature legate ad essa, non per ultimo il rispetto per la natura e per l'ambiente."*

Una grande mostra per celebrare a Roma il connubio perfetto tra la nutrizione, tema dominante dell'EXPO 2015 di Milano, e la creatività Made in Italy. "L'eleganza del cibo. Tales about food and fashion", promossa *dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dalla Regione Lazio, da Unindustria - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti Viterbo,* con il Patrocinio del *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo* e di *EXPO Milano 2015* e con l'organizzazione di *Zètema Progetto Cultura*, sarà ospitata da martedì 19 Maggio a domenica 1 Novembre presso i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, un sito archeologico di rara bellezza, prestigioso per storia e per eleganza architettonica, scelto per raccontare la contaminazione tra le culture della moda e della nutrizione, due aspetti del patrimonio nazionale tra i più apprezzati e conosciuti al mondo.

Félix José Hernández.

L'urlo indifferente. Sui luoghi del diario di Guerra di Giovanni Battista De Gasperi

Cima Vallona, Candide

Roma, 6 giugno 2015.

A 100 anni dall'ingresso dell'Italia nella grande guerra il Museo di Roma in Trastevere ospita il progetto fotografico di Stefano

Cioffi "L'urlo indifferente" che racconta i luoghi descritti nel diario di guerra del naturalista e geografo Giovanni De Gasperi, morto in battaglia nel 1916.

La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i

servizi museali di Zètema Progetto Cultura, prodotta dall'associazione IN/OUT, è a cura di Maurizio G. De Bonis ed è stata riconosciuta dalla Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'esposizione, aperta al pubblico dal 13 maggio al 21 giugno 2015, raccoglie 22 fotografie 100x132 scattate quasi interamente tra metà maggio e metà luglio (2013 e 2014), ovvero negli stessi giorni dell'anno in cui De Gasperi scrisse il suo diario.

Divenuto famoso da giovanissimo per un'avventurosa spedizione nella Terra del Fuoco, all'inizio della guerra De Gasperi fu arruolato come ufficiale degli alpini e schierato con le sue truppe sul passo di monte Croce, tra Coltrondo e Padola, nel Comelico. Il suo diario, pubblicato per volontà della famiglia nel libro che accompagna la mostra, affascina per la lucidità con cui descrive un fronte di guerra comunque in grado di suscitare riflessioni sulla natura e sul paesaggio.

Lontane dall'essere una semplice documentazione geografico-storicistica, le immagini di Cioffi rappresentano sentieri che vanno verso il nulla, boschi fittissimi, aree isolate avvolte nella nebbia e trasmettono il senso di alienazione e insensatezza vissuto dai soldati che un secolo fa combattevano un nemico spesso invisibile.

Cioffi – come scrive il curatore della mostra Maurizio G. De Bonis - lascia che il suo sguardo ci racconti l'imperscrutabile complessità della situazione ambientale e la deriva di una coscienza umana che ha cancellato il concetto di convivenza civile; e in più allude compostamente alla brutalità con la quale l'uomo ha violato il linguaggio della natura. Le immagini che fermano l'imbrunire o che ci mostrano l'arrivo di un'inquietante

bruma permettono al fotografo di narrare visivamente la frattura tra umanità e natura, tra senso dei comportamenti sociali e ritmi del tempo naturalistico, tra idea di possesso (tipica del mondo animale e umano) e l'algida indifferenza dell'esistente che, pur essendo costantemente abusato dall'uomo, non può che rimanere distaccato da quest'ultimo.

L'apparente oggettività delle inquadrature, la chiarezza della forma compositiva, l'essenzialità delle linee evidenziano una potente contraddizione di senso, un abisso che solo il rigore formale dei suoi scatti è capace di far emergere, ovvero il conflitto tra dolorosa sedimentazione degli eventi e terribile impassibilità dell'ecosistema (rispetto a tali eventi). Proprio all'interno di questa contraddizione, così ben messa a fuoco, è rintracciabile il precipizio infinito della stoltezza dei comportamenti umani e della separazione totale tra Storia e Natura, tra dimensione politica della società e dimensione astorica e significante del mondo.

Le opere di Cioffi finiscono per esprimere una sensazione funesta di vuoto e di tormentosa attesa, di sospensione di senso che rende tangibile la penosa limitatezza delle azioni umane, l'orripilante voragine causata dalla morte di milioni di persone, la mancanza di un vero legame tra essere umano e natura. Il territorio della morte e della guerra diviene simbolo di un mistero forse irrisolvibile, di un problema gigantesco di relazione tra il genere umano e il mondo che lo ospita.

L'esposizione è accompagnata dal libro edito da Edizione Osiride con testi critici dello stesso Stefano Cioffi e di Maurizio G. De Bonis e Paola Visentini. Il libro include la riproduzione integrale

del Diario di Guerra di Giovanni De Gasperi con i disegni dello stesso autore.

Stefano Cioffi, fotografo, regista e musicista, lavora da anni in maniera trasversale e multidisciplinare facendo leva sulla sua formazione versatile e proponendo costantemente nuove produzioni di successo nazionale e internazionale. È stato più volte chiamato a esporre per prestigiosissime sedi museali italiane, e all'estero, in Francia, Svizzera, Germania, Belgio, e negli Stati Uniti e in Giappone. Collabora con il quotidiano La Repubblica per il quale cura ritratti di musicisti e attori.

"Mi piace guardare. Per questo ho iniziato a fotografare. Per rivedere il mio sguardo dentro un'inquadratura. Nelle mie corde c'è il paesaggio, è un'indagine nascosta, la mia, nelle aree dimenticate, nel vuoto che l'uomo crea e poi abbandona e la natura si riprende. Con le mie foto non cercate di comprendere meglio la realtà, quello che vedete è semplicemente lo stato di chi haguardato".

L'urlo indifferente. Sui luoghi del diario di Guerra di Giovanni Battista De Gasperi. Fotografie di Stefano Cioffi a cura di Maurizio G. De Bonis. Al Museo di Roma in Trastevere dal 13 maggio al 21 giugno un progetto fotografico ripercorre, 100 anni dopo, i luoghi raccontati dal diario di guerra dell'ufficiale alpino Giovanni Battista De Gasperi.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Ruede Hagelstein & Art After Dark

Ruede Hagelstein

Bilbao, 7 de junio de 2015.

La música electrónica de Ruede Hagelstein cerrará la temporada de Art After Dark hasta su vuelta en septiembre, con una actuación en el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao a partir de las 0:00 del próximo 12 de junio.

Ruede Hagelstein, es uno de los líderes de la subcultura underground berlinesa actual. Nacido en el entorno rural de Berlín, músico y DJ autodidacta, le fascinan también el arte y la escritura, lo que le ha llevado a trabajar como editor de la revista Flyer. Fundador del partyforum anticomercial llamado www.restrealitaet.de, cuenta con admiradores como Sven Väth o Michael Mayer. Es residente en Watergate (Berlín) y Harpune (Düsseldorf). Su visionaria amalgama de electrodisco y tech-house ha logrado el mejor feedback con el público, gracias a sellos como Output o Kitsune y, actualmente, Upon You Records. En esta ocasión, presenta su primer álbum de larga duración, Apophenia, en Watergate Records; cuenta con colaboraciones

estelares como la de PillowTalk y Mentrix y lanza un 12 pulgadas de remixes de la pista "Soul Dynamic", a cargo de Kenny Larkin, Fur Coat y Douglas Greed.

Antes, Las Tea Party Dj's, dúo de Bilbao compuesto por Eva Gutiérrez y Lorea Argarate, que lleva desde 2010 haciendo bailar al público de la zona norte, contagiarán su energía y buen rollo habitual a los asistentes al Art After Dark. Residentes de la Sala Fever Bilbao, sus sesiones evolucionan desde el moombah hasta el trap. El té puede ser verde, negro, rojo; se puede tomar solo o con leche, frío, templado o caliente. En esta ocasión, Las Tea Party DJ's prepararán un set que comenzará trasladándonos al swing de los años veinte, sin perder su propia identidad —la electrónica—, y finalizarán con sonidos UK bass/ Future Bass que incluirán melodías en vivo.

Adrián DJ, será el primero de la noche. Tras más de 15 años pinchando, primero en el Comic's, luego en el Bullitt Groove Club —su club— y ahora en FEVER, ha compartido cabina con Keb Darge, Jazzman Gerald, Eddie Piller (acid jazz), Oli Stewart (Casbah 73), Jadd (Improvisto), Mark Taylor (Blue Note), Ian Wright, Andy Lewis y Wayne Kra.

Los que se acerquen al Museo la noche del 12 de junio entre las 22:00 y la 01:00 h podrán disfrutar con la exposición Jeff Koons: retrospectiva que, gracias al patrocinio de la Fundación BBVA, se abrirá al público el día 9 de junio, además de ver la videoinstalación Las rutas del hilo, de la artista coreana Kimsooja. Esta sesión de Art After Dark será la última que se celebre hasta su regreso en el mes de septiembre.

Un abrazo desde la culta Euskadi,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Jean-Michel Basquiat & Guggenheim Bilbao

Bilbao, 8 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Museo Guggenheim Bilbao inaugurará el próximo 3 de julio la exposición retrospectiva más ambiciosa celebrada hasta el momento en España sobre el influyente artista neoyorquino Jean-Michel Basquiat.

La exposición, organizada por la Galería de Arte de Ontario, una de las más prestigiosas de Canadá, en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, cuenta con el generoso patrocinio de

Iberdrola, e incluye un centenar de pinturas de gran formato, dibujos y fotografías procedentes de colecciones privadas y públicas de Europa y Norteamérica.

La muestra, comisariada por uno de los mayores expertos a nivel mundial en Basquiat, el austriaco Dieter Buchhart, constituye uno de los proyectos más ambiciosos sobre este artista en los últimos años y la primera revisión temática de su obra, que se articula en torno a temas como la historia, la identidad o la cultura urbana vinculada al grafiti y al hip hop.

La consolidación en 2015 de la aportación económica por parte de la Diputación Foral de Bizkaia al Museo ha permitido seguir trabajando en nuevos proyectos que refuerzan el calendario expositivo e incrementan su atractivo para el público que visita el Museo Guggenheim Bilbao. Durante estos meses se ha llevado a cabo una compleja labor de gestiones para garantizar los préstamos a Bilbao de todas las colecciones participantes.

Jean-Michel Basquiat (1960–1988) fue uno de los artistas más revolucionarios de la escena de los ochenta, de la que también formaba parte Jeff Koons, cuya retrospectiva coincide en fechas en el Museo. Nació y creció en Brooklyn, Nueva York, y desde niño destacó por sus habilidades intelectuales y artísticas, que le llevaron a la creación de un universo complejo y rompedor. La fama de Basquiat fue creciendo rápidamente a medida que realizaba exposiciones en EE. UU. y Europa y, en poco tiempo, se convirtió en un prolífico creador y en un personaje mediático de la escena cultural.

Basquiat, que contaba con la admiración y amistad de artistas como Andy Warhol, con quien colaboró en numerosas ocasiones, abrió nuevos caminos en el arte contemporáneo. Su innovadora

perspectiva, que sigue inspirando a artistas de nuestros días, plantea cuestiones que aún hoy son relevantes.

En una misma obra, Basquiat hacía referencia a numerosas ideas a través de símbolos, imágenes o textos, y trasladaba el contexto en el que vivía al lienzo sin narrativas definidas, anticipando la era de internet e invitando al espectador a reflexionar, de manera crítica, sobre el mundo que le rodea.

Jean-Michel Basquiat: Now's the Time ocupará la tercera planta del Museo Guggenheim Bilbao desde el 3 de julio hasta el 1 de noviembre y estará comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya y Dieter Buchhart.

Con esta retrospectiva se completa el programa expositivo del Museo para 2015, tal y como se anunció en la última reunión del Patronato en diciembre de 2014. Tras el cierre de la muestra dedicada a Basquiat el 1 de noviembre, comenzará a instalarse la muestra Obras maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao que se inaugurará el 27 de noviembre.

Un gran abrazo desde la hermosa y culta Euskadi,

Félix José Hernández.

Nora ou le paradis perdu

Paris le 8 juin 2015.

On a comparé Cecilia Samartín à Paolo Coelho. Optimistes et émouvants, ses romans mettent du baume à l'âme. Après *Le Don d'Anna* (plus de 100 000 exemplaires vendus en France et 1,5 million dans le monde entier) et trois autres romans publiés depuis, paraît son tout premier roman. "Une histoire nostalgique qui se glisse en douceur dans les replis de notre mémoire, nous transporte dans un univers de saveurs, de couleurs et de paysages cubains inoubliables. Un hommage à ceux qui vivent loin de leur pays d'origine », selon Javier Sierra, l'auteur de *La Cène secrète.*

Cuba, 1956. Nora et Alicia, deux cousines très proches et complices, vivent une enfance heureuse et insouciante. Mais la

révolution éclate, et Fidel Castro accède au pouvoir. Un climat de peur, nourri par la répression, s'installe peu à peu. Nora émigre alors aux États-Unis, laissant Alicia derrière elle, qui s'apprête à vivre des heures sombres à La Havane.

Tandis que Nora, bien nostalgique de son pays natal, s'accommode peu à peu de cet environnement nouveau, Alicia subit les coups durs, dans un Cuba où la situation se détériore. Grâce aux lettres qu'elles continuent d'échanger, Nora comprend que la vie d'Alicia est devenu un enfer. Elle décide alors de retourner à la Havane pour lui venir en aide. Mais ce qu'elle va découvrir à Cuba est bien loin de tout ce qu'elle pouvait imaginer…

Cecilia Samartín est née en 1961 à la Havane, pendant la révolution cubaine. Ses parents se réfugient alors qu'elle est encore bébé aux États-Unis. Elle grandit à Los Angeles, où elle étudie la psychologie avant de devenir thérapeute, œuvrant principalement auprès de la communauté latino. Elle est l'auteur de cinq romans traduits dans 18 pays, dont *Le Don d'Anna, La Belle Imparfaite*, *Rosa et son secret*. Paru en 2014, *La Promesse de Lola* est réédité simultanément chez Archipoche.

Camile Samartín viendra rencontrer la presse à Paris, du 4 au 26 juin 2015.

Nora ou le paradis perdu, traduit de l'anglais par Colette Joyeux. 462 pages. En librairie le 1er juillet 2015.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Los Fantasmas del Corazón de Nora Samartín

París, 8 de junio de 2015.

Se compara a menudo a Cecilia Samartín con Paolo Coelho. Optimistas y emocionantes, sus novelas llevan serenidad al alma. Después de "El don de Ana", con más de 100 000 ejemplares vendidos en Francia y 1,5 millón en el mundo entero y otras tres novelas publicadas después, apareció su primera novela. *"Una historia nostálgica que se desliza con suavidad en las dobleces de nuestra memoria, nos transporta a un universo de sabores, de colores y de paisajes cubanos inolvidables. Un homenaje a los que viven lejos de su país de origen "*, según Javier Sierra, el autor de La Cena secreta.

Desde las orillas del Sena

Cuba, 1956. Nora y Alicia, dos primas muy próximas y cómplices, viven una infancia feliz y despreocupada. Pero la revolución estalla, y Fidel Castro accede al poder. Un clima de miedo, alimentado por la represión, se instala poco a poco. Nora emigra hacia los Estados Unidos, dejando a Alicia detrás. La chica no sabe aún que está a punto de vivir horas sombrías en La Habana.

Mientras que Nora, con mucha nostalgia de su país natal, se acomoda poco a poco en aquel medio ambiente nuevo, Alicia tiene que soportar duros golpes, en Cuba dónde la situación se deteriora. Gracias a las cartas que continúan intercambiando, Nora comprende que la vida de Alicia se va convirtiendo en un infierno. Entonces decide regresar a La Habana para ayudarle. Pero lo que va a descubrir en Cuba está muy lejos de todo lo que podía imaginar…

Cecilia Samartín nació en 1961 en la Habana, después del triunfo de la revolución cubana. Sus padres se refugiaron en los EE.UU. cuando todavía ella era niña. Creció en Los Ángeles, donde estudió psicología y Terapia familiar y matrimonial en la Universidad de Santa Clara. Ejerció principalmente con personas de la comunidad latina. Es autora de cinco novelas que han sido traducidas en 18 países, entre las que están "El don de Anna", "Señor Peregrino" y "Ghost Heart". Publicada en 2014, "La abuela Lola" acaba de ser reeditada en Francia por Archipoche.

Camile Samartín vendrá a París para encontrar la prensa del 24 al 26 de junio 2015.

Nora ou le paradis perdu **(**Fantasmas del Corazón), traducida del inglés por Colette Joyeux. 462 páginas. En las librerías francesas a partir del 1 de julio de 2015.

Desde las orillas del Sena

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Le Cabaret Michou de Montmarte, Paris

Le grand Michou, Cabaret Michou, 7 juin 2015.

Paris le 9 juin 2015.

«Le cabaret Michou vous accueille tous les jours a partir de 20 h au 80 rue des Martyrs a Paris, dans le quartier de Montmartre.

Le cabaret a ouvert ses portes en 1956, il y a maintenant 58 ans et le succès est toujours au rendez vous chaque soir. Le lieu est un bel écrin recouvert de glaces et surtout d'une galerie de photos du maitre des lieux avec les plus grandes

stars qui sont, bien sur, passées au cabaret voir Michou et son spectacle particulièrement étonnant.

Michou, incontestable roi de la fête et de la démesure, n'a pas voulu pousser ces murs pour garder une ambiance confinée, feutrée, amicale et chaleureuse. C'est peut être là le secret de ce succès incroyable qui dure depuis ci longtemps et de cette ambiance unique qui plait tant a nos convives. Le public, très éclectique, donne à chaque soirée, une émotion nouvelle tellement sympathique.

Michou a su, avec ce lieu magique, créer un univers ou le temps reste suspendu et ou la joie de vivre règne en maître.

Pour parler du déroulement de la soirée :

C'est a partir de 20 h que nous convives arrivent au cabaret accueillis par Michou en personne avant que la maitre d'hôtel ne conduise nos convives à leur table. Ensuite, ce sont des artistes maquillés qui prendront vos commandes et s'occuperont de vous pendant le diner. Les plats qui vous seront servis sont préparés sur place dans nos cuisines par un chef.

Les personnes qui viennent boire un verre sont invitées a venir au cabaret aux alentour de 22h15 afin d'être placées au bar ou en salle. Vers 22h30, le diner est terminé, un chanteur vient animer la scène quelques instants avant

que le spectacle des michettes ne commence un quart d'heure plus tard.

Le spectacle est un mélange savamment orchestré de numéros très actuels, de grand standard, de glamour, de ressemblances bluffantes, d'émotion, de burlesque et de comique .C'est une féerie pour les yeux où l'étonnement et le rire seront au rendez vous. Les artistes du cabaret ne se moquent jamais des personnes qu'ils imitent, bien au contraire. Ils savent, par de petits gestes ou par une attitude qui saura vous faire rire, vous montrer qu'ils ne se prennent pas au sérieux…

Les artistes sauront vous faire découvrir une Patricia Kass plus vraie que nature, une Piaf émouvante, une Nolwenn Leroy drôle, une Mylene Farmer sublime, une incroyable Dalida en direct, une Maria Callas survoltée, une Cher imposante, une Vartan énergique, une Whitney Houston émouvante, une Zazie énergique, une Jennifer plus vraie que nature ou encore une Chantal Ladesou en direct qui vous fera hurler de rire.

Je ne peux pas vous citer tous es numéros que nous avons, il y en a trop et je garde des surprises…on change d'univers tout au long du spectacle qui dure plus d'une heure et demie. Le show est très souvent remodelé car es artistes ont souvent l'envie de présenter de nouvelles performances.

Voila en quelques mots ne présentation du

Cabaret Michou qui reste à mes yeux, un écrin

de rêve, de fête et e folie où le aitre des lieux, Michou, a le secret de donner des couleurs a vos nuits blanches, comme le dit si bien Bernard Dimey.

Je vous invite a venir découvrir cet univers unique et chalereux qui vous donnera l'envie de voir en bleue… ***Oscar,***
(le responsable artistique).

Une soirée inoubliable chez Michou!

Cabaret Michou. 80 rue des Martyrs.75018.Paris. Contact réservation: Catherine, au téléphone 01 46 06 16 04. www.michou.com

Félix José Hernández.

Pablo Atchugarry & Città Eterna, eterni marmi

Roma, 10 giugno 2015.

Una rassegna di quaranta opere, di cui dieci monumentali che saranno esposte all'aperto, scaturite nella quasi totalità da quel marmo di Carrara che ha fornito indispensabile alimento agli irripetibili capolavori della classicità e del Rinascimento custoditi nell'Urbe.

Grazie all'abilità di Atchugarry si intende rinnovare l'antico e magico rapporto con lo statuario, evocando nelle composizioni delicatamente ascensionali del Maestro innegabili rimandi a una classicità che ci appartiene nell'intimo e nutre la sensibilità di chi ammira gli "eterni marmi".

Il Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano appartiene di diritto ai luoghi mitici che conservano le vestigia di tale memoria e il titolo della mostra, "Città Eterna, eterni marmi", è un evidente richiamo a quell'uso dello statuario di Carrara che dalla Roma dei

Cesari tocca il Rinascimento michelangiolesco e si sofferma sul Barocco del Bernini per approdare ai nostri giorni.

Ad ammirare le opere monumentali, che nella circostanza sono state collocate all'esterno, si comprende come quel percorso avviato più di duemila anni fa conosca qui la sua logica conclusione.

Pertanto, un'opera come il *Grande angelo* del 2006 può disperdere l'immagine di un fantasma nelle ipotetiche ali e in tal modo, avendo come sfondo le antiche arcate, accentua una palpabile vocazione aerea che sfugge a ogni costrizione spaziale. Come si può arguire da un simile esempio l'aggancio figurale, legato alla storia del marmo di Carrara, aleggia sempre nel lavoro di Atchugarry come punto di partenza ideale per poter inseguire le vette di quel sublime che risiede nella trasformazione astratta di un pensiero sollecitato da straordinari rimandi. Ma non sempre il trapasso avviene in senso ascensionale: *Pomona* del 1994 fa sbocciare un germoglio di compattezza al centro di una forma che si sfrangia tutto intorno in molteplici pieghettature di soave eleganza.

E *Vertunno* si appoggia saldamente al terreno prima di aprire il ventaglio di fioriture laterali dove i vuoti e i pieni si alternano alla rincorsa della leggerezza.

A corollario verranno inoltre collocate altrettante sculture dalle dimensioni leggermente più contenute. Infine, le stanze situate sui quattro livelli del complesso architettonico saranno occupate da piccole composizioni concepite sempre in marmo di Carrara e in quel bronzo dipinto recentemente utilizzato con successo dall'artista uruguayano.

Desde las orillas del Sena

Le opere dialogano tra di loro tracciando percorsi, senza sovrastare l'imponenza dello sfondo, si contestualizzano con esso in un unico concerto architettonico, così che la magia si perpetua. Marmi che ritrovano finalmente il loro spazio ottimale e l'immobilità del tempo, il concetto di equilibrio e di armonia non viene condizionato dalle dimensioni, dagli argomenti trattati o dalla sostanza su cui viene esercitata l'invenzione. Le opere alimentano l'eternità creativa del marmo che ne ha decretata quella gloria di cui ora, al Museo dei Fori Imperiali, riusciamo ad ammirare una nobile e godibile rappresentazione.

Fino al 7 febbraio 2016 il Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano di Roma ospita la mostra "Pablo Atchugarry. Città Eterna, eterni marmi", un'importante retrospettiva dedicata allo scultore uruguayano Pablo Atchugarry promossa da Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e dall'IILA - Istituto Italo-Latino Americano, dalla Fundación Pablo Atchugarry con il patrocinio dell'Ambasciata dell'Uruguay in Italia. Organizzazione di Visiva e servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

PABLO ATCHUGARRY. Città Eterna, eterni marmi. 22 maggio 2015 - 7 febbraio 2016. Roma, Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano. Via Quattro Novembre, 94.

Félix José Hernández.

Filippino Lippi, L'Annunciazione di San Gimignano

Filippino Lippi. Angelo annunziante, 1483-84.
San Gimignano, Civici Musei, Pinacoteca.

San Gimignano, 11 giugno 2015.

Dal prossimo 13 giugno la Pinacoteca di San Gimignano ospita una mostra dedicata al pittore fiorentino Filippino Lippi (1457c. - 1504). La mostra ha preso spunto dall''*Annunciazione*, opera realizzata dall'artista in due tondi distinti raffiguranti l'uno l'*Angelo Annunziante*, l'altro l'*Annunziata* così come gli era stato richiesto dai Priori e Capitani di Parte Guelfa per il Palazzo Comunale di San Gimignano, che gliela commissionarono nel 1482.

Desde las orillas del Sena

Curata da Alessandro Cecchi, come il catalogo edito da Giunti arte mostre musei, grande studioso e conoscitore della pittura italiana, in particolare fiorentina del '500, oltre che curatore della fortunata mostra *Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del '400* (Scuderie del Quirinale, Roma, 2011), l'esposizione è promossa dal Comune di San Gimignano e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi.

E' la seconda occasione che vede queste istituzioni riunite in un progetto di valorizzazione della collezione della Pinacoteca di San Gimignano che danno vita a piccole esposizioni temporanee di grande qualità, prendendo spunto da una delle opere che la compongono per approfondirne lo studio e diffonderne la conoscenza e il valore . L'anno passato fu la volta della pala con la *Vergine Assunta tra i Santi Gregorio Magno e Benedetto* del Pinturicchio attorno alla quale ruotò la mostra di grande successo di pubblico e critica, mentre quest'anno protagonisti del progetto espositivo sono questi due tondi dipinti tra il 1482 e il 1484 per la Sala dell'Udienza dei Signori.

Figlio del noto pittore Filippo Lippi, Filippino nacque a Prato nel 1457. Giovanissimo entrò nella bottega di Sandro Botticelli, che seguì a Roma agli inizi degli anni Ottanta per aiutarlo nella realizzazione degli affreschi della Cappella Sistina. In quegli stessi anni Filippino iniziò a ricevere commissioni illustri e il suo stile, seppure di ascendenza botticelliana esplicita nell'insistito linearismo complesso e vibrante, risentì dell'eco della pittura fiamminga, come possiamo ben ammirare nelle opere in mostra. Nella primavera del 1483 infatti da Bruges era giunto a Firenze il *Trittico Portinari* di Hugo Van der Goes, opera che - esposta nell'altare maggiore della chiesa di Sant'Egidio - portò un sentito vento di rinnovamento e divenne oggetto di grande fascino e studio per tutti gli artisti fiorentini ed in particolare per i più

giovani come Filippino. Non possiamo non cogliere nei due tondi di San Gimignano l'attenzione a proporre in modo attento brani di natura e di realtà che trovano puntuali riferimenti nell'*Adorazione dei pastori* dell'artista fiammingo, oggi alla Galleria degli Uffizi.

In mostra assieme ai due tondi di Filippino, ripresentati vicini come dovevano essere originariamente al loro ingresso nella collezione della Pinacoteca, sono esposti anche disegni di grande qualità di mano del pittore, curati in ogni dettaglio, provenienti dal Gabinetto Disegni e Stampe della Galleria degli Uffizi e riferibili sempre agli anni 1482 - 1484.

Si trovano esposti inoltre anche i documenti relativi alla commissione dell'*Annunciazione*, un materiale storico custodito da oltre cinque secoli nell'archivio Storico

Comunale di San Gimignano che ci fa capire lo spirito civico e la volontà che animava i Priori e i Capitani di Parte Guelfa, appartenenti a importanti famiglie di San Gimignano, di abbellire la sede del governo cittadino, in modo analogo a quanto le medesime istituzioni fiorentine stavano facendo per Palazzo Vecchio.

Nel XV secolo San Gimignano, sebbene non possedesse più l'antica forza economica e sociale del primo Trecento, continuò a manifestare una certa vivacità culturale che trovò un naturale riflesso anche nelle copiose committenze artistiche. La città, infatti, come rileva nel catalogo Barbara Gelli "continuò ad essere meta di artisti tra i più famosi del Rinascimento: alcuni senesi e, soprattutto a partire dalla metà del secolo, molti fiorentini. Artisti di indubbia levatura come Benozzo Gozzoli, Piero del Pollaiolo, Giuliano e Benedetto da Maiano, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, portatori di nuovi stilemi e di un cambio di cultura".

Per la stessa *Annunciazione*, sei anni più tardi, furono realizzate le cornici in legno intagliato, dipinto oltre che dorato e argentato, forse da attribuire ad Antonio da Colle, il legnaiolo responsabile della fattura del pulpito (1469) e del coro ligneo (1490) della Collegiata. Le cornici imitano una corona con foglie di quercia e alloro con ghiande e bacche, legate insieme da un nastro e, proprio in occasione della mostra, sono state restaurate

dallo "Studio Nadia Presenti" di Foiano della Chiana, Arezzo.

"Un percorso breve ma volto a proseguire il processo di consolidamento e visibilità della nostra collezione, per renderla accessibile non solo ai nostri concittadini ma anche a un pubblico sempre più ampio offrendo agli esperti elementi rari di approfondimento scientifico. Un'opportunità, infine, per ripercorrere le tappe salienti della storia di San Gimignano, con particolare riferimento al suo legame con Firenze, così come approfondito dai saggi presentati nel catalogo che accompagna la mostra." (Giacomo Bassi, *Sindaco di San Gimignano* e Carolina Taddei, Assessore alla Cultura del Comune di San Gimignano).

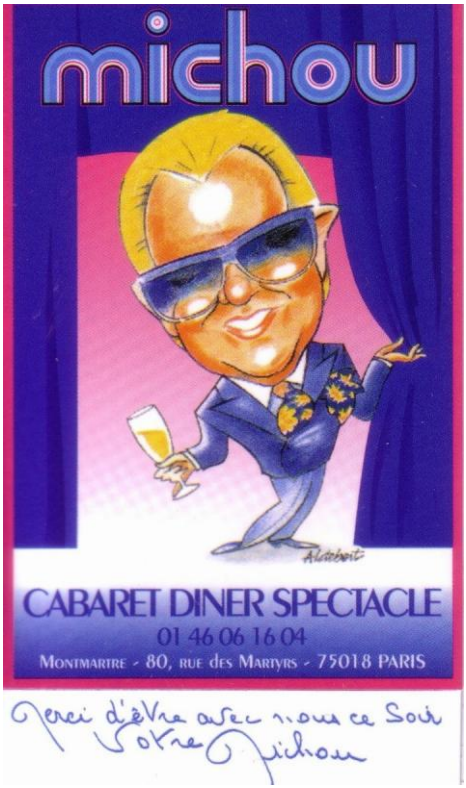
Anche questa mostra si collega ad una serie di iniziative culturali fortemente volute e promosse dal Sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi e dall'Assessore alla Cultura Carolina Taddei con il coordinamento di Valerio Bartoloni, dirigente del settore Servizi alla Cultura del Comune, con l'intento di valorizzare e promuovere i Musei Civici della città.

Filippino Lippi. L'Annunciazione di San Gimignano. 13 giugno – 2 novembre 2015. Pinacoteca, Piazza Duomo 2, San Gimignano.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

El Cabaret Michou de Montmartre



Postal dedicada por Michou.

París, 11 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Desde hacía mucho tiempo, deseábamos ir al famoso Michou, ya que era el único cabaret parisino en el que no habíamos estado. Al fin lo logramos.

El cabaret abre cada día a partir de las 8 p.m. en el N° 80 rue des

Martyrs en París, en el barrio de Montmartre.

Abrió sus puertas en 1956, hace ya 59 años y sigue teniendo el mismo éxito de siempre cada noche. El lugar es un bello estuche , al cual se entra por un pasillo rojo, recubierto con espejos y sobre todo con una galería de fotos del celebérrimo Michou con las estrellas de cine, artes y espectáculos más grandes del mundo, que han pasado por el cabaret para ver a Michou y su asombroso espectáculo.

Michou, rey indiscutible de la fiesta parisina, no quiso agrandar el cabaret para conservar un ambiente refinado, amistoso y caluroso. Quizás ese pueda ser el secreto del éxito increíble que dura desde hace más de medio siglo, y del ambiente único que gusta tanto. El público, que es muy ecléctico, dio a la *soirée*, una emoción muy simpática.

Michou supo, con este lugar mágico, crear un universo en el cual el tiempo ha quedado suspendido y reina la alegría de vivir.

Cuando llegamos a las 8 p.m. en compañía de dos parejas de amigos, fuimos acogidos por Michou en persona. Nos pudimos tomar fotos con él en el escenario. A continuación el *maitre de hôtel* nos condujo a nuestra mesa. Este señor, vestido impecablemente, parecía escapado de un filme de Hollywood de los años cuarenta. Los camareros *(les michettes)*, que son artistas maquillados, tomaron nota de lo que deseábamos cenar y beber. Ellos mismos se ocuparon de nosotros al final de la *soirée*. Los platos, de gran calidad, que nos sirvieron fueron preparados en la cocina del cabaret por un *chef*.

Un camarero vino a nuestra mesa y me dijo que Michou nos invitaba a tomar una copa de champagne en la suya. Lógicamente, mi esposa y yo aceptamos. Él se encontraba con

Oscar, el director artístico del espectáculo. Pasamos un buen momento con ambos. Michou, a pesar de que va a cumplir 84 años, conserva su alegría de vivir y su *charme* legendarios. Le pregunté por qué siempre vestía de azul y su respuesta fue: -*¡Porque de joven me acosté con un pitufo!* Todo terminó entre risas. Oscar me proporcionó mucha información, la que me ha servido para escribirte la presente.

Las personas que llegaron para beber unas copas pasadas las 10 p.m., fueron conducidas a la sala y al bar, donde reina un simpático barman.

Cuando terminó la cena, subió al escenario un joven cantante para animar y preparar al público, antes de que el espectáculo de *les michettes* comenzara un cuarto de hora más tarde.

El espectáculo es una mezcla sabiamente orquestada con números muy actuales, de gran nivel, glamuroso, con imitaciones que te dejan perplejo. Hay emoción, belleza y un gran lado cómico. El espectáculo es una fiesta para los ojos y los oídos donde el asombro y la risa están presentes. Los artistas no se burlan de los cantantes a los que imitan, muy al contrario. Saben, por medio pequeños gestos o por una actitud que provoca la risa, mostrar que no se toman en serio.

Los artistas saben imitar a: Patricia Kass más verdadera no es posible, una Édith Piaf emocionante, Nolwenn Leroy divertida, Mylene Farmer sublime, una increíble Dalida, María Callas como diva intemporal, una Cher imponente, una Sylvie Vartan enérgica, una Whitney Houston emocionante, una Chantal Ladesou que provocó risas, las increíbles Liza Minnelli y Céline Dion, etc.

El espectáculo duró más de una hora y media. Según Oscar, el

show es muy a menudo remodelado porque los artistas tienen ganas de presentar nuevas *performances.*

He aquí en pocas palabras la divertida e inolvidable *soirée* que pasamos en el Cabaret Michou, ese estuche o bombonera, donde el *maitre* Michou, conoce el secreto de colorear las noches parisinas.

"Les invito a venir para descubrir este universo único y caluroso que les dará deseos de ver en azul". Oscar, (el responsable artístico).

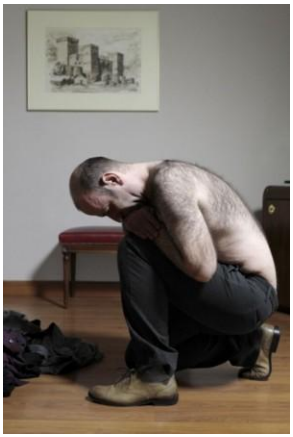
Cabaret Michou. 80 rue des Martyrs.75018.Paris. Contacto reservas: Catherine, al teléfono : 01 46 06 16 04. www.michou.com

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Ponte el cuerpo. Javier Codesal



Javier Codesal. De la serie Ponte el cuerpo, 2015. Foto Producción MUSAC. Cortesía del artista y de la Galería Casa si fin.

León, 14 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta desde el 18 de abril una exposición retrospectiva dedicada a Javier Codesal, considerado uno de los artistas pioneros en la introducción del videoarte en España. La muestra, que lleva por título 'Ponte el cuerpo', se centra en uno de los temas fundamentales en la obra de Codesal: el cuerpo, en su dimensión tanto íntima como social. A partir de este hilo conductor, el artista despliega en la sala 3 del museo un recorrido por veinticinco obras fechadas entre 1988 y 2015 –la última de ellas producida específicamente para la exposición- que tienen el cuerpo como como soporte para el análisis de las dificultades para vislumbrar, comprender y abarcar la existencia humana. En

la muestra podrán verse tanto vídeos, cortometrajes, instalaciones y fotografías, como ejemplos de su hasta ahora menos conocida producción poética y de dibujos.

Javier Codesal (Sabiñánigo, Huesca, 1958) es uno de los artistas que mejor ha sabido estructurar en España un lenguaje propio a partir de la utilización del vídeo y del espacio, dentro de una tradición audiovisual enraizada en lo antropológico, lo vernacular, o el folclore. En su trabajo se suceden múltiples temas: el paso del tiempo, la memoria, la incomunicación, la pérdida y la muerte, lo real y el deseo, la construcción de la imagen y su relación casi física con el tiempo, lo cinematográfico y sus posibles formulaciones actuales, la relación entre palabra e imagen, el canto y la oralidad, y, en general, la actualización de la práctica del retrato.

En todos estos temas presentes a lo largo de su extensa producción se imbrica la atención que el artista ha prestado al cuerpo como manifestación y vehículo privilegiado del ser, más allá de la ejemplificación del individualismo o el culto a la personalidad propios de nuestro tiempo. Así, a través de él aparecen en las obras de Codesal la identidad, el dolor, los gozos, el placer o la enfermedad, de forma tan brutal y despojada como dulce y delicada. Los cuerpos que se sitúan delante de su objetivo se presentan ante el espectador como enigmas que reclaman insistentemente atención. En el trabajo de Codesal todo cuerpo es un texto que tiene capacidad de hablar, y los que recoge la exposición hablan de las cuestiones más humanas y más inefables: la existencia, el deseo, el amor, la belleza, el erotismo, la comunicación, el conocimiento, la pérdida, el abandono, la debilidad, la enfermedad, o la muerte.

La exposición toma su nombre de un verso del poema ‘Los desgraciados’ de César Vallejo, un título que es a la vez un

imperativo, una invitación y una sugerencia: 'Ponte el cuerpo'. En la exposición el cuerpo reclama la atención que le corresponde, se levanta y aparece ante el espectador para hablar a pesar de la dificultad, del pudor o de la modestia.

La más antigua de las obras expuestas es 'Sábado legionario' (1988), una pieza en la que la individualidad del cuerpo juvenil es absorbida por la masa. La obra más reciente es 'Ponte el cuerpo' (2015), una producción realizada específicamente para la muestra en MUSAC y sustanciada en una serie de fotografías centradas en el cuerpo de un modelo con el que el artista se encuentra repetidamente en un hotel y al que observa, analiza y se acerca a través de la cámara, que se convierte en excusa perfecta para el placer de la contemplación y el dolor del conocimiento.

Entre estas dos obras aparecen múltiples cuerpos que han emergido a lo largo de la producción del artista: el cuerpo-máquina ('Sábado legionario', 1988), el cuerpo del placer ('Centauro', 1988), el cuerpo del dolor ('Tras la piel', 1996), el de la necesidad ('Fábula a destiempo', 1996), el del deseo ('Estudio', 2002), la ensoñación ('Fábula del hombre amado', 1999), el de la pérdida ('Feliz humo', 2006), el de la comunicación y ' la incomunicación ('Inmóviles', 1999), o el de la muerte y de la ausencia (Días de sida, 1989).

Algunas de las obras mencionadas tienen como objeto la fragilidad, la muerte, la enfermedad, y en concreto el contagio por VIH. Es el caso de la serie de obras tituladas 'Días de sida' (1989-1996) o 'Tras la piel' (1995), en las que aparecen metafóricamente tanto los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo o la perdida ante la inminente desaparición, como sobre todo el erotismo, la belleza o el cuidado. Codesal fue uno de los primeros artistas españoles en visibilizar la pandemia, tanto en la

exposición individual titulada 'Días de sida' (Galería XXI, Madrid, 1993) como en la muestra 'Sida, pronunciamento e acción', comisariada por Juan de Nieves (Pazo de Fonseca, Santiago de Compostela, 1994).

La atención del artista a la corporalidad tanto en su esplendor y como en su más extrema fragilidad se corresponde con una atención a lo concreto, la fisicidad o la realidad que se aleja bastante de las aproximaciones del realismo y naturalismo documental. Sin estetizaciones, la tensión irresoluble de Codesal frente a lo real -y, por ende de los espectadores con la realidad- se produce con una lógica particular, interna y casi íntima. La cámara es el dispositivo y la excusa que propicia el acercamiento para seguir el ritmo de la existencia y de la realidad. Es por ello que, en el caso de las obras de Codesal, la intimidad y lo familiar juegan un papel crucial, aunque se trata de un acercamiento que no es nunca invasivo ni obvio.

Javier Codesal ha tenido una discreta presencia pública que no tiene relación con la importancia de su trabajo. Su obra se ha expuesto en las instituciones más destacadas de España: En 2009 el Centro de la Imagen La Virreina, de Barcelona, le dedicó una importante retrospectiva a su obra bajo el título Dentro y fuera de nosotros, y diez años antes, en 1999, el Espacio Uno del Museo Reina Sofía lo consagró como uno de los principales videoartistas de su generación. Tiene un larga trayectoria y una intensa producción que ha presentado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en centros culturales, galerías y museos como: MACBA (Barcelona, 2014), La Virreina (Barcelona, 2009), Galería casa sin fin (Madrid, 2011), Diputación Provincial de Huesca (Huesca, 2005), Galería Estrany - de la Mota (Barcelona, 2004), MUA (Alicante, 2003), Sala Imagen (Sevilla, 2002), El Roser (Lleida, 2002), Palacio de

Abrantes (Salamanca, 2000), Espacio Uno del MNCARS (Madrid, 1999). Entre sus últimas exposiciones colectivas se encuentran 'La herencia inmaterial. Ensayando desde la colección', MACBA (Barcelona, 2014); 'Colonia apócrifa. Imágenes de la colonialidad en España', MUSAC (León, 2014); 'Video(S)torias', Artium (Vitoria, 2011); 'Intervalo', Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, (San José, Costa Rica, 2011); 'Cazadores de sombras', Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (La Habana, 2009); 'El discreto encanto de la tecnología. Artes en España', ZKM, (Karlsruhe, Alemania, 2008); 'Paisatges després de la batalla', Centre d´art La Panera, (Lleida, 2004); 'Gestes, Printemps de septembre', Ecole des beaux-arts (Toulouse, 2003); 'Pantalles Sensibles, Vieoart dels anys 90', Fundación "La Caixa" (Lleida y Girona, 2002); 'Between the Skin and the Distance', Salvador Dalí Museum (St. Petersburg, Florida, 1999). 'SIDA, Pronunciamento e Acción', Palacio de Fonseca (Santiago de Compostela, 1994); 'Visiones Privadas, Museo Carrillo Gil' (México D.F., 1993); Bienal de la Imagen en Movimiento´92. Visionarios Españoles, MNCARS (Madrid, 1992).

Además de su actividad expositiva, Codesal llevó a cabo entre 1993 y 1996 la reconstrucción y finalización de la película Acariño Galaico de José Val del Omar por encargo de la Filmoteca de Andalucía. También, ha publicado los libros de poesía Ha nacido Manuel (Icaria, Barcelona, 2005), Feliz humo (Centro Municipal Puertas de Castilla, Murcia, 2005. Reeditado por Periférica, Cáceres, 2009) e Imagen de Caín (Icaria, Barcelona, 2002) y un ensayo sobre su obra cinematográfica Dos películas (en coedición con Periférica y Casa sin Fin, Cáceres, 2010). Actualmente es profesor en la facultad de Bellas artes de la Universidad de salamanca.

Desde las orillas del Sena

Ponte el cuerpo. Javier Codesal . Hasta el 6 de septiembre de 2015. Comisario**:** Manuel Olveira. Lugar: Sala 3, MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24 · 24008 León.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Arturo Noci (1874-1953). Figure e ritratti degli anni romani

Roma, 15 giugno 2015.

La ritrattistica del pittore romano, dagli esordi al trasferimento negli Stati Uniti. Allestita nell'ambito dell'esposizione: "Artisti dell'Ottocento – Temi e riscoperte", la mostra è un "focus" di due sale sul pittore Arturo Noci, incentrato sul periodo che precede il suo trasferimento a New York, avvenuto nel 1923. Le opere selezionate sono tra i più bei dipinti di figura che l'artista realizzi in quegli anni. L'iniziativa, a cura di Cinzia Virno e Manuel Carrera, è promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Proveniente da una formazione ottocentesca, allievo di Filippo Prosperi all'Accademia di Belle Arti di Roma, Noci si afferma già nei primi del Novecento come uno dei più apprezzati giovani pittori, grazie anche alla presenza in importanti esposizioni

nazionali quali le biennali di Venezia, dove espone costantemente dal 1901 al 1922. Dopo un iniziale interesse verso il paesaggio di ascendenza simbolista, che gli valse la fama di «pittore delle cose tristi», Arturo Noci si concentra sempre più sulla figura, in particolare sull'immagine femminile, di cui diverrà uno dei più raffinati interpreti.

Risale ai primi del Novecento una serie di nudi dall'erotismo velato, in cui donne svestite si lasciano ritrarre in momenti di intimità domestica avvolte da una calda luce crepuscolare (in mostra: *Nello studio*, 1905 circa). Il successo ottenuto da questi dipinti lo porta presto ad imporsi come uno dei principali pittori di figura nella Roma di inizio secolo, procurandogli le prime importanti commissioni .

Diviene quindi uno dei ritrattisti più ricercati nella Roma della Belle Époque. Favorito dal suo bell'aspetto e da un'innata eleganza nei modi - come raccontano le cronache del tempo - Arturo Noci all'inizio del secolo entra in quel circuito mondano fatto di feste sfarzose tenute in salotti alla moda e animate da personaggi come Gabriele d'Annunzio. Proprio in uno di questi ricevimenti, il pittore incontra la "bianca" – come la definì il poeta abruzzese – Contessa Gianotti, la quale gli commissiona l'elegante ritratto a pastello oggi alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Mai esposto prima, il *Ritratto della Contessa Gianotti* è una delle 17 opere presentate in questa occasione. Sono questi gli anni in cui Noci, ormai pienamente affermato, riceve importanti commissioni dall'aristocrazia locale e dal mondo dello spettacolo: particolarmente suggestivi sono i ritratti esposti di tre dive del cinema muto, tra cui il grande e importante Ritratto di Lyda Borelli, che indugia su particolari velati di sensualità quali le labbra, accese da un rossetto rosso carminio.

L'artista, di cui sono anche esposti alcuni ritratti maschili e tre autoritratti, sembra tuttavia avere una spiccata sensibilità per la bellezza femminile e, in particolare, per le donne dai capelli rossi: nei suoi taccuini abbondano nomi e indirizzi di modelle con accanto annotazioni e apprezzamenti.

Sebbene i documenti e le testimonianze tratteggino il profilo di un artista sempre circondato da donne bellissime, Noci non si sposò mai e alla vita familiare preferì sempre l'universo esclusivo e dorato della mondanità.

Mostra *Arturo Noci (1874-1953). Figure e ritratti degli anni romani.* A cura di Cinzia Virno e Manuel Carrera. Galleria d'Arte Moderna di Roma. Via Francesco Crispi, 24. Dall'11 giugno al 27 settembre.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Gli amici di Toti Scialoja e Gabriella Drudi

W. de Kooning, Senza titolo (Ritratto di Toti Scialoja), 1960

Roma, 14 giugno 2015.

Nell'ambito della mostra 100SCIALOJA. Azione e Pensiero, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dall'Accademia di Belle Arti di Roma e dalla Fondazione Toti Scialoja, vengono presentate una serie di opere della collezione privata di Toti Scialoja e di sua moglie Gabriella Drudi, sempre concesse dalla Fondazione Toti Scialoja di Roma nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Toti Scialoja. GLI AMICI DI TOTI SCIALOJA E GABRIELLA DRUDI è, infatti, il titolo della nuova esposizione composta da oltre settanta opere, fra quadri, sculture, disegni e grafiche, che bene documentano sette decenni di amicizie, rapporti, e ricerche in comune, maturati in

diversi contesti artistici e culturali, lungo un viaggio che da Roma giunge a New York e ritorno.

La collezione è divisa in due sezioni tematiche, con andamento cronologico, partendo da Gli amici italiani, con opere di Afro, Burri, Colla, Corpora, de Pisis, Dorazio, Fontana, Leoncillo, Maccari, Mafai, Mauri, Melotti, Mirko, Morandi, Novelli, Perilli, Rotella, Savinio, Strazza, oltre ai "4 fuori strada", di cui hanno fatto parte Ciarrocchi, Sadun, Stradone e lo stesso Scialoja, ed altri, con opere tutte da scoprire. Si prosegue con Gli amici dal mondo, con opere di Calder, de Kooning, Gorky, Guston, Marca-Relli, Motherwell, Pepper, Twombly, Rukhin, ecc.

Naturalmente questa raccolta, con cui si ribadisce la scelta metodologica e scientifica di presentare in mostra esclusivamente opere provenienti dalla Fondazione Scialoja e quindi di proprietà dello stesso Toti, non esaurisce il panorama degli artisti con cui furono stabiliti stretti rapporti,
mancando ad esempio lavori di Renato Birolli e Corrado Cagli per il contesto italiano e di Mark Rothko per quello americano.

Complessivamente si viene a creare un dialogo sottile e illuminante fra le opere dello stesso Scialoja e quelle dei suoi amici artisti, con una rete di rapporti che offre anche la possibilità di capire meglio tanti snodi, scelte linguistiche e predilezioni dell'artista romano. Partendo dalla seconda metà degli anni Trenta alla fine del suo percorso – anni Novanta – senza dimenticare un cenno sommario alla sua feconda attività di docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, con le opere degli allievi storici, della "prima generazione" (cronologicamente la seconda metà anni Cinquanta), con Battaglia, Fioroni e Gardini le cui le opere provengono sempre dalla collezione Scialoja.

Desde las orillas del Sena

Tutte i lavori presentati nelle due predette sezioni, saranno messi a confronto/riscontro con alcune opere sperimentali, per così dire, dello stesso Scialoja e con i suoi libri d'artista – Tra le tecniche di Scialoja: indagini e riscontri – in un vero e proprio confronto sulle tecniche della seconda metà del Novecento.

Co-protagonista assoluta della mostra diventa quindi la tecnica dell'artista, con quel suo particolare piacere per l'utilizzo di materiali, a volte, inconsueti e spesso legati proprio alle sperimentazioni materiche dei suoi amici. In questo modo si viene a realizzare un'osmosi diretta fra opere, tecniche e artisti in mostra, che porta il visitatore ad un rapporto visuale privilegiato, da Scialoja ai suoi amici, lungo circa cinquanta anni di arte nazionale e internazionale riassunto in mostra dalle parole dello stesso artista.

Infatti, grazie alla collaborazione con RAI Direzione Teche verrà proiettata in mostra una trasmissione della RAI interamente dedicata all'artista, dal titolo Autoritratto d'arte contemporanea: Toti Scialoja (1993), di Guidarello Pontani (durata 8',42''), dove l'artista spiega appunto la sua tecnica, il suo pensiero, i suoi incontri americani.

La scelta di esporre questa collezione così personale, intima, è stata data anche dal fatto che, nel tempo e nel privato dell'artista, queste opere, in qualche modo, hanno formato le radici artistiche di Scialoja, specchio di infiniti incontri, esperienze, viaggi, scambi intellettuali ed affettivi, che molto spesso hanno avuto come co-protagonista anche la moglie Gabriella Drudi, scrittrice, critica d'arte e traduttrice a cui sono state donate direttamente diverse opere scelte per la presente esposizione.

Desde las orillas del Sena

In occasione dell'apertura della mostra Gli amici di Toti Scialoja e Gabriella Drudi sarà disponibile il catalogo 100Scialoja. Azione e Pensiero (De Luca Editori), contenente tutte le opere esposte per il Centenario della nascita dell'artista, curato da un Comitato scientifico istituzionale composto da: Claudio Crescentini (Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.), Tiziana D'Acchille (Accademia BB.AA.), Federica Pirani (Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.), Gabriele Simongini (Accademia BB.AA.), Antonio Tarasco (Fondazione Toti Scialoja).

Gli amici di Toti Scialoja e Gabriella Drudi. Nell'ambito della mostra 100Scialoja "Azione e Pensiero". 21 maggio – 6 settembre 2015. MACRO, Sala Enel 2 - via Nizza, 138

Félix José Hernández.

Appunti di una generazione: Giuseppe Pietroniro & Andrea Salvino

Roma, 15 giugno 2015.

Ad aprire la rassegna dal titolo Appunti di una generazione sono Giuseppe Pietroniro (Toronto, Canada, 1968) e Andrea Salvino (Roma, 1969), artisti che si sono formati e hanno esordito a Roma nell'ultimo scorcio del XX secolo.

Pietroniro indaga continuamente il senso del limite, categoria connaturata all'uomo e al tempo: limite della visione, limite dello spazio, limite della relazione tra uomo e uomo. Il valore aggiunto della sua ricerca consiste nella capacità di raccontare una dimensione filosofica ed esistenziale attraverso l'uso di oggetti quotidiani, sapientemente modificati così che l'opera si trasformi in una sfida alla funzionalità o crei illusioni ottiche e artifici formali dove l'occhio entra in conflitto con la mente, che cerca una spiegazione plausibile entro il limite della ragione.

La sua costanza nell'indagare la percezione gli ha permesso di maturare la giusta distanza intellettuale tra idea e forma per elaborare opere che giocano con il doppio, l'illusione la simmetria o il meccanismo delle "scatole cinesi" e sollecitano la curiosità dello sguardo.

La ricerca artistica di Salvino è strettamente connessa alla storia e trae ispirazione dall'iconografia politica, sociale e cinematografica fondamentalmente del 900 Italiano ed Europeo fino ai nostri giorni. Il suo lavoro può essere inteso come una pagina di storia non ufficiale scritta per immagini attraverso aneddoti e dettagli tratti da documenti figurativi. I soggetti che Salvino fa vivere nelle carte disegnate e nelle tele dipinte sono fotogrammi storici individuati tra fotografie, vecchie cartoline, libri, pellicole o stampe e selezionati poiché motivi iconografici particolarmente significativi e capaci di descrivere l'epoca dalla quale derivano e la cultura di riferimento.

Le vicende politiche, la guerra, la pornografia, l'erotismo, il costume e il cinema si susseguono nei disegni di Salvino come se fossero dei frammenti di una realtà passata in grado di fornire e restituire all'osservatore un "pezzo" di identità.

Il ciclo Appunti di una generazione continua a Febbraio 2016 con le mostre personali di Federico Pietrella e Donatella Spaziani, a giugno 2016 con le personali di Matteo Basilè e Gioacchino Pontrelli.

Giuseppe Pietroniro. Toronto (Canada) 1968. Vive e lavora a Roma. Tra le sue mostre personali: 2012 – Né qui né altrove, Museo H.C. Andersen, GNAM, Roma, (con Marco Raparelli), 2011 - Risonanza, Fondazione Merz, Torino; 2009 – Lo scandalo del vuoto, Spazio Gerra, Reggio Emila; 2008 – Giuseppe!!! W

Warsawie, Zacheta National Gallery of Art, Galeria Kordegarda; Warszawa, Polonia, 2007 - Perluciditas, Galleria Maze, Torino.

Tra le mostre collettive cui ha partecipato: 2015 - La scrittura degli echi, MAXXI, Roma (progetto prestato da NERO); 2014 – There is no place like home, Via Aurelia Antica, 425 Roma; 2012 - REGeneration, MACRO, Roma; 2011 – Meteorite in giardino, Fondazione Merz, Torino; When in Rome, IIC, Hammer Museum, LA x Art, Los Angeles CA; 2009 - Italian Open, Galleria Annet Gelink, Amsterdam; Speranze e dubbi. Arte giovani tra Italia e Libano, Fondazione Merz, Torino; The Buffer Zone, American Academy in Rome, Roma; 2008 - Hopes and doubts. Cutting edge art between Lebanon and Italy, The Dome City Center, Beirut; Triennale di Torino T2, 50 Lune di Saturno, Torino.

Andrea Salvino. Roma 1969. Vive e lavora a Berlino. Tra le sue mostre personali: 2013 - PRIVATE, Studio Geddes, Roma; 2012 La Mer en Hiver, Grimmuseum, Berlino; 2011 - "Non riconciliati o solo violenza aiuta, dove violenza regna – Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht", Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; 2005 - Antagonista, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano; 2004 - I senza nome, Galleria Roma Roma Roma (Toby Webster, Gavin Brown, Franco Noero), Roma; 2003 – Donne facili, Galleria Tommaso Corvi-Mora, Londra; 2001 - Il disprezzo, Fondazione A. Olivetti, Roma; Spazio aperto, Galleria d'Arte Moderna, Bologna (con Marco Neri); 1995 - Cloro al clero, Milleventi, Torino; 1994 - Paghertete caro, pagherete tutto, Autori-Messa, Roma.

Tra le mostre collettive cui ha partecipato: 2014 - Intenzione manifesta. Il disegno in tutte le sue forme, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Torino; Space is the Place, Nero Magazine, Basel; 2013 - Dr. Jekyll and Mr. Hyde. New works

from Berlin, Magazzino, Roma; 2012 - Taliens. Junge italienische Kunst aus Berlin, Volkswagen Pavillon, Wolfsburg; 2011 - Ceci n'est pas du cinéma!, Castello di Rivoli, Museo del Cinema, Torino; ITaliens. Junge Kunst in der Botschaft, Ambasciata d'Italia, Berlin; When in Rome, Istituto Italiano di Cultura, Hammer Museum and Laxart, Los Angeles; 2008 - Italics, Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008, Palazzo Grassi, Venezia; Museum of Contemporary Art, Chicago.

Giuseppe Pietroniro: È come se nulla fosse. Andrea Salvino, Ricominciare da capo non significa tornare indietro. 21 maggio - 26 luglio 2015. MACRO Studio #1 e Studio #2 - via Nizza, 138. Dal 21 maggio al 26 luglio 2015. l'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove presso il MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma un nuovo ciclo di mostre personali dedicate agli artisti italiani emersi negli anni '90, a cura di Costantino D'Orazio.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Self-Timer Stories o Historias del autodisparador

VALIE EXPORT 'Erste Selbstaufnahme', 1954. Cortesía de la artista.

León, 15 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, presenta el 16 de mayo Self-Timer Stories [Historias del autodisparador], una exposición colectiva que explora el fenómeno del autorretrato realizado con autodisparador, una práctica popular tanto en el arte como en la vida diaria que se ha revitalizado enormemente en los últimos tiempos debido al uso de las nuevas tecnologías. La exposición, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, presenta una selección de más de 80 obras de 34 artistas internacionales y españoles, tomando como punto de partida obras procedentes de la Colección Federal de Fotografía de Austria —en préstamo permanente en el Museum der Moderne Salzburg (Salzburgo, Austria)—, en diálogo con obras de la Colección MUSAC y obras de artistas nacionales e internacionales con un enfoque más amplio, que abarcan soportes como películas, vídeos, proyecciones de diapositivas, libros de arte y performances.

La exposición Self-Timer Stories propone un recorrido a través de la historia del autorretrato realizado con autodisparador o

temporizador, es decir, el mecanismo de control remoto del obturador de la cámara, a través del trabajo de tres generaciones de artistas, entre los que se encuentran VALIE EXPORT, Esther Ferrer, Sharon Hayes, Matthias Herrmann, Juan Hidalgo, AA Bronson & Matthias Herrmann, Birgit Jürgenssen, Barbara Kapusta, Roberta Lima, Anja Manfredi, Ana Mendieta, Lilo Nein, Cristina Núñez, Carlos Pazos, Carolee Schneemann, Peter Weibel, Martha Wilson, o Francesca Woodman.

Durante la jornada inaugural, y con el objetivo de introducir y contextualizar el aspecto performativo que conlleva la auto-representación, tendrá lugar un programa de performances de las artistas Martha Wilson (Self-Portait, 9173), Lilo Nein (Self-Portrait, 2015), Roberta Lima (Future Past Light Cones, 2015) y Carola Dertnig (Again Audience extended, 2015).

Con motivo de la exposición se presenta asimismo la publicación Self-Timer Stories, editada por Verlag Schlebrügge (Viena).
El autorretrato, que ha sido considerado un género dentro la historia del arte durante siglos, se ha convertido durante los últimos años en un fenómeno omnipresente de la cultura popular a consecuencia de la aparición y popularización de redes sociales como Facebook e Instagram. La publicación de los autorretratos en diferentes soportes -fotografía, películas, vídeos, proyecciones de diapositivas, libros de arte o incluso performances- conlleva la puesta en escena y recreación para las cámaras de aspectos pertenecientes a priori a la vida privada, y su consiguiente difusión en la esfera pública. Esta publicación de lo privado, como puede observarse también en las autobiografías, conlleva un cierto componente de creación de ficción.

En consonancia con esta realidad, la exposición también incluye el actual auge del ‘selfie’ en su recorrido por la presencia del autorretrato la historia del arte. Dada su similitud con el

autorretrato clásico en términos formales, los 'selfies' podrían considerarse una prolongación de la historia del autorretrato fotográfico. Ahora bien, a diferencia de estas instantáneas espontáneas procedentes de la moda imperante actualmente en la cultura popular, las obras expuestas en la Self-Timer Stories parten de un proceso de reflexión del artista sobre el medio fotográfico y sobre las cuestiones en torno a la identidad y la relación entre el sujeto y el mundo que conlleva la auto-representación.

El autorretrato fotográfico lleva asimismo en su interior un gesto feminista de empoderamiento, que se refleja en la exposición. En este sentido es importante considerar que la aparición de la fotografía abrió un espacio de acción para muchas artistas que históricamente tenían prohibido el acceso a las academias de arte, y que mediante la fotografía vieron ampliadas enormemente sus posibilidades de auto-representación y de expresión de la identidad al margen de la mediación de la mirada masculina.

La práctica del autorretrato fotográfico interactúa con los elementos tecnológicos inherentes a esta práctica, lo que se muestra en una composición que deja a la vista los cables de los disparadores remotos, el disparador remoto digital o simplemente la mano extendida. En el momento del clic de la cámara (que se reproduce artificialmente en la fotografía digital), el yo como autodisparador adquiere un rol determinante y marca la relación entre el sujeto y el mundo, un aspecto que ha estado siempre ligado a esta disciplina.

Por tanto, la fotografía es parte de un proceso artístico en el cual los objetos fotográficos sufren una transformación. En las Body Configurations (1972–1982) de VALIE EXPORT (1972-1982), el acto fotográfico se convierte en el gesto performativo de inscribir el propio cuerpo en el mundo. Renate Bertlmann emplea

la cámara como un alter ego; y en las series Metamorphoses (1969) y Renée ou René (1977) juega con los roles masculino y femenino. En Self-Portrait (1967), Peter Weibel se convierte en una mujer recurriendo a elementos femeninos de atrezo. En sus collages, Katrina Dashner organiza un baile de máscaras en el que juega con los clichés sociales, mientras que Anja Manfredi, con su serie de imágenes de una sesión fotográfica en la obra Bow and Applause (2006), dirige el foco de atención hacia su propio cuerpo como símbolo.

El diseño de la artista Doris Margreiter para la exposición adopta y prolonga el uso que hacen las obras expuestas de la intimidad y la revelación, de lo privado y lo público, de la ocultación y la declamación, del mirar y el ser mirado, introduciendo en el juego el elemento de una pantalla como una suerte de agente provocador.

Self-Timer Stories ha recibido el apoyo de la Cancillería Federal de Austria y fue inaugurada en el Foro Cultural de Austria (ACF) de Nueva York en el verano de 2014. También podrá visitarse en el Museum der Moderne Salzburg (Salzburgo, Austria) entre el 29 de noviembre de 2015 y marzo de 2015 con el título *Selbstauslöser* [Autodisparador]. La exposición en el MUSAC cuenta con el apoyo del Foro Cultural de Austria de Madrid.

La comisaria **Felicitas Thun-Hohenstein** es historiadora de arte, teórico de arte y comisaria. Es profesora en la Academia de Bellas Artes en Viena. Sus trabajos curatoriales recientes incluyen: Selbstauslöser, Museum der Moderne Salzburg, 2015; Self-Timer Stories, Austrian Cultural Forum New York, Nueva York; Aesthetic of Risk, Charim Gallery, Viena, 2012, Synchronicity, Cairo Biennial, 2008. Ha publicado, entre otros: Performanz und ihre räumlichen Bedingungen: Perspektiven einer Kunstgeschichte ed. Vienna: Böhlau Verlag, 2012;

Performing the sentence, Research and Teaching in Performative Fine Arts', ed. with Carola Dertnig, Sternberg Press Berlin 2014, Self Timer Stories, ed. (cat.) Anton Pustet Verlag Salzburg.

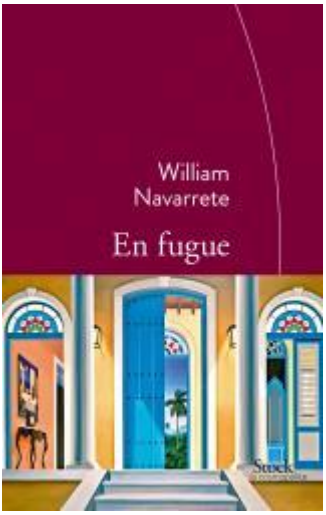
Título: Self-timer Stories [Historias del autodisparador]. ***Artistas*:** Bernadette Anzengruber, Renate Bertlmann, Katrina Daschner, Carola Dertnig, VALIE EXPORT, Esther Ferrer, Heidi Harsieber, Sharon Hayes, Matthias Herrmann, Juan Hidalgo, AA Bronson & Matthias Herrmann, Birgit Jürgenssen, Barbara Kapusta, Susi Krautgartner, Friedl Kubelka (aka vom Gröller), Roberta Lima, Anja Manfredi, Dorit Margreiter, Ana Mendieta, Michaela Moscouw, Laurel Nakadate, Lilo Nein, Cristina Núñez, Carlos Pazos, Sasha Pirker, Àngels Ribe, Constanze Ruhm, Hans Scheirl, Toni Schmale, Carolee Schneemann, Peter Weibel, Hans Weigand, Martha Wilson, Francesca Woodman. Comisariado: Felicitas Thun-Hohenstein. ***Diseño de montaje****:* Dorit Margreiter. ***Fechas:*** Hasta el 13 de septiembre, 2015 Lugar: Sala 1, MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Avda. Reyes Leoneses, 24. 24003, León. España.

Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

William Navarrete En Fugue



Paris le 14 juin 2015.

« Fuir, dans le sens de prendre un radeau de fortune et se tirer parce que de toute façon, ici, nous passions notre temps à tout fuir. » Un mari, un père, un pays.
Une mère et son fils quittent leur province natale, Holguín – berceau ironique des derniers dictateurs, Fulgencio Batista et Fidel Castro –, pour La Havane.
Première fugue avant le grand exil.

À distance, le narrateur replonge dans l'histoire décousue de sa famille, de son île corrompue et irrationnelle. Sans nostalgie, il en restitue toutes les saveurs et les contrastes au rythme endiablé de la musique populaire cubaine.

William Navarrete, né à Cuba en 1968, réside entre Paris et Nice depuis plus de vingt ans. Il collabore avec divers médias

dont *El Nuevo Herald de Miami*. Il a écrit plus d'une douzaine de livres d'art, de poésie et d'essais. Son premier roman, *La danse des millions*, a été publié chez Stock en 2012.

En fugue. Traduit de l'espagnol (Cuba) par Marianne Million. Collection : La cosmopolite.260 pages.EAN : 9782234078994.

Félix José Hernández.

La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet

Paris le 15 juin 2015.

Offenbach, l'une des personnalités les plus connues du Second Empire, étend davantage son influence avec La Belle Hélène Jouée dans le inonde entier dès sa création en 1864, cette parodie de l'Antiquité gréco-latine (tout comme Orphée aux Enfers en 1855) revisite avec humour, non sans critique et satire, le règne de Napoléon III. Qui mieux que le duo Corsetti - Sorin saura souligner et mettre en scène les jeux de mots, traits d'esprit et autres

anachronismes dont regorge le livret ? Après avoir mis en gags un opéra de Rossini (La Pietra del paragone) ils poursuivent leur théâtre d'illusion à la Méliès. Douze ans après la version de Laurent Pelly, dirigée par Marc Minkowski, La Belle Hélène revient dans une nouvelle production. Créé le 17 décembre 1864 au Théâtre des Variétés.

La soprano Jennifer Michel, fera partie de ce spectacle. Ce sera la première fois qu'elle se produira dans un théâtre aussi prestigieux à Paris que le Théâtre du Châtelet, le dimanche 21 juin 2015.

Desde las orillas del Sena

Originaire de Nîmes, Jennifer commence le chant avec Christianne Dunan jusqu'à ce qu'elle intègre, en 2008, la classe d´Isabelle Vernet au CNR de Marseille où elle obtient son Prix de chant mention Très Bien à l'unanimité en juin 2010. La même année, elle intègre le CNIPAL où elle est pensionnaire pour les saisons 2010 à 2012.

Elle fait ses débuts dans le rôle de «Mireille» de Gounod que lui confie Andréa Guiot en Arles et à Pézenas. De 2010 à 2012, elle se produit en récitals dans les Opéras de Marseille, Toulon, Avignon, Albi, Bordeaux et Nice. Elle se produit régulièrement en récital avec la pianiste Marion Liotard, avec qui elle a créé le cycle de mélodies « Un brasier d´étoiles » de Lionel Ginoux sur des poèmes d´Alain Borne.

Parmi ses expériences scéniques, on peut citer Gretel «Hänsel und Gretel» de Humperdinck (Opéras de Marseille et Avignon), la 2ème dame «Dido and Aeneas» de Purcell à l'Opéra de Toulon, Aloïs «La Magicienne» de Halévy au Festival de Radio France à Montpellier, la deuxième cousine «La Périchole» à l'Opéra de Limoges, Adele «Die Fledermaus» dans les Opéras de Marseille et Avignon (dir. Samuel Jean), Frasquita «Carmen» (Opéra de Marseille) dans une mise en scène de Nicolas Joël sous la direction de Nader Abassi, Antonia «Les contes d'Hoffmann» à Chambéry (Château des Ducs de Savoie), Donna Elvira « Don Giovanni » au Théâtre de Nîmes, Diane «Orphée aux Enfers» à l'Opéra de Marseille, Micaela « Carmen » dans les arènes de Vauvert, Miss Rose « Lakmé» de Delibes à l´Opéra de Toulon, le rôle-titre de « Mireille » au Foyer de l´Opéra de Marseille et Giannetta « L´elisir d´amore » de Donizetti.

Elle vient de se produire en récital à l´Opéra de Nice avec le pianiste François-René Duchâble et vient de chanter sa première Missia « La veuve joyeuse » au Théâtre de Castres.

En 2012, elle a remporté le 1er Prix à l'unanimité d'opérette au Concours de Béziers et le 3ème Prix en catégorie Opéra au Concours de Marmande. Elle est également finaliste du Concours International de Chant de Tenerife en Espagne en 2013 et vient de gagner le 1er prix du Concours de l'Odéon à Marseille.

Parmi ses projets, on peut citer Bacchis « La Belle Hélène » au Théâtre du Châtelet, Poussette «Manon», Aurore « Le Portrait de Manon » de Massenet à l´Opéra de Marseille, le Requiem et l´ « Exultate Jubilate » de Mozart (dir. Michel Piquemal), Lisa « La sonnambula » au Théâtre des Champs- Elysées, Simone « Les Mousquetaires au couvent », Arlette (La chauve-souris), Javotte (Manon)…

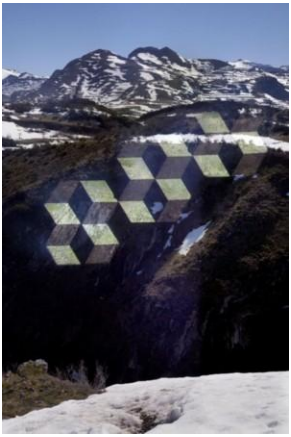
Elle vient de se qualifier pour le Hans Gabor Belvedere Competion qui aura lieu à Amsterdam en juillet prochain.

Aujourd'hui, elle se perfectionne auprès du baryton Juan Carlos Morales.

Elle est représentée par l'agence artistique Opéra et Concert.

Félix José Hernández.

Sector primario en Castilla y León a través de una exposición colectiva



Álvaro Laiz 'De la serie Fósil', 2013-2015. Cortesía del artista

León, 16 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

"Sector primario" es una muestra colectiva producida por MUSAC que pretende atender a la importancia y presencia del paisaje, la actividad agrícola y ganadera, la caza, la minería, etc. en la comunidad de Castilla y León, a través de obras de los artistas Paco Algaba, Alfonso Borragán, Álvaro Laiz, Asunción Molinos Gordo, Javier Riera, y Antje Schiffers. A través de 17 obras, en su mayor parte producidas específicamente para esta exposición, no solo se pretende mostrar la realidad plural y cambiante del sector primario en la región, sino que también se entrevén las decisiones estratégicas globales que se toman para que este sector económico cambie, desaparezca, o se potencie la

macro-escala productiva en detrimento de otras opciones más ecológicas, sostenibles y/o cercanas.

En este sentido, la artista alemana Antje Schiffers (Heligendorf, 1967) investiga en su propuesta sobre ciertos sectores de la vida rural y la ganadería; Asunción Molinos Gordo (Aranda de Duero, 1979) se centra en las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la agricultura y la alimentación; y el fotógrafo Álvaro Laiz (León, 1981) aborda la languideciente actividad minera que forma parte de la identidad de León con un proyecto que lleva el ilustrativo título de *Fósil.* Alfonso Borragán (Santander, 1983) trabaja con el agua, los ríos, los embalses y todos los aspectos lúdicos y míticos asociados a ellos; Paco Algaba (Madrid, 1968) se ocupa de la tierra; y Javier Riera (Avilés, 1964) explora la presencia y la dimensión del paisaje, la naturaleza y los animales salvajes.

Esta exposición y el conjunto de actividades que la acompañarán pretenden poner en valor desde el arte y la cultura, pero también desde la economía y la sociedad, el trabajo situado en lo rural, el equilibrio territorial y la importancia económica, cultural y humana de todas las actividades del sector primario.

La parte del trabajo y la producción económica conocida como sector primario está formada por las actividades relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios escasamente elaborados, que suelen constituir la materia prima para el sector secundario. Este sector tiene una gran importancia histórica en Castilla y León, donde tradicionalmente la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la minería han tenido un gran desarrollo. Unido a ello, la comunidad cuenta con una importante red hidrográfica y de reservas naturales.

Esta estrecha vinculación con el sector primario comenzó a perderse con la emigración rural, especialmente tras la Guerra Civil. Durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado los grandes núcleos urbanos y las capitales de provincia sufrieron un aumento demográfico debido a un exhaustivo proceso de urbanización, pero en general la zona castellano y leonesa, y en especial el mundo rural, continúa sufriendo una grave despoblación, lo que conlleva el abandono de las actividades propias del sector primario.

Por estas razones, MUSAC organiza una exposición colectiva que pretende considerar, desde el marco del arte contemporáneo, la importancia y presencia del paisaje, la actividad agrícola y ganadera, la caza, la minería, etc., en esta comunidad. Por una parte, la muestra documenta el cambio de paradigma económico que hace "inviables" algunas áreas del sector primario, pero por otra se ponen en valor algunas de esas actividades, por su interés innegable y primordial.

Para la exposición, la artista **Antje Schiffers** (Heiligendorf, Alemania, 1967) ha producido una enorme instalación realizada con balas de paja con las que construye un espacio de encuentro y presentaciones o auditorio llamado "Groβes Bauerntheater" (Gran teatro agrícola), cuyo letrero está produciendo la artista con un equipo local, basándose en las vidrieras de la Catedral de León, que tanta huella han dejado en la ciudad. En la instalación se mostrará una película producida en 2015 en Jabares de los Oteros (León), junto con la familia Blanco, dentro de su serie "Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben" (Me gusta ser agricultor y querría seguir siéndolo), comenzada en 2007. Schiffers ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un cuerpo de trabajo relacionado con diferentes aspectos del espacio rural y de las economías tradicionales como lugares de producción cultural.

El trabajo de **Asunción Molinos Gordo** (Aranda de Duero, Burgos, 1979) se centra en las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la agricultura y la alimentación. Con motivo de su exposición en MUSAC, la artista presentará en la Fundación Sierra Pambley durante los meses de septiembre y octubre **WAM (Museo Agrícola Mundial)**. Se trata de una instalación que reproduce la atmósfera y el lenguaje visual del antiguo Museo de Agricultura de El Cairo, pero presenta discursos contemporáneos en torno a la ingeniería genética de alimentos, la propiedad intelectual sobre semillas y la controversia de términos como "seguridad alimentaria". Además, en MUSAC podrá verse **Curriculum Vitae et Studiorum**, un texto que se sirve del lenguaje grandilocuente del mundo académico para describir el quehacer cultural e intelectual de los campesinos, producido para la exposición.

El fotógrafo leonés **Álvaro Laiz** (León, 1981) produce para Sector primario una serie fotográfica titulada **Fósil** que analiza, documenta y muestra la evolución de la minería en las cuencas leonesas, especialmente en Villablino, Laciana y Sabero. Desde finales del siglo XIX, la minería ha sido algo más que un sustento en la Cuenca del río Sil y del Valle de Sabero en León. El carbón ha sido el germen de una cultura y una forma de vida alrededor de la cual poblaciones enteras han crecido y prosperado, y hoy se enfrenta a su propia extinción. Laiz ha realizado reportajes y proyectos artísticos centrados en algunas realidades poco visibles tanto en los medios de comunicación como en las exposiciones convencionales.

La exploración, el conocimiento, la autosuficiencia y la supervivencia, la colaboración y los procesos de investigación, la ciencia y la ficción o la celebración son temas importantes en el trabajo de **Alfonso Borragán** (Santander, 1983). En **Sector primario el artista presenta No Man's Land,** un proyecto en el

que investiga el poso cultural y experiencial derivado de la constante presencia del agua en un lugar como León, que tiene no solo amplias cuencas fluviales, sino también una gran cantidad de embalses. Toda la historia y la mitología asociada a los ríos y los pantanos es capaz de generar una red de significados culturales que atraviesa tanto lo científico como lo vernacular, y que el artista aprovecha para mostrar las experiencias, vivencias, juegos, historias y conocimientos asociados al agua en su múltiples manifestaciones.

El trabajo de **Paco Algaba** (Madrid, 1968) puede considerarse como textos poéticos, fílmicos y audiovisuales de carácter experimental, porque no se ciñen a la convención narrativa habitual. En „Sector primario" presenta, por primera vez, dos obras de su nuevo proyecto **Europa solar,** que está financiado en parte por la ciudad de Zaragoza, una recopilación de paisajes de inercia post-histórica de las diferentes tierras de toda Europa en su destino indefectible de territorio en grado cero, que reconsidera la escala del hombre, sus procesos históricos y la alteridad.

La obra de **Javier Riera** (Avilés, 1964) entronca con la tradición del paisaje romántico y explora las posibilidades del arte como forma de acercamiento al entorno natural, a su orden interno, a sus potencialidades, a lo sublime que emerge en las montañas o a las geometrías que organizan el orden interno de toda la naturaleza. Para su exposición en MUSAC el artista ha producido una serie de fotografías realizadas proyectando figuras geométricas en algunos montes de la provincia, y una serie de animaciones de ciervos proyectadas en los muros de la exposición que nos recuerdan la conexión anímica y animista de la humanidad con su entorno natural, tan característica de las escenas de las pinturas rupestres. También empleando la luz como vehículo para captar las impresiones, toda una serie de

animales salvajes y elementos naturales acaban impresos por contacto en grandes hojas de cianotipias que se acumulan hasta formar enormes libros en los que bucear casi físicamente por el monte y sus pobladores.

Sector primario. Artistas: Paco Algaba, Alfonso Borragán, Álvaro Laiz, Asunción Molinos Gordo, Javier Riera y Antje Schiffers. Comisario: Manuel Olveira. Fechas: 16 de mayo de 2015 – 10 de enero de 2016. Lugar: Salas 4 y 5, MUSAC.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Las Noches Bárbaras & XI Fiestas de músicos de las calles de Madrid

Madrid, 16 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Por undécimo año consecutivo, el Círculo de Bellas Artes abre sus puertas a esos músicos que viven fuera de la industria, músicos callejeros que nos sorprenden con su espectáculo a la vuelta de cualquier esquina, en medio de un concurrido pasillo subterráneo o en el tránsito de una calle peatonal. Artistas sin luces ni escenario que buscan algo más que nuestras monedas: reclaman nuestra atención.

El 20 de junio, el Círculo recibirá, a partir de las 21:00 horas, esta invasión de los músicos callejeros que nos acompañan a diario, sonando por las calles de nuestras ciudades y que nos regalarán su heterogéneo repertorio desde los escenarios instalados en los espacios habituales del CBA: Calle Marqués de Casa Riera nº 2, Vestíbulo, Salón de Baile, Sala de Columnas…

Desde las orillas del Sena

Los grupos musicales que integran el programa han sido seleccionados, una vez más, a pie de calle, en un intento por alcanzar la mayor variedad artística y étnica posible.

Programa:

Terraza Cafetería · Planta Calle
21:00 > 21:40 Jingle Django [swing tropical]
21:50 > 22:30 Víctor Santal [arpa celta]
22:45 > 23:15 Glass armonía [música clásica y vasos de cristal]
23:15 > 00:00 Antonio Castilla y Machuca [flamenco callejero]

Hall · Planta 0
22:30 > 23:00 Grupo Fierraru [címbalo]
23:15 > 23:45 Mariachi Internacional "Águilas de Tijuana" [mariachis]
00:00 > 00:30 Imprevistos & Rufus Black [hip hop]
00:45 > 01:30 Fanfarria Swing Band [jazz y música del este]

Salón de Baile · Planta 2
22:00 > 22:45 Madrid Hot Jazz Band [dixie, swing, hot jazz]
23:00 > 23:45 Mundanzas [músicas y danzas del mundo]
00:00 > 00:45 Duca Tieme [música africana]

Sala de Columnas · Planta 4
22:00 > 22:45 Julio Basilio [son, salsa y música cubana]
23:00 > 23:45 Swingleré [flamenco manouche]
00:00 > 00:45 Mastraka [música de baile]

Azotea · Planta 7
22:00 > 00:00 Estatuas humanas en el cielo de Madrid

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Yves Saint Laurent 1971 : la collection du scandale

Affiche de l'exposition. Manteau de renard vert porté par Willy Van Rooy. Collection haute couture printemps-été 1971. Photo Hans Feurer / Elle / Scoop

Paris le 16 juin 2015.

Le 29 janvier 1971, Yves Saint Laurent présente la collection dite « Libération » ou «Quarante», inspirée par la mode de ces années marquées par la guerre. Robes courtes, semelles compensées, épaules carrées, maquillage appuyé : ces références au Paris de l'Occupation font scandale. Violemment critiquée par la presse, la collection donne toute son ampleur au courant rétro qui envahira rapidement la rue.

« Le 29 Janvier 1971, quatre-vingt passages portés avec nonchalance par six mannequins sèment l'agitation rue Spontini.

À cette adresse Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ont inauguré leur maison de couture en 1961. C'est également là que se

déroulent tous les défilés. Les quelques 180 sièges réservées aux clientes, acheteurs et journalistes venus du monde entier ont vacillé. Une partie du public n'a pas dissimulé son aversion et a crié à l'horreur devant le spectacle d'une collection qu'ils jugent hideuse. Le sujet de ce trouble provient de l'inspiration revendiquée par le couturier pour l'élégance des années de guerre et d'occupation.

La presse qui voit en lui l'héritier légitime, le seul de la grande tradition de la haute couture française ne lui pardonne pas les épaules carrées, les jupes au genou, les semelles compensées, souvenirs des années de privation et de restriction que beaucoup d'entre eux ont vécues. À l'unisson, les articles condamnent l'écart de style d'un couturier '*qui a la nostalgie de cette époque...et l'excuse de ne pas l'avoir connue'*. Olivier Saillard, commissaire de l'exposition

-Claude Berthod. — *Yves Saint Laurent, que pensez-vous de l'accueil fait à votre collection ? Nous sommes loin de l'enthousiasme habituel...*

-*Yves Saint Laurent — Je crois même que le mot scandale n'est pas trop fort... Je suis triste et flatté. L' « Olympia » de Manet a suscité le même genre de réaction : « On se moque de nous... »... «C'est une honte... » Ce n'est pas tant visuellement que moralement que les gens ont été choqués.* (Interview d'Yves Saint Laurent par Claude Berthod, *Elle*, 1er mars 1971).

« La collection 'Libération' fait entrer avec fracas la mode dans son histoire contemporaine. Elle provoque l'effondrement des cloisons qui séparent haute couture et prêt-à-porter, relègue les termes de l'élégance au rayon des considérations du passé. La

collection 1971 est aussi une rupture dans la trajectoire d'Yves Saint Laurent. Elle est le manifeste d'un couturier qui se veut

désormais arbitre des ambiguïtés. Elle est aussi une forme brute de sa maturité à venir. D'inspiration rétrospective, elle situe nouvellement et différemment l'exercice de l'historicisme au sein du processus de création. Papier carbone des modes « rétros » sur le point de déferler sur toute la seconde moitié du XXème siècle, la collection 1971 est le miroir qui chasse de son cadre un monde disparaissant pour accueillir en son reflet une nouvelle génération ». Olivier Saillard

-Claude Berthod. — Pourquoi avez-vous choisi de choquer avec du « rétro » plutôt qu'avec du nouveau ?

-Yves Saint Laurent — Que peut-on appeler « nouveau » dans le costume ? Du péplum au collant, tout a été fait et refait cent fois. Le costume hippie, c'était emprunté à l'Orient, le short, c'est emprunté aux stades et pourtant ce sont des apports nouveaux dans la mode. Et aucun ne vient de la haute couture. La haute couture ne sécrète plus que des nostalgies et des interdits. Comme une vieille dame. Je me moque que mes robes plissées ou drapées évoquent pour des gens cultivés la mode des années 1940. L'important c'est que les filles jeunes qui, elles, n'ont jamais connu cette mode, aient envie de les porter.

Catalogue: ***Yves Saint Laurent 1971 : la collection du scandale.*** Éditions Flammarion, 176 pages. Préface : Pierre Bergé. Textes : Olivier Saillard, Alexandre Samson, Dominique Veillon.

Espace d'exposition : 3 rue Léonce Reynaud, Paris 16ème. Du 19 mars au 19 juillet 2015. Commissaire : Olivier Saillard. Scénographe : Nathalie Crinière, agence NC.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Visita guiada: artista, museo, espectador

Isaac Julien "Martín Still life", 2003. Cortesía MUSAC

León, 17 de junio de 2015.

Querida Ofelia:
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta 'Visita guiada: artista, museo, espectador', una exposición colectiva realizada en exclusiva con fondos de la Colección MUSAC que analiza, reflexiona y cuestiona las narrativas, funciones y convenciones del sistema del arte.

A través de 28 obras de 27 artistas nacionales e internacionales, la exposición intenta abordar cuestiones como el significado del museo en la sociedad contemporánea, su capacidad para relacionarse con los ciudadanos e influir en el entorno del que forma parte, o las estrategias para acercarse a nuevas audiencias.
La muestra exhibe, en algunos casos por primera vez en el museo, piezas de la Colección MUSAC de los artistas Antoni Abad, Ana Laura Aláez, Eugenio Ampudia, Matthew Barney, Lina Bertucci, Daniele Buetti, Colectivo Centro de Arte Ego, Anne Collier y Matthew Higgs, DR. Hoffman, Sandra Gamarra,

Desde las orillas del Sena

Dora García, Ruth Gómez, Andreas Gursky, Candida Höfer, Zhang Huan, David Iturregui, Christian Jankowski, Isaac Julien, Juan del Junco, Miki Leal, Juan López, Cristina Lucas, Joan Morey, Ángel Núñez Pombo, Ana Prada, Pipilotti Rist, Manuel Sáiz, Thomas Werner, Cerith Wyn Evans.

'Visita guiada', que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre de 2015, supone la segunda de las muestras dedicadas a reflexionar sobre y difundir la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León durante el décimo aniversario de la institución. La primera de ellas, titulada '10 años después: post Emergencias en la Colección MUSAC', tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 2014 y el 5 de abril de 2015, con el objetivo de revisitar y actualizar los temas abordados en la muestra 'Emergencias', que abrió la programación expositiva del museo el 1 de abril de 2005.

La primera parte del título de esta nueva exposición –Visita guiada– alude tanto a la inevitable paradoja que acompaña al museo desde su gestación (entre el -exceso de- didacticismo y la necesidad de mediación), como también al rol del comisario-intermediador en ella. La segunda parte hace referencia a las complejas y ciertamente asimétricas relaciones entre el artista, el museo y el espectador. Se trata por tanto de una exposición no exenta de ironía que persigue cuestionar la propia razón de ser del museo en un momento de crisis de la sociedad que afecta tanto al ámbito cultural, como al social, político y económico.

El museo en tanto que "ágora" o punto de encuentro donde el ciudadano y la cultura se dan cita, necesita cada cierto tiempo cuestionar sus propios fundamentos y repensar las maneras en que, como institución democrática, se acerca a sus diferentes públicos. En este momento, los diez años de existencia del MUSAC y su amplia Colección constituyen el mejor argumento para analizar la evolución de la institución en su relación con los

públicos, el sistema del arte y su propia colección durante estos años.

En la exposición 'Visita guiada: artista, museo, espectador' se encuentran, por un lado, preguntas y algunas respuestas concretas a algunas preocupaciones e interrogantes relacionadas con los diferentes niveles de funcionamiento del museo: desde el 'mito del artista', a los retos y dificultades de la propia práctica artística, la 'autonomía' del arte, hasta el museo y el fracaso de las ideas de emancipación, el museo como máquina de espectáculo, la obra de arte como mercancía, el papel de los distintos agentes del arte –desde el artista, hasta el crítico, el galerista, el curador o el director de museo— o la capacidad de participación del ciudadano-espectador.

Por otra parte, una dialéctica recorre la exposición como hilo rojo y se manifiesta en la tensión que surge de los binomios privado-público, individual-colectivo, autor-espectador, activo-pasivo o arte-vida.

La exposición se divide en tres grandes apartados o bloques que indagan en torno a temas relacionados *grosso modo* con el artista, el museo y el espectador. Se trata de vasos comunicantes, pues muchas de las obras reúnen en sí una reflexión que afecta a todos o a varios de los mencionados estamentos y agentes.

En el primer apartado 'El artista como genio, el genio del artista' se reúnen obras y artistas que reflexionan y cuestionan aspectos como el mito del artista y conceptos modernistas asociados a ese *dictum* —la autoría, el aura y la originalidad o la propia referencialidad de la pintura— que se manifiestan en las condiciones sociales de producción dentro del sistema del arte o su capacidad en tanto que agitador o agente de cambio social. Se

trata de obras de Christian Jankowski, Cristina Lucas, Zhang Huan, Antoni Abad, Thomas Werner, Andreas Gursky, Ruth Gómez, Daniel Buetti, Anne Collier y Matthew Higgs, Dr. Hoffman, Lina Bertucci, Miki Leal.

El segundo apartado, 'El museo como discurso, el discurso del museo' se adentra en narrativas relacionadas con el museo en tanto que máquina ideológica sometida a tensiones de orden político y económico, pero también como foro social y de conocimiento capaz de producir experiencias culturales complejas. En esta sección se exhiben obras de Pippilotti Rist, Ana Laura Aláez, Matthew Barney, Sandra Gamarra, Centro de Arte Ego, Isaac Julien, Juan del Junco, Joan Morey, Candida Höfer, Concha Prada, Juan López.

Finalmente, el tercer y último apartado se titula, no sin cierta ironía, 'El espectador emancipado, la emancipación del espectador' en alusión al archiconocido pero fallido ensayo del filósofo francés Jacques Rancière. Aquí encontramos obras de Dora García, Eugenio Ampudia, Cerith Wyn Evans, David Iturregui, Ángel Núñez Pombo, o Manuel Sáiz que se centran en conceptos como 'arte participativo' y el espectador como 'co-partícipe o co-productor':

Si, como señala el teórico Piotr Piotrowski, el museo adopta básicamente tres tipologías —el museo-templo, el museo-entretenimiento y el museo-foro—, y asumimos las consecuencias que de ello emanan, entonces podemos plantear 'Visita guiada: artista, museo, espectador' como un proyecto abierto y (auto)crítico que parte de las contradicciones y las complejidades teóricas del sistema del arte en su deseo por entender cómo el espectador se enfrenta y experimenta el arte en la práctica, generando así nuevas formas de conciencia.

Desde las orillas del Sena

Tradicionalmente, el museo funcionaba como un gabinete de curiosidades donde se daban cita entre otros la biblioteca, el museo de historia natural y el de arqueología. El acceso era muy restringido y solo después de un arduo protocolo y etiqueta se permitía el acceso a ciertos estudiosos a las galerías. En sus orígenes, el conservador tenía su despacho en alguna de las galerías rodeado de los artefactos objeto de estudio. Rememorando esa costumbre, Paco Barragán instaló los días 16 y 17 de mayo su mesa de trabajo a la entrada de la exposición en un afán por abrir un diálogo directo y más espontáneo con el público allí presente.

El domingo 17 de mayo se ofreció una visita guiada gratuita a la exposición a cargo de su comisario, con el objetivo de que el público interesado puediera acercarse a los conceptos que se abordan en la muestra de la mano de los agentes implicados en su concepción.

Además, el martes 12 de mayo Paco Barragán participó en una sesión del Grupo de Diálogo sobre Arte Contemporáneo abierta a todo el público interesado, que se centró en abordar y profundizar en las relaciones entre el trinomio 'Artista-Museo-Espectador'.

Paco Barragán es crítico de arte y comisario independiente afincado en Los Ángeles. En estos momentos cursa el doctorado en Estudios Avanzados de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca (USAL). Es autor de 'El arte que viene/The Art To Come' (Subastas Siglo XXI, 2002), 'La era de las ferias/The Art Fair Age' (CHARTA, 2008), y eidtor de 'Sostenibilidades/Sustainabilities' (CHARTA, 2008) y co-editor con Selene Wendt de 'When a Painting Moves... Something Must be Rotten!' (CHARTA, 2011). Barragán tiene un amplio curriculum de exposiciones entre las que destacamos como más

recientes 'Erwin Olaf: el imperio de la ilusión' en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago de Chile, 'Enrique Marty: terapia de grupo, acto de fe, cuarto oscuro' en el Domus Artium (Da2), 'El fin de la historia... y el retorno de la pintura de historia' en el Museo de Arte Moderno de Arnhem (MMKA), Países Bajos, '¡Patria o libertad! On Patriotism, Nationalism, and Populism' en el MoCCA de Toronto, Canadá o 'The Non-Age. The Rebel of Age' en la Kunsthalle de Winterthur, Suiza.

Visita guiada: artista, museo, espectador. Artistas: Antoni Abad, Ana Laura Aláez, Eugenio Ampudia, Matthew Barney, Lina Bertucci, Daniele Buetti, Colectivo Centro de Arte Ego, Anne Collier y Matthew Higgs, DR. Hoffman, Sandra Gamarra, Dora García, Ruth Gómez, Andreas Gursky, Candida Höfer, Zhang Huan, David Iturregui, Christian Jankowski, Isaac Julien, Juan del Junco, Miki Leal, Juan López, Cristina Lucas, Joan Morey, Ángel Núñez Pombo, Ana Prada, Pipilotti Rist, Manuel Sáiz, Thomas Werner, Cerith Wyn Evans. Comisario**:** Paco Barragán**.** Lugar: Sala 2, MUSAC.

Un gran abrazo desde nuesra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La Bella Elena en el parisino Théâtre du Châtelet

Inva Mula y Jennifer Michel (Giannetta), en "L'Elisir d'Amore". Ópera de Marsella.

París, 17 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Como cada año, este 21 de junio se celebrará en toda Francia La Fiesta de la Música: teatros, salas de espectáculos, plazas, parques, calles, etc., se llenarán de músicos y cantantes. Nosotros tendremos la suerte de ir al grandioso Théâtre du Châtelet a disfrutar de la celebérrima opera de Offenbach… La Belle Hélène.

Nuestra querida amiga, la poetisa Eyda Machín nos invitó. Esta

gran dama de las Letras Cubanas, dirige una organización cultural, cuyo nombre es "Livres et Lieux" (www.livres-et-lieux.com)

Offenbach, es una de las personalidades más conocidas del Segundo Imperio. Extendió su influencia con La Belle Hélène, interpretada en numerosos países desde su creación en 1864. En esta parodia de la antigüedad grecolatina (al igual que con Orfeo en los Infiernos en 1855), volvió a utilizar el humor, mezclándolo con la crítica y la sátira, durante el reinado de Napoleón III.

¿Quién mejor que el dúo Corsetti & Sorin para subrayar y dirigir los juegos de palabras, agudezas y otros anacronismos en los que rebosa el libreto? Después de haber utilizado efectos cómicos e inesperados en una ópera de Rossini (Pietra del paragone), continuaron con su teatro de ilusiones. Doce años después de la versión de Laurent Pelly, dirigida por Marc Minkowski, La Belle Hélène regresa en una nueva producción creada el 17 de diciembre de 1864 en el Teatro de las Variedades.

Como de costumbre, al finalizar el espectáculo, iremos con otros amigos a *souper* en uno de los grandes cafés cercanos al Théâtre du Châtelet.

La soprano Jennifer Michel, formará parte de este espectáculo. Será la primera vez que cantará en el prestigioso y parisino Théâtre du Châtelet, el domingo 21 de junio de 2015.

Jennifer Michel nació en Nîmes (Francia), comenzó a recibir clases de canto en 2001 con la soprano Christianne Dunan hasta que integró, en 2008, el CNR de Marsella donde obtuvo su Premio de Canto mención "Très Bien" a la unanimidad del jurado en junio 2010 y el Primer Gran Premio de la Ciudad de Marsella.

Ese mismo año, se presentó al Concurso de entrada al CNIPAL donde permaneció hasta 2012.

Entre 2010 y 2012, realizó diferentes recitales en las Óperas de Marsella, Toulon, Avignon, Albi, Bordeaux y Nice. En 2011, cantó la parte solista del "Requiem" de Mozart en el Teatro Croisette de Cannes.

Ha interpretado los roles de Gretel (Hänsel und Gretel) de Engelbert Humperdinck (Óperas de Marsella y Avignon), la segunda dama (Dido and Aeneas) de Purcell en la Ópera de Toulon, Aloïs (La Magicienne) de Halévy en el Festival de Radio France en Montpellier, la segunda prima (La Périchole) de Offenbach en la Ópera de Limoges, Adele (Die Fledermaus) de Strauss en las Óperas de Marsella y Avignon, Frasquita (Carmen), Donna Elvira (Don Giovanni) en el Teatro de Nîmes, Musetta (La Bohème), Antonia (Les contes d´Hoffmann) en Chambéry, Diane (Orphée aux Enfers) en Marseille, Micaela (Carmen) en la Plaza de Toro de Vauvert, Miss Rose (Lakmé) en Toulon, Giannetta (L´elisir d´amore). Acaba de cantar en el papel de Mireille en la Ópera de Marseille.

En abril 2012 ganó el Primer Premio a la unanimidad del jurado en el Concurso de Canto de Béziers, categoría opereta. En 2013, fue finalista del Concurso Internacional de Canto del Auditorio de Tenerife (Islas Canarias). Acaba de ganar el Primer Premio del Concurso de Opereta del Teatro del Odeón (Francia).

Dentro de sus próximos proyectos, se pueden citar Missia (La Veuve Joyeuse), Poussette (Manon), Aurore (Le portrait de Manon), Kate Pinkerton (Madame Butterfly), Marie (Les Mousquetaires au Couvent) de Varney, Caroline (La chauve-souris) de Strauss, Javotte (Manon) en la Ópera de Monte-Carlo,

Desde las orillas del Sena

Requiem de Mozart, Exultate Jubilate de Mozart, Missa en Do menor de Mozart…

Actualmente se perfecciona con el barítono Juan Carlos Morales. Está representada por la agencia Opera et Concert (Francia).

El gran Ernest Hemingway escribió al final de su vida en Cuba "París era una fiesta". Lo leí en San Cristóbal de La Habana, sin imaginar que un día yo viviría en esta ciudad incomparable. Hemingway quiso dejar el testimonio de su vida bohemia parisina, con poco dinero, pero muy feliz junto a su primera esposa Hadley y tantos brillantes amigos como: Gertrude Stein, Sylvia Beach o Scott Fitzgerald y su esposa Zelda.

Y París será una gigantesca fiesta este domingo 21 de junio de 2015.

Con gran cariño desde la espléndida Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Las Risas en la Oscuridad de María Cañas

María Cañas. Los monstruos de Hollywood. 2010.

Sevilla, 18 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición de media carrera de la artista María Cañas (Sevilla,

1972), titulada *Risas en la oscuridad*, -título inspirado en una novela de Nabokov- dentro de la sesión expositiva titulada *Mal de archivo*.

La artista multidisciplinar utiliza habitualmente mil etiquetas para definirse: *hacker* cultural, vídeo-guerrillera, archivera de Sevilla, Doctora Frankenstein, *ciberyonki*…. La muestra presenta 13 obras audiovisuales (entre videoproyecciones e instalaciones), y 167 fotomontajes. Destaca la obra que da título a la exposición, producida expresamente para la exposición, *Risas en la oscuridad*, donde Cañas rinde homenaje a todos los arquetipos femeninos. En esta muestra también se presentan otras tres obras nuevas, producidas por el CAAC, como son: *La mano que trina, Al compás de la marabunta* y *Al toro échale vacas.*

En la situación de marcado cambio político y social que estamos viviendo, sospechar de las imágenes es esencial para activar nuestro presente, escribe María Cañas. Esta exposición muestra gran parte de la trayectoria de esta artista que se autocalifica como *La Archivera de Sevilla*, "saqueadora de iconos y generadora de relatos "glocales" (globales+locales) a contracorriente. Así como el torero ejerce la tauromaquia, yo, como creadora, practico la "videomaquia", que para mí es el arte de lidiar y reciclar todo el "detritus audiovisual" que nos rodea".
La exposición transcurre a través de fascinantes territorios del cine de metraje encontrados por María Cañas y a través de lo que denomina "video-collages" satíricos que subvierten y reviven el archivo on-line casi infinito y el excedente de imágenes del gran teatro del mundo. "En mi trabajo de apropiación y resignificación cuestiono los discursos cinematográficos, mediáticos y fanáticos, reflexionando sobre la extraña mezcla de diversión y tremendismo, de imaginería lúgubre y sensual que nos rodea, operando en el canibalismo iconoclasta", señala la creadora.

Para Cañas, es importante en este momento filmar lo que nadie filma y donde nadie filma y hacer cine sin cámaras. "Creo que defender la carcajada organiza la rabia y que el humor de todos los colores es una forma de resistencia popular. Mis vídeodelirios se encuentran en el frente de la heterodoxia, del espíritu burlesco-carnavalesco, del esperpento, de la "risastencia"... fuera de protocolos y en muchas ocasiones se transforman en una provocación a los rituales oficiales".

La artista reivindica las narrativas audiovisuales, "liberadas de las concepciones "bunkerizantes" de la historia y de los géneros: avanzar por tierra de nadie, entre el cine experimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la vida y la muerte…Lucho con la videoguerrilla, que se introduce en los tópicos y símbolos para dinamitarlos. Mi vídeo-remezcla reta al mensaje dominante y a los mitos socioculturales instaurados por los medios de comunicación de masas, transformando los discursos oficiales en versiones *low-cost* de cultura crítica". Y termina uno de sus textos realizados para la exposición del CAAC con un deseo: "Ojalá que se os contagie algo de mi pasión por agitar las imágenes, para así transformarnos en seres más libres y creativos. El fuego camine con todos. Y como advertía Simón del Desierto: "No os dejéis arder en el fuego de una contemplación vana".

MARÍA CAÑAS "RISAS EN LA OSCURIDAD" . Del 19 de junio al 11 de octubre de 2015. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2 Camino de los Descubrimientos, 41092 Sevilla.

Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,

Félix José Hernández.

Gioacchino Ersoch (1815 – 1902), un architetto per Roma Capitale

Roma, 19 giugno 2015.

Una mostra per celebrare il bicentenario della nascita dell'architetto che, con la lunga ed eclettica attività professionale, rispose creativamente alle esigenze di una città in evoluzione, spaziando dall'architettura civile a quella funzionale.

Gioacchino Ersoch. Architetto, urbanista, inventore. È a lui – in occasione del bicentenario della nascita - che sarà dedicata la mostra "Gioacchino Ersoch (1815 – 1902). Un architetto per Roma Capitale" ospitata al Museo di Roma Palazzo Braschi fino al 20 settembre 2015.

In esposizione una serie di progetti e disegni dell'architetto romano di origini svizzere, in parte inediti, accompagnati da dipinti e fotografie d'epoca, per raccontare un periodo della storia di Roma e dell'amministrazione capitolina poco noto e far conoscere meglio la sua figura di professionista al servizio del Comune dal 1848 al 1889. Sono anni di importanti cambiamenti per la città, soprattutto nei primi decenni dopo il 1870, quando Roma, designata a capitale d'Italia, è protagonista di grandi trasformazioni, oltre che nel campo politico e sociale, in quello

dello sviluppo urbanistico e architettonico. Ersoch, responsabile dell'Ufficio municipale di edilizia pubblica, impresse una decisa svolta alla sua personale progettualità e a quella del suo staff, indirizzandola verso un'architettura pubblica più adatta al nuovo ruolo di Roma studiando, nel contempo, adeguate tipologie di arredo monumentale e celebrativo.

"Gioacchino Ersoch (1815 – 1902). Un architetto per Roma Capitale" è promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma in collaborazione con l'Archivio Storico Capitolino, con la cura scientifica di Alessandro Cremona, Claudio Crescentini e Laura Francescangeli. L'organizzazione è di Zètema Progetto Cultura.

Un evento articolato che segue l'uscita della collana di studi e ricerche *Romarchitettonica* curata dalla Sovrintendenza, della prima monografia su Ersoch, dove sono documentati gran parte dei progetti e degli interventi studiati per rispondere alle esigenze della città nel delicato passaggio da capitale dello Stato Pontificio a capitale d'Italia.

L'esposizione affronta diverse linee tematiche che illustrano il lavoro dell'architetto. Le opere e i documenti presentati, provenienti dalle collezioni del Museo di Roma, dall'Archivio Storico Capitolino e dall'Archivio Gianfranco Ersoch, tratteggiano la carriera, le idee e la pratica dell'architetto, anche attraverso l'esposizione di alcuni dei suoi strumenti di lavoro. Si propongono quindi alcuni studi di dettagli di "ornato", dai quali emerge la versatilità del progettista in grado di lavorare a tutto campo, immediatamente confrontabili con ideazioni più grandiose, come i piani per la trasformazione dei palazzi capitolini o per i monumenti celebrativi, tra questi ultimi un monumento a Vittorio Emanuele II mai realizzato. A questi progetti sono affiancati quelli per l'arredo della pubblica

passeggiata del Pincio (i cui esiti caratteristici sono brillantemente raffigurati in alcuni dipinti dell'epoca), e quelli per gli interventi urbanistici ed edilizi di scala maggiore. Tra questi molti impianti "funzionali" per la vita cittadina, come scuole, mercati e cimiteri, ma soprattutto il Mattatoio a Testaccio, grande opera e suo capolavoro indiscusso, modello di efficienza e razionalità funzionale.

La mostra vuole dunque rendere noto un lavoro complesso e articolato, nel quale hanno trovato posto anche le realizzazioni effimere tanto in voga a Roma nell'Ottocento: gli allestimenti celebrativi per l'accoglienza delle personalità di Stato, i "catafalchi", eretti in occasione delle cerimonie funebri, e le complesse macchine pirotecniche per onorare degnamente le nuove ricorrenze nazionali, come la "Festa dello Statuto" istituita nel 1861 per celebrare, nella prima
domenica di giugno, l'Unità d'Italia.

Per l'intera durata della mostra, l'Archivio Storico Capitolino ospiterà una selezione di carte e disegni progettuali lì conservati che costituiscono un approfondimento sull'opera e il percorso professionale di Ersoch.

Félix José Hernández.

Le Louvre à Paris Plages

Paris le 16 juin 2015.

Pour la deuxième année consécutive, le Louvre part à la rencontre des estivants franciliens à Paris Plages, du 20 juillet au 16 août 2015.

Évadez-vous de la Seine au Nil : sur l'Espace Louvre, sous la fraîcheur des palmiers et des papyrus, plongez dans les merveilleuses collections d'antiquités égyptiennes du Louvre. Grâce à des médiateurs, enrichissez vos connaissances sur la vie quotidienne des Égyptiens ou sur les animaux qui vivaient autour du fleuve… Une manière nouvelle et détendue de découvrir les chefs-d'oeuvre du Louvre.

Premier musée à s'associer à Paris Plages, le Louvre s'installe à nouveau cette année au pied du tunnel des Tuileries. Dès l'entrée de l'Espace Louvre, une reproduction géante de *l'Hippopotame* bleu vous accueille : c'est une invitation à s'approcher au plus près des reproductions d'oeuvres et à profiter des animations gratuites et sans réservation proposées par les chargés d'accueil et de médiation du Louvre.

Les matinées sont destinées aux enfants de 6 à 10 ans des centres de loisirs de la Ville de Paris, pour des activités d'initiation à l'art

et de découverte autour de l'Égypte. Les après-midis s'adressent plutôt aux familles : des activités ludiques leur sont proposées, afin d'en apprendre plus sur le Nil à l'époque des pharaons. Des livres, bandes-dessinées, guides ou catalogues d'exposition sont mis à disposition pour un moment de détente.

De nombreux lots - dont des entrées au musée valables jusqu'à la fin du mois de septembre - sont à gagner sur l'Espace Louvre, permettant à ceux qui le souhaitent de gravir les quelques marches qui relient les quais de Seine au musée. Munis de parcours-jeux à l'attention des plus jeunes, les visiteurs pourront parcourir les salles à la découverte de l'Égypte des Pharaons.

Pourquoi ne pas en profiter pour écouter le parcours « L'Égypte en famille » sur l'audioguide Louvre-Nintendo 3DS? Avec humour et pédagogie, il ressuscite la vie des hommes et celle de la nature autour du Nil, le travail des paysans et des artisans, le pouvoir des pharaons, …

Cette association entre le musée du Louvre et Paris Plages vise à aller au-devant d'un public de proximité et répond aux missions d'un musée ouvert à tous et dont le patrimoine appartient à chacun. En 2014, plus de 1 500 participants, dont 200 enfants des centres de loisirs de la Ville de Paris ont bénéficié des activités proposées.

L'Espace Louvre est à l'extrémité ouest de Paris Plages sur la voie Georges- Pompidou, au pied du tunnel des Tuileries. Gratuit et sans réservation. Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h30 (les mercredis et vendredis jusqu'à 20h) et le week-end de 10h à 18h30.

Félix José Hernández.

Fuera de cobertura

"Taller de Marco Balesteros, Sofía Goncalves y Michael Satter en Darmstadt" (2014). Cortesía del artista

León, 19 de junio de 2015.

Querida Ofelia.

'Fuera de cobertura' es un proyecto comisariado por Ginés Martínez para las Vitrinas del MUSAC con el que se pretende trazar una panorámica del fenómeno de la edición independiente de la península ibérica. La propuesta, que puede visitar hasta el 6 de septiembre, se articula en torno a tres ejes: por un lado, **Mapa** y **Archivo** son los dos puntos de partida donde se recopilan publicaciones, información y material gráfico de más de una treintena de ferias de edición y colectivos (Ladyfest, Tenderete, Feira Morta, Gutter Fest, FLIA, o Libros Mutantes, entre otras). Por otra parte, **Taller** reúne una serie de actividades entre presentaciones, talleres, conferencias, etc., a través de las cuales se pretende desarrollar y llevar a la práctica los contenidos que se pueden ver en la exposición.

La muestra en el Proyecto Vitrinas es una aproximación al contexto, tanto de las publicaciones que no siguen los patrones de la producción editorial convencional y circulan fuera de librerías,

kioscos y bibliotecas, como de todos los materiales no impresos que en la actualidad se difunden a través de webs, blogs o redes *peer to peer* y cuyos contenidos están determinados por el medio en el que discurren.

Las ferias de publicaciones independientes podrían ser consideradas como un síntoma paradójico de los cambios en los modelos de edición, difusión y lectura tradicionales. Las ferias encajan dentro de estos complejos procesos de transformación de la cultura contemporánea como espacios residuales o de resistencia (según los casos) y en los últimos años han experimentado un crecimiento que vale la pena observar de cerca. La exuberante producción impresa que circula por estas ferias contrasta con el escaso y recoleto público que asiste a ellas, y que apenas representa una franja insignificante dentro del mercado editorial. Esta llamativa asimetría indica que la raíz de este fenómeno son otras cuestiones ajenas al negocio de tipo social e ideológico.

Sobre 'Mapa': Es un trabajo del diseñador industrial e ilustrador Olaf Ladousse y el ilustrador Martín López que representa de un modo gráfico en el Proyecto Vitrinas el conjunto de eventos e iniciativas vinculadas a la edición independiente registrados en la península ibérica, proponiendo hipotéticos enlaces que permitan nuevas posibilidades de cooperación y amplíen este área del espacio público. En el 'Mapa' se recogen las siguientes iniciativas, agentes y autores: encuentros de edición en España: Au Ou, Autoban, No tengo Mamá, Graf, Gutter Fest, Flia, Tenderete, Jam Plegat, Velienteinverso, Autoplacer, Pliegue, Nosotros feriantes, Autoedita o muere, Hul. También se recogen los encuentros de edición en Portugal Morta, Dama Aflita; así como los colectivos Chili Com Carne, La Fanzinoteca, Fanzineología, Indisciplinadas, Raum Press, Vendedores de humo, Sandwich mixto.

Sobre 'Archivo': La creación de un archivo con un fondo de publicaciones es un objetivo central del proyecto, con el afán de sondear los materiales que circulan por la periferia de la industria editorial. El fondo se instaló en un módulo móvil replicado según el modelo del proyecto de archivo de fanzines y *hand-made* books 'Fanzinoteca ambulante' y puede ser consultado libremente durante el periodo expositivo. Junto al módulo se instaló una multicopista que ofrece la posibilidad de reproducir los archivos del fondo.

Sobre 'Taller' : Propone profundizar en todo lo propuesto en la muestra a través de presentaciones, talleres, discusiones, acciones, y encuentros en línea. El Taller transformó el espacio expositivo en un laboratorio de producción, convirtiéndose en un espacio orgánico que varía su configuración en función de las distintas necesidades en cada momento, un espacio en el que son visibles los rastros de todas las actividades y donde se acumulan los materiales generados.

Las actividades de Taller se inauguraron el 19 de abril con una visita guiada a la exposición a cargo de Ginés Martínez, comisario del proyecto, seguida una presentación del proyecto editorial "Cuadernos domésticos" a cargo del colectivo Indisciplinadas, seguido de un concierto de "LCDD, Los Caballos De Düsseldorf ", un colectivo que construye sus propios instrumentos reciclando y la manipulando circuitos electrónicos de juguetes.

Fuera de cobertura. Una panorámica de la edición independiente en la península ibérica. Comisariado: Ginés Martínez (Valladolid, España, 1972). Coordinación: Helena López Camacho. Salas: Proyecto Vitrinas. Hasta el 13 de septiembre, 2015.

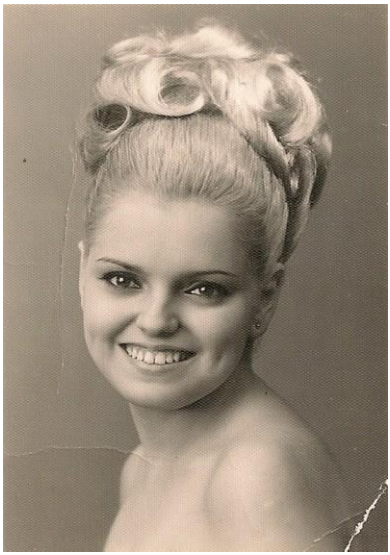
Desde las orillas del Sena

Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Mis Amigas del Alma



Kenia Dieguez Grillo, 1969.

París, 19 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Los hay que me preguntan quiénes son mis Amigas del Alma y por qué las considero así.

La respuesta es muy fácil. Son mujeres que conozco desde hace décadas y que desde entonces, han iluminado mi vida, gracias a todo lo que pudieron ofrecerme para ser un hombre feliz. Conservo de todas ellas recuerdos inolvidables.

Son 16, de ellas trece cubanas, una italiana y dos francesas. Viven actualmente en: EE.UU., España, Francia, Puerto Rico e Italia.

Aquí tienes sus nombres en orden alfabético y entre paréntesis el año en que las conocí:

Bárbara (1965), Diana (1972), Felicia (1969), Florita (1965), Gelsys (1965), Geneviève (1981), Ileana (1965), Kenia (1966), Dolores (1965), Guadalupe (1972), Maribel (1969), Marie Cécile (1981), Mayra (1965), Nery (1969), Tayde (1965), Zoe (1969)…

Otras muchas son grandes amigas que han llegado o pasado por mi vida en distintos momentos. Pero es necesario que pasen muchos años de amistad y de complicidad, para que pueda considerarlas Amigas del Alma.

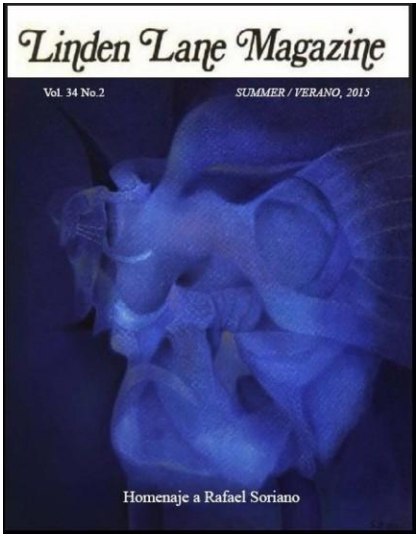
El dilema ha sido escoger cuál foto colocar para ilustrar la presente. Por tal motivo, utilicé una práctica casi "salomónica"… le enseñé a mi nieto Cristóbal, de ocho años, las fotos de todas ellas y le pedí que escogiera una. Cuando le pregunté por qué había escogido la de Kenia, me respondió -¡Porque es rubia como mamá!

Queridas Amigas del Alma, las sigo queriendo, soy su eterno amigo y espero que sea así hasta el final de nuestro tiempo. Gracias a todas por haber formado parte de mi vida.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Homenaje a Osvaldo Soriano en Linden Lane Magazine : Vol. 34 # 2, Verano 2015



París, 20 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Ayer esa gran dama defensora de la Cultura Cubana en el Exilio, que es nuestra admirada Belkis Cuza Malé, me envió desde los EE.UU. la presente carta. Te ruego que la hagas circular allá en San Cristóbal de La Habana.

« Fort Worth, 19 de junio de 2015.

Aquí estamos de nuevo, esta vez con el número de verano correspondiente al Volumen 34 # 2, de 2015. Un número que rinde homenaje al "pintor de pintores", recientemente fallecido en Miami, Rafael Soriano. Su larga vida también tuvo una fructífera trayectoria artística. Los que no lo conozcan a fondo pueden leer

el texto de Alejandro Anreus sobre Soriano que aparece en la página 33.

Además, ilustra este número otro pintor cubano -fallecido en marzo-, Gilberto Marino García, de quien Juan Cueto-Roig nos habla con emotivas palabras de despedida al amigo. Los dibujos de Nicolás Lara, pintor y poeta radicado en New York, y las abstracciones de Nicole Hospital-Medina, joven artista, poeta y profesora, de padres cubanos y escritores, ilustran también este número.

Los poetas Raúl Rivero y Nicolás Lara; los cuentistas Manuel Ballagas, Ramón Muñiz, José M. Fernández Pequeño, y Amelia del Castillo; así como los novelistas Miriam Rodríguez Febles, y Armando Añel completan la nómina, a la que debo añadir las viñetas en inglés de estas memorias de Carolina Hospital, autora que en los 80 publicó en Linden Lane Press Los atrevidos, antología de poetas cubano americanos que escriben en inglés.

En "Nota de Libros", la poeta y escritora, residente en La Habana, Marilé Mosley, nos comenta sobre el libro de Ana Lidia Vega Serova, Mirada de reojo.

En abril falleció en Miami el poeta Mauricio Fernández, que como recordarán había publicado recientemente en LLM sus poemas y una crónica sobre la obra de Ana Rosa Núñez. Para celebrar su trayectoria vital, incluimos su poema "Sobre estas piedras que cubren la noche". Así como rendimos homenaje a la memoria de Orlando Fondevila (fallecido en mayo) con un breve poema y su crónica "En busca del mundo perdido".

Para adquirir un ejemplar de LLM, directamente de la Imprenta MAGCLOUD, ir a este enlace:

http://www.magcloud.com/browse/issue/943551?__r=13398

Los que deseen comprarla a través de LL%, por favor enviar cheque por la cantidad de $15 (franqueo incluido) a nombre de:

LINDEN LANE MAGAZINE
POR BOX 101582
FORT WORTH TX 76185-1582

Sólo me resta darles las gracias por apoyar la labor de promoción que realizamos en LLM de la literatura cubana que se hace en el exilio, cada vez más sola y más exiliada, a pesar de los llamados "intercambios culturales" con la Isla. ..

Muchas gracias y bendiciones,

Belkis Cuza Malé.
Directora »

Considero que cuando se escriba la historia del exilio cubano, de los que defendieron e hicieron conocer nuestro Cultura, censurada por el abyecto régimen de los Castro, Doña Belkis Cuza Malé ocupará un lugar importante.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Josh Smith

Roma, 20 giugno 2015.

Fino al 20 settembre 2015 i due padiglioni del MACRO Testaccio accolgono la prima mostra personale in un museo italiano dell'artista americano Josh Smith, nato nel Tennessee nel 1976 ma residente a New York.

La mostra, curata da Ludovico Pratesi, è promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con la Galleria Massimo De Carlo, Milano.

La ricerca di Josh Smith si fonda su tecniche come la pittura su carta, il collage, l'incisione e l'edizione di libri d'artista, che Smith considera a tutti gli effetti delle opere in sé.

Desde las orillas del Sena

La mostra è concepita come un'antica quadreria, che riunisce un centinaio di dipinti dello stesso formato, realizzati per l'occasione, che ricostruiscono la multiforme personalità dell'artista, attivo dal 2003. Una sorta di omaggio all'opulenza e al fasto del barocco romano, che permette al pubblico di approfondire i diversi aspetti della pittura di Josh Smith.

Partendo da una riflessione legata al proprio nome, l'artista produce una serie di opere, utilizzando tecniche diverse, dall'olio all'acrilico, dall'acquarello all'incisione, costruendo dei veri e propri assemblaggi di forme e colori, spesso ispirate ad immagini o a tematiche figurative.

E' una pittura che unisce l'energia cromatica e gestuale dei maestri dell'arte statunitense, da De Kooning a Guston fino a Schnabel o Basquiat, con uno studio profondo della storia dell'arte europea, intrisa di riferimenti a Paul Cezanne o Kurt Schwitters. Attento studioso di grafica e di editoria, ha dedicato una importante parte della sua produzione alla creazione di libri d'artista.

La mostra documenta le diverse fasi del suo lavoro, che indaga il rapporto tra autorialità e serialità; attraverso le serie dei Name Paintings - speculazioni formali attorno ai caratteri J,O,S,H,S,M,I,T e H -, gli Abstract paitings , i Collages e i Palette Paintings, eseguiti con un procedimento legato alla pulizia dei pennelli. Opere realizzate negli ultimi sei anni , dal 2009 al 2015 (di cui un importante nucleo inedito) che risentono di una tradizione astratta che ha origine negli anni Ottanta , in linea con artisti come Terry Winters, Albert Oehlen e Christopher Wool, tra i primi a spingere il gesto pittorico verso una produzione seriale. Inoltre gli Stage paintings , con la loro struttura minimalista si accompagnano ad un centinaio di sgabelli da bar, suddivisi tra i due padiglioni, che permettono ai visitatori di

sedersi per cogliere con più attenzione i dettagli dell'arte di Josh Smith.

La sede del MACRO Testaccio appare idonea al progetto in quanto prosegue una tradizione legata alla presentazione dell'arte americana delle ultime generazioni, che ha visto la collettiva New York Minute (2009) e la personale di Sterling Ruby (2013).

Per l'occasione verrà realizzato un catalogo bilingue curato dall'artista, edito da Mousse.

Josh Smith. Nato nel 1976 a Knoxville nel Tennessee, ha avuto molte mostre personali negli Stati Uniti e in Europa, come The American Dream alla Brant Foundation di Greenwich, CT in 2011, Who Am I at De Hallen di Haarlem nel 2009 e Hidden Darts al Museum Moderner Kunst di Vienna nel 2008. Ha partecipato a molte collettive come The Painting Factory: Abstraction after Warhol al Museum of Contemporary Art di Los Angeles, Le Printemps de Septembre a Tolosa, The Generational: Younger Than Jesus al New Museum di New York, Uncertain States of America alla Serpentine Gallery di Londra, alla Lyon Biennial nel 2007. Nel 2011 ha partecipato alla Biennale di Venezia ILLUMInazioni, invitato da Bice Curiger. Ha esposto alla Saatchi Gallery di Londra, alla Luhring Augustine di New York, da Eva Presenhuber a Zurigo e da Massimo De Carlo a Milano. Hanno scritto sul suo lavoro curatori internazionali come Massimiliano Gioni, Francesco Bonami, Hans Ulrich Obrist, Bice Curiger, Roberta Smith.

JOSH SMITH a cura di Ludovico Pratesi. Fino al 20 settembre 2015. MACRO Testaccio. Padiglioni 9A e 9B. Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma.

Félix José Hernández.

Soupçons de discrimination : réponse du musée du Louvre

Musée du Louvre de Paris. Photo : © Jacques Caro

« Paris, le 15 juin 2015

Ouvert à tous depuis 1793, le Louvre porte les valeurs d'universalisme et ne tolère ni ne tolèrera aucune discrimination à l'égard de quiconque et dans aucune de ses activités.

C'est pourquoi le musée du Louvre, lorsqu'il a reçu le 18 mai 2015 un courrier électronique de M. François Heilbronn, président des amis français de l'université de Tel Aviv, évoquant un soupçon de discrimination à l'encontre de l'Université de Tel Aviv à propos des créneaux de visite pour un groupe d'étudiants, le musée a répondu le jour même à M. Heilbronn et fait le nécessaire pour éclaircir cette affaire.

Le Louvre a donc effectué toutes les vérifications et apporté toutes les explications sur l'enchainement de circonstances qui ont abouti à ce refus, explications qui, de l'avis même de M.

Heilbronn (24 mai), ont été qualifiées de « tout à fait convaincantes ».

Il faut savoir que le musée du Louvre reçoit 150 000 demandes de réservation de groupes par an, soit environ 400 par jour, et est donc contraint de refuser près de 80.000 demandes de visite de groupes autonomes chaque année.

Les premiers créneaux demandés par l'université de Tel Aviv n'étaient effectivement plus disponibles au moment de la demande.

Lorsqu'une demande par mail correspond à un créneau déjà occupé dans le logiciel de réservation, une réponse type est automatiquement envoyée pour informer de la non-disponibilité au demandeur.

Les créneaux demandés ultérieurement par l'université de Tel Aviv sous la forme d'un « testing » avaient été acceptés parce que tombant sur des créneaux encore libres ou qui s'étaient libérés (le taux d'annulation de visites de groupes est de l'ordre de 20%).

Il n'y a donc eu aucun cas de discrimination dans cette affaire et les étudiants de l'université de Tel Aviv seront bien reçus en juin au musée du Louvre.

Par ailleurs le Louvre tient à rappeler qu'il entretient d'excellentes relations scientifiques et culturelles avec nos partenaires des musées et le département des antiquités d'Israël ».

Direction des Relations extérieures : Anne-Laure Béatrix, directrice. Contact presse : Sophie Grange.

Félix José Hernández.

Carta abierta de don Raúl López Pérez a don Eladio José Armesto

Don Salvador Romaní Orúe, Miami, 2015.

París, 21 de junio de 2015.

Don Salvador Romaní Orúe, Decano del colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el Exilio, me acaba de enviar esta carta desde Miami y me solicita que sea publicada. Aquí te la mando, para que la hagas conocer.

"RAÚL LÓPEZ- PÉREZ
PO BOX 450427, MIAMI FL 33245-0427
info@adbymail.com

Miami, 8 de junio de 2015.

Dr. Eladio José Armesto,
Periódico Nuevo Patria,
Miami FI.

Mi muy apreciado Dr. Armesto:

Estaba esperando la conclusión de 36 Congreso Hemisférico para invitarte a un almuerzo o reunión en tu oficina o en la

mía a fin de comentar estos altibajos electorales propios de la democracia y por supuesto mediar para lograr una conciliación entre las partes en disputa. A fin de cuentas los cristianos vencemos a los adversarios haciéndolos amigos.

En ese ínterin me escribe una dama que no creo ser amiga o conocida mía, (Michele Ríos) ni miembro del CNP, aunque si escritora de las prestigiosas publicaciones CAPA, quien abunda en la materia, por lo que intentaré escribirte a ti con copia a ella. Es claro ella se dirige a mí porque sabrá que formo parte de la Comisión Electoral, así que le contesto en tal condición y luego me adelantaré a ti en condición de amigo que lo somos desde hace muchos años y que te aprecio, admiro y respeto.

Objetivamente hablando como miembro de la Comisión Electoral debidamente establecida hago constar que el actual Decano Salvador Romaní Orúe presentó en fecha una plancha o candidatura, debidamente aceptada por sus integrantes, quienes además están al día con las finanzas del CNP.

Objetivamente hablando en la condición antes mencionada, hago constar que el Dr. Eladio Armesto se presentó el último día de la fecha establecida para presentar planchas o candidaturas, con una integrada por miembros del CNP, ninguno de los cuales firmó aceptando su postulación y más del 60% de los mismos estaban atrasados en las finanzas del CNP.

Se aprobó concederle un nuevo plazo hasta el pasado viernes a las 12 pm a fin de que el Dr. Armesto se pusiera al día y ordenara los documentos requeridos. Vencido dicho plazo se levantó acta haciendo constar el incumplimiento de la candidatura liderizada por el Dr. Armesto.

Luego el grupo de colegas afín al Dr. Armesto inició una campaña mediática en contra de Salvador Romaní con una cantidad de acusaciones difíciles de creer. Se le acusa de promesas incumplidas de cuando éste era candidato. Bueno sin afirmar que ello es una virtud, tampoco es un hecho punible; aseguro que la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República, al Congreso, a los Condados etc. incumplen promesas de candidatos. Ello puede influir en que los ciudadanos no voten por esas personas, pero no condenarlos legalmente.

Luego se le acusa de irregularidades administrativas y se propone una comisión para revisar o auditar los gastos. Objetivamente dejo constancia que esos gastos y esos balances han sido expuestos y aprobados por las reuniones y asambleas regulares y recuerdo que en la última asamblea yo propuse nombrar una comisión presidida por Monseñor Añorga e integrada por dos personas propuestas por et Dr. Armesto y dos de la Directiva de Romaní. Ahora que proponen una comisión de tres ex Decanos integrantes de la candidatura de Armesto, propongo una comisión de siete integrada por Mons. Añorga, los tres decanos y tres miembros de la Directiva de Romaní y de esta manera llegar a la verdad.

Hay otras muchas dimes y diretes sobre estos hechos que complican la posibilidad de acuerdos entre las partes, por lo que ahora me dirijo a Eladio Armesto, no ya como miembro de la Comisión Electoral, sino como su amigo de muchos años. Mi Doctor: cada uno cree en lo que quiere y muchas veces le pide a Dios que lo complazca en algo. Esa persona está pensando en lo que él cree que le conviene a él o su grupo o institución. Pero él no sabe realmente lo que le conviene. Solo Dios -ayer, hoy y siempre- lo sabe. Por eso muchas veces decimos "perdiendo se gana".

Eladio, tú eres un hombre de éxitos y te sobran condiciones para realizar el mejor Decanato del CNP. Esta no es tu oportunidad. Tu oportunidad seguramente será el próximo período. Mientras tanto no te alejes ni te opongas a la Directiva electa, colabora con ella. Enriquece tus conocimientos y experiencias para ganarte el próximo Decanato por unanimidad. Que Dios lo quiera y propicie.

Sinceramente,

Raúl".

Mi querida Ofelia: espero que la polémica surgida en el seno de nuestro querido CNP en el exilio, tenga un final feliz lo más rápido posible.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Primer recital en Viena del tenor español Juan Antonio Nogueira

Juan Antonio Nogueira, ensayando con el gran tenor catalán Jaime Aragall.

París, 24 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El tenor palmero Juan Antonio Nogueira acaba de realizar el pasado sábado su primer recital en la ciudad de Viena. El Musikverein y su Brahmsaal acogieron este recital, donde muchas emociones y recuerdos se mezclaron consiguiendo una tarde memorable.

Como Juan Antonio nos comenta, en la ciudad de Viena empezó toda su aventura, de la mano del director de orquesta Guillermo García Calvo, el cual dirigirá en la Stassoper los próximos meses de septiembre y octubre las óperas "Elisir d'amore" y "El barbero de Sevilla" respectivamente.

Este concierto ha sido el resultado del trabajo personal con el gran tenor catalán Jaime Aragall, el cual recibirá el próximo martes la máxima condecoración del Ministerio de la Cultura austriaco después de treinta años actuando en ese país.

Tras su participación en el Concurso internacional ARMEL Opera Competition en la ciudad de Budapest, hace dos semanas, este nuevo recital en Viena confirma la evolución y el buen momento que está viviendo el tenor español, gracias a su asombrosa voz, su capacidad de transmitir sentimientos y… emocionando al exigente público de la elegante capital austriaca.

En los próximos días viajará a Orange (Francia), donde participará en la producción de Carmen (Bizet) en el Teatro Antiguo de la Chorégies d'Orange, junto a Jonas Kaufmann, Kate Aldrich y Kyle Ketensel entre otros. Sirviendo de nuevo con mucho talento, de embajador cultural de nuestra querida España.

Durante esta entrevista Juan Antonio nos hizo sentir la emoción de los acontecimientos que se están sucediendo en los últimos meses en su carrera, nos dijo que hay nuevos proyectos y sorpresas agradables, que deben esperar para ser reveladas en una próxima crónica, pero muy prometedoras.

Con respecto a su esposa, la soprano francesa Jennifer Michel Nogueira, acaba de terminar su producción en Le Théâtre du

Châtelet en París y la semana próxima viajará a Amsterdan para la final del Concurso Internacional de Canto del Belvedere.

Después se reunirá con Juan Antonio para realizar dos recitales y viajar a Bayreuth como alumnos becados participando en Conferencias, visitas, espectáculos y un recital en esa ciudad Wagneriana. Un verano repleto para estos dos artistas que defienden el nombre de las Islas Canarias por el mundo.

Como ya sabes, me impresionó mucho la interpretación de Jennifer Michel Nogueira en "La Belle Hélène", el domingo pasado en Le Théâtre du Châtelet.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Florence, Portraits à la Cour des Médicis

Eleonora di Toledo. Angnolo Bronzino.
National Gallery of Prague.

Paris le 26 juin 2015.

Au XVIe siècle, l'art du portrait devient de plus en plus répandu parmi les élites florentines qui trouvent là un moyen de porter les traits de leur visage et leur statut social à la postérité. Ils recourent pour cela à des figures littéraires telles que Pétrarque, à des références musicales ou à une mise en scène riche en symboles pour décrire la vie du modèle, sous ses multiples facettes.

Le Musée Jacquemart-André consacre une exposition inédite aux grands portraitistes florentins du XVIe siècle autour d'une quarantaine d'œuvres (*11 septembre 2015 – 25 janvier 2016)*. Outre la présentation des chefs-d'oeuvre de Pontormo, élève

d'Andrea del Sarto et maître du maniérisme, ce sera l'occasion d'apprécier les traits raffinés et gracieux, typiques des portraits de Bronzino ou ceux de Salviati témoignant d'un sens achevé de la sophistication.

Cette exposition va offrir un panorama de l'art du portrait florentin au XVIe siècle, avec ses principaux thèmes et mutations stylistiques. À travers le regard des peintres expérimentant de nouvelles manières de représenter leurs contemporains, elle permettra d'apprécier les évolutions de style du Cinquecento, un siècle particulièrement mouvementé sur les plans culturel et religieux.

Aux portraits de la période républicaine du début du XVIe siècle empreints de gravité succèdent les représentations héroïques d'hommes de guerre, symboles des conflits militaires et politiques amenant les Médicis à prendre le pouvoir sur Florence en 1530. Viennent ensuite les portraits de cour, qui se distinguent par leur richesse et leur élégance, et les portraits d'artistes, témoins du rôle nouveau que s'attribuent les peintres de cour, s'ouvrant à d'autres formes d'art comme la poésie et la musique.

Cette exposition bénéficie d'un partenariat exceptionnel des Musées de Florence. D'autres institutions muséales de renommée internationale et collections exceptionnelles telles que la Royal Collection (Londres), le musée du Louvre (Paris) ou encore le Städel Museum (Francfort) soutiennent également cet événement grâce à des prêts insignes.

Le parcours sera organisé en cinq sections construites autour d'une histoire thématique et critique du portrait à Florence à l'âge d'or des Médicis (1512 -1599).

De grands peintres tels que Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Alessandro Allori, Francesco Salviati, Pontormo et Bronzino, seront les figures emblématiques de cette histoire du portrait à travers une quarantaine de peintures.

Après les portraits aux allures sévères du début du siècle, effigies d'hommes et de femmes liés aux valeurs stoïciennes de la période républicaine, qui se termine peu après la mort de Savonarole (1494-1512), la deuxième section présentera les condottieres en armes. Le portrait évolue vers la mise en scène héroïque d'hommes de guerre au service d'Alexandre et de Côme de Médicis pour l'affirmation du pouvoir de la dynastie.

La troisième section sera dédiée au portrait de cour, et plus particulièrement au luxe et à l'élégance qui apparaissent non seulement dans la profusion décorative des portraits, notamment chez Bronzino, mais aussi dans la richesse des matériaux de certaines oeuvres (peintures sur cuivre ou lapis-lazuli), qui confèrent au portrait une dimension somptuaire propre à l'âge d'or des Médicis.

Les femmes sont les figures majeures de ce goût de l'apparat, telle qu'Eléonore de Tolède. Fille du vice-roi de Naples, un des hommes les plus puissants et riches d'Italie, elle était la candidate parfaite pour renforcer l'image du futur Grand-duc de Toscane, et le faste de sa cour était légendaire.

La quatrième section ouvrira le champ de l'exposition à d'autres formes d'art, la poésie et la musique, symboles de l'émancipation culturelle que les poètes, les écrivains, mais aussi les hommes de la bourgeoisie florentine associent à leur propre image.

La dernière section, enfin, présentera les deux grandes tendances du portrait de 1560 à la fin du siècle : d'une part, une affirmation

du langage allégorique dans la représentation du modèle et de ses proches ; d'autre part, le retour à une certaine simplicité dans la représentation des sentiments et de l'exaltation familiale, particulièrement remarquable dans la série de portraits d'enfants réalisée par Santi di Tito.

Commissaire général de l'exposition: M. Carlo Falciani. Il est critique et historien de l'art, il a étudié à l'Université de Florence auprès de Carlo del Bravo. Déjà professeur d'Iconographie et Iconologie à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, il enseigne aujourd'hui Histoire de l'Art Moderne à l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Il a été le commissaire d'expositions prestigieuses, notamment de « *Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della "Maniera" »* présentée à Palazzo Strozzi au Printemps 2014. Il est également l'auteur d'essais sur Pontormo et Rosso Fiorentino.

Commissaire de l'exposition: M. Nicolas Sainte Fare Garnot. Il est conservateur du Musée Jacquemart-André depuis 1993. Depuis sa nomination au Musée Jacquemart-André, cet historien de l'art spécialiste de la peinture française et italienne a non seulement réorganisé la distribution des collections selon le programme d'origine et lancé des campagnes de restaurations et d'inventaires, mais s'est aussi appliqué à mettre en valeur les collections italiennes du musée.

Demeure de collectionneurs de la fin du XIXe siècle, le Musée Jacquemart-André a été légué à l'Institut de France en 1911. Ouvert au grand public depuis un siècle, il abrite de nombreuses oeuvres d'art portant les signatures les plus illustres de :

▪ l'art de la Renaissance italienne : Della Robbia, Bellini, Mantegna, Uccello…

▪ la peinture flamande : Rembrandt, Hals, Ruysdaël …

▪ la peinture française du XVIIIe siècle : Boucher, Chardin, Fragonard, Vigée-Lebrun…

Sont présentés également des éléments de mobilier significatifs du goût d'Édouard André et Nélie Jacquemart pour les arts décoratifs. Cet ensemble unique, tant par la qualité que par la diversité des oeuvres qui le composent, bénéficie de conditions d'accueil et de visites exceptionnelles qui le rendent accessible à tous. Avec plus de quatre millions de visiteurs depuis sa réouverture en mars 1996, le Musée Jacquemart-André est l'un des premiers musées de Paris.

L'hôtel André est très vite devenu l'hôtel Jacquemart-André, tant le rôle que Nélie Jacquemart put jouer dans son évolution et son aménagement fut important. Cet hôtel et ses collections apparaissent aujourd'hui comme le témoignage qu'a voulu laisser à la postérité ce couple fortuné et sans descendance, qui a voué sa vie à l'art dans ce qu'il a de plus beau. Légataire de ce bien, l'Institut de France s'emploie depuis lors à respecter les volontés de Nélie Jacquemart et à faire connaître au plus grand nombre ses collections rassemblées avec passion.

Aujourd'hui, ce sont quinze salons exceptionnellement décorés, des pièces de réceptions magnifiques aux pièces plus intimes, que le visiteur du Musée Jacquemart-André peut découvrir sur près de 2 000 m².

Les travaux de restauration et de mise en valeur entrepris depuis 1993 ont eu pour objet de rendre au lieu, dans la mesure du possible, son atmosphère de demeure habitée, afin que chaque visiteur puisse s'imprégner de la chaleur d'un cadre vivant, sensible, plus que didactique. L'art, raison de vivre d'Édouard et

Nélie André, a permis à ce couple de collectionneurs de rassembler en quelques décennies près de 5 000 oeuvres, dont beaucoup sont d'une qualité exceptionnelle. Pour satisfaire leur souci d'éclectisme, les époux André ont su, avec rigueur et détermination, faire appel aux plus grands antiquaires et marchands, parcourir le monde à la recherche de l'objet rare, dépenser des sommes considérables pour des oeuvres de maîtres, sacrifier des pièces de second ordre – et parfois même les renvoyer au vendeur – afin de respecter un choix d'excellence, qui fait de l'hôtel Jacquemart-André un musée international de premier rang. À l'image de la Frick Collection de New York et de la Wallace Collection de Londres, le Musée Jacquemart-André allie la présentation d'une exceptionnelle demeure de collectionneurs du XIXe siècle à des conditions d'accueil et de visite adaptées aux attentes des visiteurs d'aujourd'hui.

Propriété de l'Institut de France, le Musée Jacquemart-André est administré par Culturespaces depuis 1996.

Félix José Hernández.

La mode retrouvée. Les robes-trésors de la comtesse Greffulhe

Charles Frederick Worth, tea gown, v. 1897
© Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet

Paris le 28 juin 2015

Pour la première fois, le Palais Galliera expose la garde-robe d'exception de la comtesse Greffulhe, née Élisabeth de Caraman-Chimay (1860-1952). Cousine de Robert de Montesquiou, passée à la postérité sous la plume de Marcel Proust dans *À la recherche du temps perdu*, la comtesse prête ses traits à la duchesse de Guermantes : « *Aucun élément n'entre en elle qu'on ait pu voir chez aucune autre ni même nulle part ailleurs*, écrit-il à Montesquiou. *Mais tout le mystère de sa beauté est dans l'éclat, dans l'énigme surtout de ses yeux. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle.* »

La divine comtesse vécut la fin du Second Empire, deux Républiques, deux guerres mondiales, connut la Belle Époque, les Années folles, et régna sur le gotha durant un demi-siècle. Son influence se déploie après son mariage avec le très fortuné comte Henry Greffulhe.

La plus belle femme de Paris – tant d'allure que d'esprit – tient salon dans son hôtel particulier de la rue d'Astorg, reçoit au château de Bois-Boudran ou dans sa villa de Dieppe. Avant l'heure, elle invente le *fundraising* : elle fonde la Société des grandes auditions musicales et va transformer les bonnes oeuvres en relations publiques ; pragmatique, elle lève des fonds, fait de la production de spectacles, de la promotion – *Tristan et Isolde*, *Le Crépuscule des dieux* de Wagner, les Ballets russes de Diaghilev, Isadora Duncan... Parmi tant d'autres de ses combats, la comtesse soutient le capitaine Dreyfus, Léon Blum, le Front populaire, la République ; se passionne pour les sciences – Marie Curie et l'Institut du radium, Édouard Branly et ses recherches...

Élégance faite femme, exubérante dans ses toilettes, la comtesse Greffulhe met en scène ses apparitions, sait se faire rare, fugitive et incomparablement fascinante dans ses envolées de tulle, de gaze, de mousseline et de plumes, ses vestes kimono, ses manteaux de velours, ses motifs orientaux, ses tonalités d'or, d'argent, de rose et de vert... Elle choisit ses tenues pour souligner sa taille fine et mettre en valeur sa silhouette élancée.

Le Palais Galliera présente une cinquantaine de modèles griffés Worth, Fortuny, Babani, Lanvin... manteaux, tenues d'intérieur, robes de jour et du soir, accompagnés d'accessoires, de portraits, de photographies et de films... Autant d'invitations à la mode retrouvée, à la rencontre de cette grande dame du Tout-Paris dont l'image est inséparable de ses atours.

Desde las orillas del Sena

La mode retrouvée. Les robes-trésors de la comtesse Greffulhe. Palais Galliera, Muséee de la Mode de la Ville de Paris. Du 7 novembre 2015 au 20 mars 2016. Commisaire : Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera. Scénographie : Béatrice Abonyi.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Marc Couturier, L'Aleph

Cette carte blanche donnée à l'artiste français Marc Couturie :
une rêverie autour du texte L'Aleph*, de* ***Jorge Luis Borges****,*

Paris le 23 juin 2015.

Cette installation consacrée à l'artiste français Marc Couturier est une rêverie autour du texte *L'Aleph*, de Jorge Luis Borges, recueil de 17 nouvelles éditées dans différents périodiques de Buenos Aires, entre 1944 et 1952.

Marc Couturier visite les thèmes de prédilection de Borges, avec des oeuvres « faites de main d'homme » (pastels, dessins), et d'autres « non faites de main d'homme » (éléments naturels), qu'il rassemble sous le concept de « Redressement ».

L'installation présente également quelques oeuvres des collections du musée du quai Branly, dans un ensemble évoquant des situations, des paysages, le rapport entre le Tout et la partie : « *une sorte de merveille, dans le fond* ».

Les installations de l'Atelier Martine Aublet sont conçues avec le soutien de la Fondation Martine Aublet, sous l'égide de la Fondation de France.

Marc Couturier s'est fait connaître par son travail sur les « Barques en lévitation ». C'est au début des années 90 que le concept de « Redressement » lui est venu : sous ce terme, Marc Couturier a réuni un ensemble d'oeuvres « non faites de main d'homme » (en grec ancien *acheiropoiète*) dont la forme évoque providentiellement figures et paysages, facilement identifiables. Il nous les donne à voir, sans les modifier. Une feuille d'aucuba devient vitrail ; une plaque de placoplâtre devient un « Redressement » ; une promenade dans Amiens donne naissance aux « Cabochons », redressement virtuel d'éléments d'architecture ; une douelle** de foudre, trouvée dans un chai au Portugal, forme une sculpture primitive ; la présentation et la mise en lumière de fragments de douelle en « Teatrini »*** deviennent un ensemble de petits paysages…

Parallèlement, il développe une oeuvre « faite de main d'homme » qui invite à la contemplation ou à d'autres voyages : des « Lames » de samba recouvertes à la feuille d'or sont fichées dans les murs (exposition « Formes simples », Centre Pompidou Metz, juin 2014) ; les « Dessins du troisième jour », tracés à la mine de

plomb sur papier ou au graphite pur sur d'immenses wall drawings (Musée de la Chasse et de la Nature, 2012 / Palais de Tokyo, exposition « Inside », oct-nov. 2014) évoquent la création dans la Genèse ; les dessins à la pointe d'argent sur toile préparée ou réalisés en wall drawings (MUDAM, Luxembourg / Exposition « Traces du Sacré » au Centre Pompidou, 2008) et tout dernièrement les pastels.

L'oeuvre de Marc Couturier est représentée dans les grandes collections publiques et privées. Il a réalisé des vitraux pour l'église Saint-Léger à Oisilly (Côte-d'Or), une croix et gloire pour le choeur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'autel de l'église de Saint-Denis du Saint-Sacrement dans le Marais à Paris, l'oeuvre « Tremblement de ciel » (26 m - 17 tonnes - doré à la feuille) érigée à Tokyo et dans l'environnement du Centre Pompidou Metz…

« Nous souhaitons garder une place à des formes de présentation plus légères, plus souples, mais aussi plus libres, plus personnelles et à l'occasion plus iconoclastes. » Stéphane Martin, président du musée du quai Branly.

Cet espace de 170 m² est conçu comme un cabinet de curiosités contemporain pouvant présenter une trentaine d'oeuvres. L'Atelier Martine Aublet présente chaque année une moyenne de trois installations qui mettent en lumière les nouvelles acquisitions du musée, la photographie contemporaine non-occidentale, une collection extérieure invitée, les collections du musée du quai Branly ou encore une *carte blanche* à des artistes contemporains, des personnalités ou encore des institutions culturelles et scientifiques partenaires du musée.

Ces projets spécifiques offrent une liberté et une souplesse de mise en place dans des délais courts, en fonction de l'actualité du

musée, et des grands événements nationaux et internationaux, permettant de créer des événements inattendus. Depuis son ouverture en 2012, l'Atelier Martine Aublet a présenté 9 installations.

Outre l'Atelier Martine Aublet, plusieurs axes, en lien avec les actions du musée, ont été choisis par la *Fondation Martine Aublet* pour orienter son engagement :

- l'attribution de bourses destinées à aider de jeunes chercheurs à se former sur le terrain et à mener à bien une recherche dans les domaines de l'ethnologie, de l'histoire des arts extraeuropéens et de l'histoire des arts. Ces bourses, d'un montant de 15.000 euros chacune, ont bénéficié à 38 jeunes chercheurs du monde entier depuis leur création en 2012. Elles ont été remises suite à un appel d'offre international.

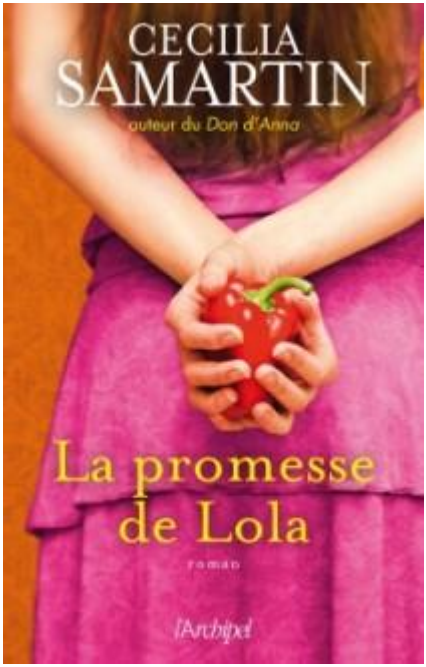
- le prix Martine Aublet est décerné par la Fondation Martine Aublet - en collaboration avec le musée du quai Branly - à une personnalité scientifique reconnue, soucieuse de transmettre son savoir à un large public, dans les domaines de l'ethnologie, de l'histoire extra-européenne et de l'histoire des arts, et dont l'oeuvre est publiée en France. Doté de 20.000 euros, le premier prix a été remis le 1er octobre 2012 à l'anthropologue Francoise Héritier, Professeur honoraire au Collège de France, saluant ainsi l'ensemble de son oeuvre et de sa carrière ; le deuxième prix a été attribué, le 03 mars 2014, à Maurice Godelier pour son ouvrage « Lévi-Strauss » (2013, Le Seuil).

MARC COUTURIER *L'ALEPH.* Carte blanche à l'artiste. 23/06/15 - 20/09/15. Atelier Martine Aublet. Musée du quai Branly, Paris.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La promesse de Lola, de Cecilia Samartín



Paris le 26 juin 2015.

Sebastián est âgé d'une dizaine années. Né avec une malformation cardiaque, il est exclu des jeux de son âge et subit à l'école les railleries de ses camarades.

Sa mère, de surcroît, se montre autoritaire et hyper protectrice. Son seul havre de réconfort, il le trouve auprès de sa grand-mère, *abuela* Lola, à qui il rend visite tous les soirs après la classe.

Mais, un jour, Sebastián la trouve chez elle, inanimée. *Abuela* Lola est alors emmenée à l'hôpital où, à son chevet, elle voit sa famille réunie pour la première fois depuis bien longtemps.

Prenant conscience que les liens entre chacun sont distendus, Lola décide d'enfreindre la promesse qu'elle avait faite à ses enfants : elle se remet à cuisiner.

Les bons plats qu'elle leur prépare – tous issus de la tradition sud-américaine – sont aussi le prétexte pour Lola d'évoquer un certain événement familial. Et ainsi de ressouder les siens…

En bonus, les meilleures recettes d'*abuela* Lola sont reproduites dans une brochure offerte avec le livre.

« La vieille dame sortit une allumette de la boîte et la craqua. Hypnotisée par la petite flamme fragile, elle la fixa avec un étonnement presque enfantin. Quelle était donc cette substance mystérieuse qui dansait avec une telle grâce à l'extrémité de ce bâton ? Comment pouvait-elle à la fois détruire la vie et l'illuminer de la sorte ? Mais déjà la flamme progressait vers ses doigts. Elle s'empressa d'allumer les bougies posées sur la table et souffla sur l'allumette. Puis elle ferma les yeux et commença à se balancer doucement.

Son mari était mort depuis plusieurs semaines déjà ; pourtant, chaque matin, en ouvrant les yeux, elle était engloutie par une souffrance nouvelle qui la terrassait de la tête aux pieds. Il lui fallait mobiliser toute son énergie pour sortir du lit, s'habiller, prendre son petit-déjeuner et poursuivre la routine désormais dénuée de sens du quotidien. Elle connaissait beaucoup de gens qui avaient perdu leur conjoint et continuaient leur vie, parfois même mieux qu'auparavant. Ses enfants le lui rappelaient chaque

jour, ce qui accentuait encore son sentiment de solitude. La naissance de son dernier petit fils n'avait fait qu'aggraver la situation. Heureusement, son mari n'avait pas vécu assez longtemps pour voir le petit Sebastián dans son berceau d'hôpital, relié à une multitude de tuyaux. Il n'avait pas eu à entendre la nouvelle accablante du pronostic vital du bébé, ce qui avait été d'un certain réconfort, mais pas suffisant.

- Je suis seule, murmura la femme. Je ne me connais plus, et je ne connais plus le monde.

Elle sentait la douleur pénétrer jusque dans ses os, réduisant peu à peu ses forces. Puis elle passa ses mains au-dessus de la flamme des bougies, décrivant lentement des cercles dans l'air. Ses pensées dérivèrent vers le reste de sa famille, et elle leva la tête pour regarder la collection de photos épinglées au mur. À l'exception du dernier-né, ils étaient tous là. Elle aimait chacun profondément, et ce sentiment l'emplit de honte, tant son amour pour eux ne suffi sait pas, lui non plus. »

Cecilia Samartín est née en 1961 à La Havane, pendant la révolution cubaine. Ses parents se réfugient aux Etats-Unis alors qu'elle est encore bébé. Elle grandit à Los Angeles, où elle étudie la psychologie avant de devenir thérapeute, oeuvrant principalement auprès de la communauté latino. Traduits dans 18 pays, ses romans, *Le Don d'Anna*, *La Belle Imparfaite*, *Rosa et son secret* et *La Promesse de Lola* (L'Archipel, 2010 à 2014), ont conquis un large public.

La promesse de Lola. Cecilia Samartín. Roman. Titre original : Mofongo. Traduit de l'anglais par Marlyne Beury. En couverture la photo de Robertt Jones/Arcangel Images. Éditions de L'Archipiel. 34, rue des Bourdonnnais. 75001. Paris. ISBN : 978-2-8098-1480-4

Félix José Hernández

La belle imparfaite de Cecilia Samartín

Paris le 26 juin 2015.

Jamilet est une jolie jeune fille mexicaine, qui a grandi avec l'idée que l'énorme tache de naissance qui recouvre son dos était la marque du diable.

Quand, à 17 ans, la jeune fille perd sa mère, elle part rejoindre illégalement sa tante Carmen aux États-Unis, où elle espère qu'on pourra la soigner.

En Californie, Carmen lui procure des faux papiers, grâce auxquels elle trouve un travail de garde-malade dans un hôpital psychiatrique.

Jamilet doit surtout veiller sur le Señor Peregrino, un vieil Espagnol acariâtre, qui découvre bien vite la véritable identité de Jamilet et lui vole ses faux papiers.

Il ne les lui rendra que si la jeune femme daigne l'écouter raconter le pèlerinage qu'il fit à Saint Jacques de Compostelle, au cours duquel il rencontra Rosa, le grand amour de sa vie.

Au contact de Jamilet, Señor Peregrino se libère de son passé douloureux. Jamilet, qui désormais considère le vieil homme comme son grand-père, prend confiance en elle, apprend à lire, s'accepte enfin, et s'ouvre aux autres.

« Ce n'était pas la première fois qu'une jeune fille criait au viol en voyant son ventre s'épanouir, pourtant nul ne douta de la parole de Lorena. Elle était depuis toujours d'une nature paisible et pudique, qui, lorsque la puberté la transforma en beauté enchanteresse au regard sombre et mystérieux, se révéla sincère dans son humilité. Nullement émue par les compliments que lui prodiguaient, au même titre, proches et inconnus, elle se contentait d'accueillir les louanges avec, tout au plus, une légère inflexion de la tête.

Au village, les mères la donnaient en exemple à leurs filles, qui taquinaient leur sexualité naissante comme si elles avaient découvert l'interrupteur du soleil et n'entendaient pas renoncer au plaisir d'y toucher. Les filles, elles, tentaient de l'associer à leurs

petits jeux dans l'espoir de convaincre leurs mères que la Sainte Vierge n'avait pas élu domicile parmi elles. Force était de constater que les atouts de Lorena laissaient présager du grand spectacle, car elle n'avait besoin, pour attirer les regards, ni de défaire le troisième bouton de son corsage, ni de chiper le rouge à lèvres de sa mère. Elle était tout simplement belle, comme l'aube est belle, sans ornement ni orgueil.

On racontait que du sang royal coulait dans ses veines et qu'elle avait traversé l'océan jusqu'aux côtes mexicaines dans un panier, comme Moïse sur le Nil en Égypte.

Naturellement, nul ne concevait de destinée digne d'une tête couronnée dans le village poussiéreux de Salhuero, aux abords de Guadalajara, aussi, lorsque l'imagination succomba à la jalousie, les mêmes pipelettes se firent-elles un devoir de rappeler à tous les intéressés, et plus particulièrement aux jeunes hommes, que Lorena et sa soeur aînée, Carmen, avaient vu le jour dans un lupanar du village voisin avant d'être recueillies par la dévote veuve Gabriela.

Personne ne savait vraiment ce qu'il était advenu de leur mère, si elle était morte en couches ou avait abandonné ses enfants, à l'instar de tant d'autres femmes dans sa situation. »

Cecilia Samartin est née en 1961 à La Havane, pendant la révolution cubaine. Ses parents se réfugient aux Etats-Unis alors qu'elle est encore bébé. Elle grandit à Los Angeles, où elle étudie la psychologie avant de devenir thérapeute, oeuvrant principalement auprès de la communauté latino. Traduits dans 18 pays, ses romans, *Le Don d'Anna*, *La Belle Imparfaite*, *Rosa et son secret* et *La Promesse de Lola* (L'Archipel, 2010 à 2014), ont conquis un large public.

Desde las orillas del Sena

La belle imparfaite. Roman de Cecilia Samartín. Titre original : Tarnished Beauty. Traduit de l'anglais par Mélanie Carpe. En couverture photo de Jill Battaglia/Arcangel Images. Éditions de L'Archipiel. 34, rue des Bourdonnnais. 75001. Paris. ISBN : 978-2-8098-0717-2

Félix José Hernández.

El Museo del Greco expondrá "El Cardenal" de Ignacio Zuloaga

El cardenal, Ignacio Zuloaga, 1912.

Madrid, 26 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Museo del Greco expondrá al público desde el día 2 de julio hasta 20 de septiembre, el óleo ***El cardenal,*** pintado por Ignacio Zuloaga en 1912. Es una de las obras más interesantes y significativas del artista vasco en la que se observa con mayor claridad la influencia que ejerció en él la figura del Greco. El cuadro, prestado para la ocasión por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, se enmarca en la sección *En la estela del Greco…, artistas invitados* que inició hace tiempo el museo para mostrar al público la influencia del arte del cretense en las vanguardias contemporáneas.

El cardenal, cuadro de gran formato, muestra la nueva concepción del arte de Zuloaga tras sus estancias en tierras castellanas. A partir de ese momento, organizó sus retratos en dos planos carentes de atmósfera: en primer término, las figuras, y, en segundo, un fondo de carácter simbólico. En este lienzo, en el que es especialmente patente la herencia de la tradición pictórica española, Zuloaga sigue ese esquema constructivo y añade una visión del pueblo castellano de Sepúlveda. La figura de un joven sacerdote, que da al cuadro una estática intemporalidad, cita, y reivindica la obra de El Greco.

Ignacio Zuloaga nació en Eibar (Guipuzkoa) en 1870 y murió en Madrid en 1945. Hijo de un damasquinador eibarrés perteneciente a una reconocida familia de artistas, trabajó en el taller familiar mientras se forjaba en el dibujo bajo las orientaciones de su padre. En Madrid conoció a los pintores antiguos españoles, y en 1887 envío un cuadro a la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1888 viajó a Roma y en 1889 se instaló en París. En sus primeras obras parisinas se advierte la influencia de las tendencias más en boga en la época, como era el caso del realismo social.

Por el relato de su amigo Santiago Rusiñol, se conoce la pasión que desarrolló en París por el Greco. En 1891 expuso junto a Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Bernard. El reconocimiento internacional a su pintura no dejó de crecer participando en numerosas exposiciones españolas y europeas, y recibiendo importantes premios y reconocimientos. Se convirtió en uno de los pintores más cotizados y respetados en ambos lados del Atlántico, y fue requerido para realizar innumerables retratos de la aristocracia y la alta burguesía internacionales, a los que también aplicó, la escenografía cerrada y penumbrosa que fue característica principal de su estilo.

La evolución de la obra de Zuloaga, a partir de las iniciales influencias degasianas y simbolistas, sufrió un repliegue artístico. Tras los numerosos viajes por tierras españolas y, sobre todo, a raíz de la crisis en la que se sumió el país por la pérdida de las colonias en 1898, la obra de Zuloaga se inclinó hacia la pintura tradicional. Especialmente la del barroco español; El Greco, Ribera, Velázquez y Goya, dejando ver su huella en dibujo preciso y fuerte, de paleta oscura y grueso empaste, que se aficionó a los personajes castizos y a los resecos panoramas castellanos.

Si en la composición de los cuadros "franceses" puede encontrarse el influjo de la espontaneidad instantánea de la fotografía, en la pintura más avanzada se impuso un rigor compositivo teatral, de fuerte efectismo visual, y una descripción llena de énfasis literario con una clara inclinación tremendista, que sirvió para convertir a Zuloaga en el pintor por excelencia de la Generación del 98 y situarlo en el polo más comprometido con la mirada sobre lo español, desesperanzada, lóbrega y autocompasiva, de la citada Generación.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Japon, images d'acteurs, estampes du Kabuki au 18e siècle

Paris le 26 juin 2015.

« Japon, images d'acteurs, estampes du kabuki au 18e siècle», puisant au très riche fonds d'estampes du musée national des arts asiatiques – Guimet, accompagne l'exposition « Du Nô à Mata Hari, 2000 ans de théâtre en Asie » et, loin d'épuiser le sujet, en explore un moment spécifique.

Le Japon occupe une place singulière dans l'histoire du théâtre mondial ; créateur de formes d'art total nous lui devons le nô et le kabuki, ce dernier, objet d'une attention particulière de la part des maîtres de l'estampe. C'est que, peu ou prou, l'art de l'estampe et le kabuki s'incarnent fondamentalement en un même lieu – Edo, l'antique Tokyo – et atteignent leur pleine maturité en un même temps. Dans le quartier de Yoshiwara se concentrent les théâtres de la capitale après le grand incendie de 1657.

Le kabuki, destiné à un large public à l'inverse du nô, praxis essentiellement aristocratique, y prend sa forme classique après

l'institution par décret shogunal, en 1653, d'une classe professionnelle d'acteurs, exclusivement masculins. Un répertoire varié organisé en grands genres, le chant, une gestuelle parfaitement codifiée, un maquillage dramatisant les traits et l'expression des sentiments, de spectaculaires et inattendus costumes à effets « transformistes », un espace scénique tout à fait particulier sont autant de caractéristiques de l'art du kabuki.

Accompagnant son succès, l'image est partout, sous la forme de programmes annonçant les spectacles, ou sous celle de pleines pages en format oban véhiculant, tels nos modernes magazines, l'engouement pour un grand nom de la scène. Le kabuki ne néglige aucun des outils à la disposition du spectacle ; il fut ainsi une source inépuisable d'images, de l'illustration des grands rôles à la description physique et psychologique singulière d'acteurs désormais célèbres. Le paradoxe est que, de cet art total qui fut, à sa réception en Europe, une source majeure d'inspiration de nos metteurs en scène – on songe à Mnouchkine – et de nos cinéastes – tel Eisenstein – ne demeure pour nous que la gloire des peintres. C'est le nom de Sharaku qui brille pour un Européen au firmament du kabuki tandis que nous ne savons pas nommer acteurs ou caractères.

Japon, images d'acteurs, estampes du Kabuki au 18e siècle. Exposition présentée au musée national des arts asiatiques – Guimet, du 15 avril au 6 juillet 2015. Rotonde du 2e étage. Accès avec le billet d'accès aux collections permanentes.

Félix José Hernández.

Du Nô à Mata Hari, 2 000 ans de Théâtre en Asie

Paris le 26 juin 2015.

Le musée national des arts asiatiques – Guimet propose une exposition sur 2000 ans de théâtre en Asie. Ce panorama inédit s'anime de ce qui participe, comme signes visibles et tangibles, de l'essence même du théâtre : le costume, la parure et le masque.

Des costumes du théâtre indien aux kimonos et masques de nô japonais, en passant par les robes de l'Opéra de Pékin et le théâtre d'ombre de l'Asie du Sud-Est, c'est tout un monde de divinités, d'animaux et de personnages qui prend vie.

L'exposition aborde les aspects épique et dramatique qui caractérisent les différentes créations théâtrales asiatiques dans toutes leurs variétés. Les premières représentations qui en sont conservées sont les substituts funéraires de terre cuite – minqi – montrant des danseurs et des acrobates datant de la Chine des Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.). L'exposition culmine avec une relecture contemporaine des traditions théâtrales avec la

présentation concertante de kimonos paysages d'Itchiku Kubota qui donne tout son sens à la dimension scénique du costume.

Dépassant leurs sources rituelles, les théâtres dansés en Inde se sont épanouis en une perfection gestuelle qui a donné naissance à des formes complexes et raffinées tel le kathakali dès le 17e siècle. En Asie orientale, un théâtre historique, s'appuyant sur des chefsd'oeuvre littéraires a suscité la création de costumes chatoyants mais extrêmement codifiés.

Le masque est particulièrement mis à l'honneur dans l'exposition, tant il est indissociable des formes du théâtre en Asie, de l'Inde jusqu'au Japon, du théâtre épique au drame historique.

Marionnettes et théâtres d'ombres de l'Asie du Sud-Est et de la Chine forment un autre pan de cette création et servent tantôt des textes épiques, tantôt des textes historiques, leur présentation évocatrice introduisant le visiteur dans un espace peuplé de silhouettes. Les cuirs découpés, âmes des ancêtres, confèrent un pouvoir surnaturel au montreur capable de faire revenir les morts, de guérir ou d'exorciser.

Un grand barong – lion à l'ossature légère habillée de textiles ou de fibre végétale – accueillera le visiteur de l'exposition au milieu de silhouettes architecturales asiatiques et modernes, exprimant ainsi la capacité d'adaptation et de réinvention de ces traditions millénaires et toujours en pleine effervescence.

L'auditorium du musée offrira de nombreuses représentations de spectacles de théâtre chanté et dansé. Outre la projection des épopées fondatrices du Ramayana et du Mahabharata, il proposera une riche programmation de films et documentaires. Ainsi Mata Hari, qui, en exécutant en 1905 des danses

brahmaniques dans l'ancienne bibliothèque du musée Guimet aménagée en petit temple hindou, s'illustra devant le Tout Paris orientaliste médusé, sera mise à l'honneur dans les salles mais également à travers un documentaire et deux films de fiction. Quant au célèbre opéra chinois, Le pavillon aux pivoines, celui-ci sera projeté en intégralité durant trois jours.

Cette exposition est rendue possible grâce à des prêts importants accordés par la Fondation Oriente de Lisbonne, la collection Kubota de Kawaguchiko, le musée du Quai Branly et des collectionneurs privés.

Commissariat général **:** Sophie Makariou, Présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet**.** Commissariat : Aurélie Samuel, responsable section Textiles, MNAAG, Kévin Kennel, assistant au commissaire Sylvie Pimpaneau, conservateur collection Kwok-on, Fondation Oriente**.** Conseillers scientifiques : Julien Rousseau, conservateur collection Asie, Musée du Quai Branly, Constance de Montbrison, conservateur collection Insulinde, Musée du Quai Branly. Scènographie : Loretta Gaïtis. Graphisme : Pauline Roy, MNAAG. Catalogue **:** Coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / Éditions Artlys, 2015**.** Sous la direction d'Aurélie Samuel, responsable des collections Textiles, MNAAG**.** 256 pages, 230 illustrations**.**

Félix José Hernández.

Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX

Tolède, Cour de l'Alcazar de Louis Léon Masson, 1865. BNF.

Madrid, 27 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Las investigaciones que dieron lugar al nacimiento de la fotografía tenían como objeto reproducir la realidad y ayudar en la creación de obras de arte. El nexo de unión entre Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) y Fox Talbot (1800-1877), los considerados "padres" de la fotografía, fue precisamente buscar un procedimiento que les permitiera reproducir por medio de la cámara oscura las imágenes de la realidad sin necesidad de dibujarlas. La fotografía nació en el momento de mayor producción de obras de carácter enciclopédico como forma de transmisión cultural y de conservación de la memoria. Comprometida con el historicismo y

el positivismo, con el desarrollo de las ciencias y la industria, la búsqueda del conocimiento no parecía tener límites y la idea de intentar recopilar la mayor cantidad de información visual histórica, ordenarla, estudiarla científicamente y difundirla convirtió a la fotografía en el medio ideal para intentar llevar a cabo esta labor de la manera más rápida, fácil, completa y amplia posible.

Edificios y monumentos fueron el principal objeto fotografiado desde el mismo nacimiento del daguerrotipo, llegando a crearse todo un imaginario que se repetiría y ampliaría con el tiempo y el perfeccionamiento fotográfico. Esta exposición pretende poner de manifiesto las diferentes vinculaciones entre fotografía y arquitectura, llamando especialmente la atención sobre esta relación en nuestro país, desde que los monumentos y ciudades españoles comenzaron a difundirse de la mano de los viajeros románticos extranjeros aficionados a la fotografía, hasta convertirse en un lugar de estudio científico que retratar para incorporarlo a las historias de la arquitectura, incluyendo, además, el análisis de las relaciones entre arquitectos, historiadores y fotógrafos y la puesta en valor del trabajo de los fotógrafos de arquitectura en España. Todo ello realizado, fundamentalmente, a través de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.

Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX. Del 3 de julio al 4 de octubre de 2015. Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional de España.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández

***Autorretrato,* 1972. Óleo / tela, 65 x 54 cm. Antoni Pitxot.**
Colección particular Dalle Molle

Desde las orillas del Sena

Cadaqués, 28 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

En el Museo Municipal de Cadaqués, se abrió al público la exposición temporal *Dalí. Pitxot. Cadaqués. Entorno a la pintura.* La muestra podrá verse hasta el 20 de septiembre de 2015.

Esta exposición rinde homenaje a la larga amistad y colaboración de Salvador Dalí y Antoni Pitxot. Es un homenaje también al arte y a la pintura. Y a un paisaje, el de Cadaqués, un paisaje mineral único, que les inspira y a la vez condiciona.

Con los dibujos de Salvador Dalí para *50 secretos mágicos para pintar* nos adentramos en el lenguaje y pensamiento poéticos de Antoni Pitxot, capaces de abstraer y encontrar la esencia de las formas y establecer una ruptura con el orden lógico de la mirada retiniana. Y de este modo, un paisaje local, el de Cadaqués, deviene universal, alegórico, y traduce formalmente el paisaje interior del hombre.

En cuanto a la obra de Antoni Pitxot, es la primera vez que esta selección de piezas, proveniente de la colección Dalle Molle, se muestra en el Estado español. Se trata de una pintura al óleo, similar por la técnica a la de los artistas del Renacimiento, de quien conoce las recetas, los secretos, que comenta y comparte con Salvador Dalí. El proceso de creación de las obras de Antoni Pitxot es singular: primero crea figuras, conjuntos escultóricos o composiciones con piedras, recogidas en su entorno, que, después, traslada a la tela. La naturaleza se convierte en artificio. El colorido de su obra, la textura, el misterio son componentes esenciales de las creaciones de Antoni Pitxot. Su obra provoca un interesante diálogo entre creador y espectador. Misterio, magia, y

sobre todo la plasmación de "la suntuosidad de las sedas y los terciopelos minerales", tal y como declara Salvador Dalí, nos son transmitidos a través de una obra única y paradójica.

La exposición consta de : 30 obras de Salvador Dalí, 13 de la Fundación Dalí y 17 de dos colecciones particulares, 37 pinturas de Antoni Pitxot de la colección Dalle Molle, 1 obra de una colección particular de Cadaqués y 19 fotografías actuales.

Se divide en 7 ámbitos temáticos: Violonchelista; Autorretratos; Paisajes minerales; Figuras femeninas; Mitologías y alegorías; *50 Secrets of Magic Craftsmanship* y Teatro- Museo Dalí.

Título: *Dalí. Pitxot. Cadaqués. Entorno a la pintura.* Organizan: Ayuntamiento de Cadaqués, Museo de Cadaqués y Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueres. Comisariado: Montse Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundación Gala-Salvador Dalí. Catálogo: los autores de los textos son Joan Figueras, Montse Aguer, Jordi Mercader y Pere Vehí. Se ha publicado en catalán, castellano, francés e inglés. Podrá adquirirse en el Museo a partir del verano. Diseño de Alex Gifreu. Patrocinadores: AMSA, Fundación Abertis, Diputación de Girona y Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Un gran abrazo desde la bella y culta Cataluña,

Félix José Hernández

Il Pavimento del Duomo di Siena, un capolavoro da scoprire

Il Pavimento del Duomo di Siena

Siena, 29 giugno 2015.

L'Opera della Metropolitana di Siena, in occasione dell'Expo Milano 2015, offre ai visitatori di tutto il mondo un'opportunità eccezionale, la scopertura del Pavimento del Duomo di Siena dal 1°luglio, apertura straordinaria senza precedenti, che si aggiunge a quella consueta dal 18 agosto, dopo il Palio dell'Assunta alla fine di ottobre.

La magnifica Cattedrale di Siena conserva il Pavimento a commesso marmoreo, un capolavoro unico, non solo per la tecnica utilizzata e la sua organicità, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito costante alla ricerca della Sapienza.

Abitualmente, il prezioso tappeto di marmo è protetto dal calpestio dei fedeli, ma ogni anno, per alcuni mesi, viene "scoperto" all'ammirazione costante e in progressiva crescita dei visitatori. Si tratta del pavimento "più bello…, grande e

magnifico", che mai fosse stato fatto, secondo la nota d efinizione del Vasari, fra i più noti scrittori d'arte. È il risultato di un complesso programma iconografico realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all'Ottocento. La tecnica adoperata durante i secoli passati è quella del graffito e del commesso con marmi di provenienza locale come il broccatello giallo, il grigio della Montagnola, il verde di Crevole, ecc.

I cartoni preparatori per le cinquantasei tarsie furono disegnati da importanti artisti, quasi tutti "senesi", fra cui il Sassetta, Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi, oltre che da un pittore "forestiero" come l'umbro Pinturicchio, autore, nel 1505, del celebre riquadro con il *Monte della Sapienza*, raffigurazione simbolica della via verso la Virtù come raggiungimento della serenità interiore.

Rispetto agli artisti delle precedenti generazioni, Domenico Beccafumi si avvale di nuovi modi stilistici così rinnovando la tecnica del commesso marmoreo. L 'artista invece di utilizzare pietre di vario colore accosta marmi di sfumature diverse rispetto alla tinta di base. Attraverso le gradazioni tonali del grigio-verde, Beccafumi riesce così a ottenere risultati sorprendenti di chiaro-scuro, in cui luci e ombre delineano le figure con una tale abilità artistica, da sembrare capolavori realizzati con la tecnica silografica o pitture monocrome.

Beccafumi compie tale rivoluzione nel fregio con *Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia* che si inserisce tra i due pilastri che sorreggono la cupola, verso il presbiterio. La fonte principale del soggetto è un passo dell'*Esodo* (17,1-7, ma si veda anche *Numeri* 20,1-13), in cui il popolo d'Israele, dopo la traversata del Mar Rosso, in marcia verso la terra promessa, è costretto a sopportare la mancanza d'acqua, fino al miracolo in cui Mosè percuoterà la roccia in Horeb, alla presenza degli anziani: «da

essa sgorgherà acqua e il popolo berrà». Seco ndo l'interpretazione di san Paolo, nella prima lettera ai *Corinti* (10, 4), la pietra rappresenta il Cristo, dalla quale sgorga la salvezza per quegli uomini che attingono acqua dalla sua sorgente: «tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo».

L'acqua diventa dunque energia di vita e fonte di salvezza. Una tematica decisiva inerente al progetto di Expo Milano 2015: «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore».

Il percorso completo nel Complesso monumentale del Duomo di Siena permette, oltre alla visita del Pavimento in cattedrale, quella al Museo dell'Opera ove si potranno ammirare, nella Sala delle Statue, i mosaici con i simboli delle città alleate di Siena e le tarsie originali di Antonio Federighi con le Sette et à dell'Uomo. Nella Sala dei Cartoni, il cui ingresso fiancheggia la magnifica *Maestà* di Duccio, è visibile la celebre pianta del Pavimento del Duomo delineata da Giovanni Paciarelli nel 1884, che consente di avere un quadro d'insieme delle figurazioni e dell'itinerario che, dall'ingresso, conduce fino all'altar maggiore.

La visita al pavimento può essere effettata con le audiovideoguide, tablet multimediali che permettono l'ascolto del testo-guida e la visione dei particolari visibili e di quelli più nascosti. Un nuovo sistema tematico, tecnologico e soprattutto fondato sulle esigenze del visitatore più attento.

Il catalogo *Virginis templum* edito da Sillabe presenta il percorso iconografico del Pavimento oltre a una panoramica di tutto il Complesso del Duomo.

Il Pavimento del Duomo di Siena. Un capolavoro da scoprire. Cattedrale di Siena, 1 luglio – 31 luglio 2015 e 18 agosto – 27 ottobre 2015.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

El celuloide oculto en el madrileño Círculo de Bellas Artes

Madrid, 29 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

Coincidiendo con el final del Orgullo Crítico y el comienzo de las celebraciones del Orgullo en Madrid, el Cine Estudio propone un ciclo en torno al documental *El celuloide oculto* de 1995, que repasaba la figura de las sexualidades divergentes en el cine hasta esa fecha. Para ello, se proyectará el fantástico documental, y han recopilado algunas películas que, mencionadas o no en la cinta, tocaban el tema tangencialmente o desde el subtexto (*La gata sobre el tejado de zinc*, *La calumnia*, *Parigi o cara*), retrataban personajes icónicos de la cultura LGTBQI (*Johnny Guitar*, *Cabaret*) o abrían la veda a un tratamiento explícito, a veces con tintes festivos (L*os chicos de la banda*, *The Rocky Horror Picture*

Show, Velvet Goldmine, Hedwig and the Angry Inch), para el destape del celuloide oculto.

Johnny Guitar (Johnny Guitar) Nicholas Ray, EE.UU., 1954, 110', VOSE [celuloide 35mm]. Todo un clásico cinematográfico, con éxito de taquilla inmediato en su estreno, que narra el reencuentro entre la propietaria de un salón del Oeste (Vienna) y un pistolero (Johnny Guitar) que hace aparición en un difícil momento. (...)

La gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof) Richard Brooks, EE.UU., 1958, 108', VOSE [celuloide 35mm.]. Brick es uno de los hijos de un anciano recientemente fallecido, patriarca de una familia sureña adinerada. La muerte de su padre, a Brick, le sume en el alcohol, le anestesia. Pero Maggie, su esposa, no está dispuesta a ver cómo su marido se destruye a sí mismo.

La calumnia (The Children's Hour) William Wyler, EE.UU., 1961, 108', VOSE [proyección digital].En un exclusivo colegio para chicas, una de las alumnas emplea malignamente (y distorsiona) un comentario que escucha por casualidad a modo de venganza por un castigo recibido. Esto tendrá repercusiones devastadoras en la comunidad escolar, regida por Karen (Audrey Hepburn) y Martha (Shirley MacLaine).

Parigi o cara (Parigi o cara) Vittorio Caprioli, Italia, 1962, 106', VOSE [proyección digital]. Delia es la hija de un posadero rural de un pueblo italiano y se despide de sus clientes con la intención de viajar a París.

Los chicos de la banda (The Boys in the Band) William Friedkin, 1970, 118', VOSE. [proyección digital]. Estamos ante el primer film con protagonistas homosexuales, con final no trágico, producido en Hollywood. Adaptado de la obra de Mart

Crowley, cuenta la historia de una fiesta de cumpleaños en la que ochos de los nueve asistentes declaran abiertamente ser gays.

Cabaret (Cabaret) Bob Fosse, EE.UU, 1974, 124', VOSE [proyección digital]. En un momento histórico en el que la alegría cuesta, la joven Sally Bowles junto a un divertido maestro de ceremonias amenizan las horas nocturnas del Kit Kat Club. Estamos en Berlín, son los años treinta y el partido nazi ostenta el poder. (...)

The Rocky Horror Picture Show *Jim Sharman*, EE.UU., 1975, 100', VOSE [celuloide 35mm.]. Un musical mítico convertido en icono cinematográfico, con una imaginería inconfundible que se mantiene de plena actualidad en el universo de los films de culto. Parodia del terror barato, con "mad doctor", seres extravagantes, pareja inocente y criatura rompedora.

Velvet Goldmine (Velvet Goldmine) Todd Haynes, Reino Unido/EE.UU., 1998, 124', VOSE [celuloide 35mm.]. El Glam Rock, un género musical gestado en Gran Bretaña, vivió su apogeo en los setenta. Brian Slade es un joven londinense que rompe con el movimiento hippie y se convierte en el principal eslabón de este novedoso y glamuroso género. (...)

El celuloide oculto (The Celluloid Closet) Rob Epstein, Jeffrey Friedman, EE.UU., 1995, 102', VOSE (documental) [celuloide 35mm.]. *El celuloide oculto* aborda, bajo la fórmula del cine documental, la presencia de la homosexualidad en el cine. Se trata de una película dirigida por el oscarizado Rob Epstein y Jeffrey Friedman, ayudante de montaje, entre otras, de *Toro Salvaje*.

Desde las orillas del Sena

Hedwig and the Angry Inch *(Hedwig and the Angry Inch) John Cameron Mitchell, EE.UU., 2001, 95', VOSE [celuloide 35mm.].*

Una operación de cambio de sexo permitió a Hedwig casarse con un soldado americano y ser libre al otro lado del Muro. Angry inch, pulgada irritada, *da nombre a la película y testimonia, a su vez, una operación fallida. (...)*

El celuloide oculto. Círculo de Bellas Artes de Madrid. Del 02.07.2015 al 23.07.2015

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Korea now! Design, craft, mode et graphisme en Corée

André Kim. © DR.

Paris le 30 juin 2015.

Présentés au coeur de la grande nef ainsi que dans ses galeries latérales, le design et l'artisanat coréens sont mis à l'honneur.

Afin de montrer la diversité des métiers d'art issus de ce pays, ont été réunis une centaine d'artistes et plus de quatre cents oeuvres, mêlant ainsi les héritiers des techniques anciennes à une jeune génération en quête de renouveau technologique.

La laque Ott-chil, la nacre Najeon, le papier Hanji, le bijou et le travail du métal rythment les premières étapes de cette exposition qui débute dans les galeries Rivoli. Des oeuvres sujettes à de

multiples réinterprétations stylistiques côtoient des pièces aux formes plus traditionnelles, classées pour certaines sous l'appellation de *Patrimoine culturel immatériel.*

Les travaux de CHUNG Hae-cho, l'une des références incontestées pour la laque, sont installés avec ceux du jeune créateur LEE Kwan-ho qui offre pour sa part, une approche alternative de ce procédé. Ce regard novateur fait écho aux productions de LEE Youngsoon et de KANG Seng-hi, tous deux spécialistes de l'art du tissage du Hanji, papier d'une grande résistance.

L'orfèvrerie, domaine dans lequel les Coréens excellent particulièrement, est illustrée par les arts de la table à travers les productions de KIM Donghyon ou encore de KIM Hyong-jun.

Enfin, deux salles sont consacrées à la scène du bijou contemporain, très active en Corée, avec KWON Seul-gi et MOON Choon-sun, connus pour leurs approches expérimentales du plastique et de la silicone. A leurs côtés sont exposés KIM Hee-ju qui exploite des matières naturelles comme le cuir ou encore MIN Bog-ki et SIM Hyun-seok, fidèles quant à eux aux matériaux plus classiques, comme l'or et l'argent. La nef est essentiellement dédiée au mobilier, au verre et à la porcelaine.

Même si le design coréen reste peu diffusé, il est néanmoins présent sur la scène internationale, grâce aux foires prestigieuses telles que celles de Miami et Bâle. Ce regard vers l'étranger est évident chez les jeunes designers – nés pour la plupart pendant les années 1980 – qui mêlent à leur culture artistique d'origine, tout un répertoire formel nouveau, puisé audelà des frontières coréennes.

Desde las orillas del Sena

SONG Seung-yong, l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération, laisse transparaitre l'impact de sa formation en France en créant des oeuvres aux styles hybrides, comme sa chaise *Object O.*

Dans une veine plus traditionnelle, des pièces de mobilier de BAI Se-hwa illustrent les techniques anciennes du cintrage du bois à la vapeur encore utilisées aujourd'hui.

La céramique fait aussi l'objet d'une attention particulière dans les salles longeant les Tuileries. Classées en trois grands thèmes, le céladon, le buncheong et la porcelaine blanche, sont des méthodes de production très appréciées et répandues en Corée. Le céladon, développé sous la dynastie Koryo (918-1392) est aujourd'hui réinterprété selon des formes simples et plus actuelles, avec notamment les oeuvres de LEE Ga jin. Certains potiers, tels que REE Soo-jong, se réapproprient également le procédé du buncheong, en ayant recours à une gestuelle très spontanée et libre. De même pour la porcelaine blanche de la période Joseon (1392-1910), avec les travaux de KWON Dae-sup, qui tend aussi vers cette tendance de renouveau, avec ses grandes jarres blanches aux formes simples et très épurées.

La fin de ce parcours initiatique se termine avec l'évocation d'une maison coréenne Hanok conçue autour du principe du vide, sans portes et avec très peu de meubles, afin de favoriser la mesure et l'harmonie. Une typologie de petites tables mobiles et légères, les soban, façonnées par YANG Byungyong, sont installés afin d'illustrer la vie quotidienne au « ras du sol ». Le travail du bambou et des services de la cérémonie du thé complètent cette vision d'un art de vivre traditionnel.

Desde las orillas del Sena

L'exposition *Korea now !* offre l'opportunité de présenter l'étonnant panorama de la mode coréenne contemporaine, avec plus de cent vingt silhouettes et accessoires.

Emergente à partir des années 1980, la création de mode a trouvé sa première reconnaissance internationale la décennie suivante avec les créateurs Séoulites devenus célèbres tels que Jin Téok, André Kim, Lee Young Hee et Sul Yoon-Hyung. Une sélection de leurs créations est présentée dans le parcours qui s'ouvre aussi amplement à l'expression de la génération montante.

Les années 2000 et 2010 voient, en effet, arriver sur les podiums de nouvelles silhouettes représentant la vitalité de l'école de Séoul : Juun J. en est un chef de file. Il renouvelle notamment l'image de l'homme en maniant avec une égale maîtrise les références de la mode occidentale et celles du costume traditionnel local. Steve J & Yoni P, Kaal E.Suktae, Kwak Hyun Joo, et cychoi comptent au nombre des jeunes créateurs présentés. Leur travail se caractérise par une variété d'inspirations tirées des cultures urbaines et des mythologies contemporaines, allant de la référence aux années 1950 américaines aux citations des mouvements Punk, Hip Hop et bien sûr K Pop.

Au-delà de la démarche singulière de ces créateurs, ce projet ambitionne de révéler les rapports étroits qu'ils entretiennent avec leur culture d'origine, une culture riche dont l'héritage ancestral est précisément le facteur d'assimilation de toutes les formes de modernité.

La direction artistique de l'exposition est assurée par Yung Hee Suh, personnalité influente du monde de la mode et du stylisme photographique coréens. Elle pose un regard original sur la création de mode de son pays en concevant un dispositif

d'exposition non chronologique, articulé autour des cinq couleurs cardinales du Obangsaek. Rouge, jaune, noir, bleu et blanc sont chargées d'une symbolique complexe qui prévaut dans la tradition esthétique coréenne.

Dans l'exposition, chaque couleur évoque le travail d'un créateur en soulignant sa note expressive dominante. La couleur rouge est, par exemple, associée aux créations de Lee Sang Bong passionné par les rites magiques des chamanes.

Le jaune d'or rappelle l'opulence des costumes d'André Kim. Le noir de la nuit est celui de la jeune génération des créateurs. Le bleu, synonyme d'intégrité, est réservé à Juun J. Enfin, le blanc répond à la transparence et à la légèreté des silhouettes de Jin Téok.

Ce parcours, composé comme une suite chromatique de créations contemporaines, est ponctué de costumes traditionnels illustrant, sous forme de pièces authentiques ou de répliques, l'originalité du « Hanbok » qui est une source d'inspiration essentielle pour tous les créateurs.

Korea now ! offre ainsi l'expérience d'une vision poétique et invite à une réflexion sur la dimension culturelle du regard. La scénographie, confiée à l'architecte – designer, Lim Tae Hee, place les créations de mode dans des structures polygonales abstraites qui déjouent le principe occidental de la perspective.

Cet événement est en outre l'occasion d'inviter un créateur contemporain parisien à concevoir à partir de soieries traditionnelles une ou plusieurs silhouettes qui seront mises en regard des créations coréennes. Il s'agit d'une collaboration que le musée des Arts Décoratifs propose dans le cadre d'un partenariat passé avec la KCDF (Korean Craft & Design

Foundation) avec le concours du Hanbok Advancement Center et de l'Arumjigi Culture Keepers Foundation.

Cette démarche témoigne du fait que la création de mode est aujourd'hui le vecteur d'un important échange culturel entre la France et la Corée.

À travers une vingtaine d'artistes et plus de deux cents oeuvres, affiches sérigraphiées, livres et magazines, révèlent le dynamisme, la diversité et la singularité de cette jeune génération. Intimement liée à l'histoire du pays, celle du graphisme coréen est relativement récente. L'émergence de cette pratique artistique est en effet ponctuée par des moments marquants, tels que la proclamation d'indépendance en 1945 ou encore les Jeux olympiques de Séoul en 1988, qui contribuent au développement d'un milieu propice à la créativité, encore aujourd'hui en plein essor. Si cet art ne dispose d'aucune tradition à proprement dite, il intègre rapidement les codes et les spécificités culturelles locales. En proposant un langage visuel moderne et libre, il est le reflet d'une quête de renouveau, actuellement omniprésente en Corée.

Ce volet s'ouvre sur un espace dédié à AHN Sang-soo, reconnu comme le père de la discipline. Créateur influent auprès des artistes émergents, il est le premier à avoir fait de l'alphabet hangul son sujet principal.

Inspiré par la poésie du mouvement Dada et par le poète moderniste Yi Sang, AHN Sang-soo s'est affranchi des règles normatives de la typographie, en jouant avec la géométrie et l'échelle des lettres, tout en brouillant parfois les codes de la linguistique.

À travers son travail, l'exposition évoque ainsi l'engouement commun des graphistes pour la typographie et plus particulièrement pour cet alphabet, inventé au XVe siècle. Le Hangul, initialement créé comme alternative au chinois, alors dominant et réservé aux personnes lettrées, est aujourd'hui devenu une référence culturelle et identitaire primordiale : souvent transmis par les femmes, à sa création, il est aujourd'hui la langue maternelle.

Le public est également invité à découvrir le travail de KUM Jun-park, fondateur du studio 601 Bisang. Ses ouvrages exposés pour l'occasion, révèlent son attention accordée aux qualités formelles du livre en faisant usage de matériaux traditionnels, tel que le papier hanji, fabriqué à la main.

KUM Jun-park, participe également à l'expansion du milieu littéraire, avec notamment la création en 2001 de Paju Book City, ville où se sont implantées plus de cinquante maisons d'édition, bibliothèques et librairies.

La jeune génération est aussi représentée par l'atelier Practice, le studio Therewhere, ainsi que par les graphistes Kim Bo-huy, Roe Chris ou encore Park Yeoun-joo. Leurs productions sont à la fois synonymes d'un attachement profond à la tradition et aux fondements des moeurs coréennes, mais sont aussi symptomatiques d'une volonté d'ouverture vers le monde occidental.

Depuis quelques années, de nombreux ateliers ont été créés par ces artistes émergents en quête d'indépendance et de liberté créatrice. En élargissant les champs de leur activité, les designers graphiques coréens se positionnent comme des acteurs centraux de la scène artistique, en participant pleinement à son émergence.

Parmi eux, Kim Dohyung, et Na Kim, viennent clôturer le parcours de l'exposition.

Korea Now ! Design, craft, mode et graphisme en Corée. Du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016. Exposition organisée dans le cadre de l'Année France-Corée 2015-2016. Musées des arts décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. Commissaire général : Olivier Gabet , Directeur des musées des Arts Décoratifs. Commissaires de l'exposition : Design / Craft : Karine Lacquemant et RHEEM Mi-Sun. Mode : Eric Pujalet-Plaà et SUH Young-Hee. Graphisme : Amélie Gastaut et CHOI Bum.

Félix José Hernández

Il sole in casa a Firenze

Firenze, 30 giugno 2015.

Si intitola “Il sole in casa: la vita quotidiana nella ceramica popolare italiana dal XVI al XXI secolo” la mostra che si é aperta negli spazi del Museo di Palazzo Davanzati (piazza Davanzati 13, Firenze) e resterà visibile fino al prossimo 12 ottobre.

Curata da Eve Borsook, Rosanna Caterina Proto Pisani e dalla direttrice stessa del Museo di Palazzo Davanzati, Brunella Teodori, la mostra è prevista nell’ambito degli eventi collegati all’Expo di Milano e si propone di presentare ai visitatori numerosi oggetti di uso domestico di ceramica popolare, riferibili ai secoli dal XVI al XXI, provenienti da varie aree geografiche di diverse regioni italiane e da collezioni pubbliche e private.

Presentati sulla base delle diverse tipologie, gli oggetti suggeriscono uso e provenienza con le loro decorazioni e forme, testimoniando la diffusione di un gusto specifico per ciascuna regione, ma comune a tutta la penisola, con reciproche influenze, offrendo una visione interregionale della vivacissima ceramica

popolare italiana, ancora fiorente in alcuni centri come Faenza, Montelupo Fiorentino, Orvieto, Vietri, Grottaglie.

Desde las orillas del Sena

Palazzo Davanzati è indubbiamente il luogo ideale per accogliere questa mostra, trattandosi di oggetti di uso domestico che si inseriscono naturalmente nella cornice dell'antica casa fiorentina e instaurano un confronto diretto con la collezione di ceramiche del museo, che per l'occasione è stata oggetto di studio approfondito.

L'esposizione è costituita da 115 oggetti di proprietà pubblica e privata e di provenienza da diverse regioni italiane, scelti tra saliere, scaldamani, lampade, scaldini, orcioli, bacili, calamai, brocche, boccali, piatti, vassoi, catini, centrotavola, ecc., disposti nella sala mostre a pianterreno.

Nucleo centrale della mostra sono i 15 pezzi facenti parte della collezione permanente del Museo di Palazzo Davanzati, costituiti dalle saliere e dalle scarpette scaldamani di provenienza campana e abruzzese dei secoli XVII e XVIII, che sono stati trasferiti nella sala-mostre per dialogare con le opere provenienti dai prestiti. La mostra invita naturalmente a visitare anche gli altri piani del museo, dove sono conservate le collezioni permanenti di ceramiche e maioliche, e la cucina del palazzo, allestita con arredi e oggetti d'uso che testimoniano la vita quotidiana nei secoli. La mostra è impreziosita dal catalogo realizzato per l'occasione da Sillabe.
La mostra sarà visibile fino al 12 ottobre, dal lunedì alla domenica, con orario 8.15- 13.50; nella giornata di venerdì l'orario di chiusura sarà alle 18.50.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La última Tragedia Griega

París, 1 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Todos esperan el referéndum del domingo en Grecia y el caos que se producirá al precipitarse al abismo ese gran país cristiano, cuna de nuestra Civilización Occidental, empujado por La Banca Mundial, El Fondo Monetario Occidental y los distinguidos ministros de Finanzas de la Unión Europea.
No hay que hacerse ilusiones, ahora los dioses no son los de la celebérrima Mitología Griega, cuyas estatuas inundan todos los grandes museos del mundo, como consecuencia del expolio que ese gran país ha sufrido durante siglos: Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Deméter, Afrodita, Atenea, Artemisa, Apolo, Hermes, Dionisio, Ares, Hefesto, Hestia, Pan, Hécate, Las Ninfas, Sátiros y Silenos, Morfeo e Hipno, Proteo, Himeneo, Némesis, Jano, Fortuna, Los Lares, etc.

Los templos ya no son los maravillosos esparcidos a todo lo largo y ancho del Peloponeso y las Islas Cicladas. Tampoco Dios es Jesús. No, el único Dios en esta religión monoteísta occidental

que predomina en el siglo XXI en La Unión Europea es… ¡El Euro!

¿Por qué no dicen ni una palabra todos los grandes filósofos del mundo actual? Ellos estudiaron y se formaron gracias a los eminentes filósofos griegos como: Sócrates, Gorgias, Filolao, Esquines el Socrático, Antifón, Hipócrates de Quios, Aristófanes, Euclides de Megara, Arquelao, Critias, Antístenes de Atenas, Arístipo, Arquitas, Fedón, Euclides de Alejandría, Jenofonte, Platón, Diógenes de Sínope , Eudoxo de Cnido, Espeusipo, Filipo de Opunte, Jenócrates, Heráclides Póntico, Aristóteles, Eubúlides de Mileto, Diodoro, Cronos, etc.

¿Por qué ni un solo médico del Mundo Occidental sale en defensa de ese pueblo que será condenado como Somalia o Zimbagüe al caos total dentro de poco? Es como si no recordaran el Juramento de Hipócrates que hacen no sólo las personas que se gradúan en medicina, sino también los de farmacia, veterinaria, psicología, tecnología médica, fisioterapia, logopedia, odontología y enfermería.

Los griegos inventaron los Juegos Olímpicos. Pero no se ha escuchado ni una sola voz en el mundo deportivo internacional, que se alce para defender a Grecia.

Arquitectos, escultores, pintores, escritores, actores, todos están en silencio. Acaso no recuerdan los aportes que los griegos han dado a la Humanidad en todas esas ramas.

Los griegos inventaron La Democracia y sin embargo me pregunto cuántos congresistas de los parlamentos democráticos del mundo, han salido a las ágoras a pedir solidaridad con el pueblo griego.

Desde las orillas del Sena

En mi pueblo de Camajuaní, frente al parque, se alzaba el viejo Cine Muñíz, allí vi de niño las películas: "Elena de Troya", "El Gigante del Maratón", "Ulises", etc. Estando en sexto grado en la Escuela Carmelo y Praga de La Habana, Dinorah me prestó "La Iliada" y "La Odisea". Quedé fascinado. En aquellos momentos no hubiera podido imaginar que muchos años después realizaría seis viajes por ese bellísimo país de: mar espléndido, montañas, viñedos, olivares, islas creadas por la mano de Dios y sobre todo… tanta riqueza cultural.

¿Dónde estás Homero? Ahora Paris no robará a Elena, ni Ulises vagará de isla en isla, buscando a Ítaca donde le esperan Penélope y Telémaco. No Homero, ahora tu país será lanzado al abismo por los burócratas de Bruselas, por los Bancos, desde sus templos que son enormes torres de cristal con aire acondicionado, en nombre de su dios: "El Euro".

Grecia les debe a los banqueros trescientos mil millones de euros. Tu pueblo escogió a un demagogo populista llamado Alexis Tsipras, que propone un referéndum para este domingo. Nadie hubiera imaginado que el tristemente célebre "corralito" argentino se volvería a producir, pero esta vez en Europa.

Homero: llama a tus héroes, a: Héctor, Priamo, Paris, Aquiles, Agamenón, Menelao, Ajax, Ulises, Calipso, Penélope, Telémaco, las sirenas, Polifemo. ¡Hay que salvar a Grecia!

Como ya sabes, los griegos inventaron La Democracia, pero también La Tragedia. Y la tragedia se podrá repetir dentro de poco en: Portugal, España e Italia.

¡Qué Dios proteja no sólo al gran pueblo griego de las garras de los banqueros!

Desde las orillas del Sena

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy a +40° centígrados, récord desde 1947.

Félix José Hernández.

Plácido Arango Arias dona al Museo del Prado 25 obras maestras de su colección de arte antiguo

San Juan Bautista. Juan de Valdés Leal (1622-1690) Óleo sobre lienzo, 206 x 148 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado. Donación Plácido Arango.

Desde las orillas del Sena

Madrid, 30 de junio de 2015.

Querida Ofelia:

El Real Patronato del Museo del Prado, reunido en sesión plenaria, ha aceptado la propuesta de donación, con derecho a usufructo vitalicio, de 25 obras maestras de la colección de arte antiguo de Plácido Arango Arias.

La donación incluye obras señeras de un extraordinario elenco de artistas como Pedro de Campaña, Luis Morales, Luis Tristán, Francisco de Zurbarán, Herrera el Mozo, Valdés Leal, Corrado Giaquinto y Francisco de Goya, entre otros, que enriquecen de forma excepcional las colecciones del renacimiento y barroco español tanto por el número y calidad de las obras como por incorporar por primera vez ejemplos de destacados maestros inéditos hasta hoy en el Museo.

Con esta donación, junto a la realizada en 1991 compuesta por ochenta grabados de la serie de "Caprichos" de Goya, Plácido Arango se une a la nómina más selecta de donantes que generosamente han contribuido a ampliar la calidad y representación histórica de las colecciones del Prado.

Cuatro de los artistas incluidos en la donación (Felipe Pablo de San Leocadio, Pedro de Campaña, Francisco Barrera y Francisco López Caro) permanecían inéditos en el Museo, siendo particularmente reseñable la incorporación de dos pinturas del flamenco afincado en España, Pedro de Campaña (Pieter van Kempeneer): *Camino del Calvario* y *Descendimiento*, por su decisiva contribución al desarrollo de la pintura española del renacimiento.

En los restantes casos, la donación enriquece sustancialmente el nivel de la representación de artistas presentes ya en el Museo. De enorme alcance, por la entidad del artífice, son los tres lienzos de Francisco de Zurbarán (1598-1664): *Inmaculada Concepción*, *Inmaculada niña* y el hamletiano *San Francisco en oración*, que permiten al Prado zanjar, por fin, su deuda con el pintor extremeño. Otro tanto podría decirse de Luis Tristán (c. 1585-1624) con la incorporación de un monumental *Calvario,* de Eugenio Cajés (1575-1634) con su íntima y misteriosa *Natividad*, o de ejemplares señeros de ilustres bodegonistas como Alejandro de Loarte (c. 1590-1626) y Francisco Barreda (1595-c. 1658).

Dos artistas incluidos en la donación merecen un comentario aparte. De un lado Francisco de Goya (1746-1828), cuyos *Toros de Burdeos*, unidos a la donación previa de los *Caprichos*, culminan la magnífica colección de la obra impresa del aragonés en el Prado, por siempre asociada ya al nombre de Arango. El otro artista es Francisco de Herrera el Mozo (1622-1685), pues acaso ninguno otro ejemplifique mejor la singular personalidad de Plácido Arango como coleccionista. Hay que saber mucha pintura y conocer muy bien el Museo para elegir, como ha hecho Arango, el *Triunfo de San Hermenegildo,* de Herrera el Mozo, como su cuadro favorito del Prado. Ello añade una emotiva dimensión personal al ya de por sí extraordinario valor artístico de *El sueño de José* del artista, pieza maestra del pleno barroco español que pasa, gracias a su generosidad, a engrosar el ilustre elenco de soñadores del Prado.

Dos circunstancias singularizan esta donación. La primera es la coherencia de Plácido Arango como coleccionista, cuyo gusto, personal e intransferible, se percibe en su decantación por autores y temáticas ajenos tanto a modas pasajeras como a los dictados del mercado del arte. De los quince artistas representados seis lo hacen con más de una obra, y se incluyen aproximaciones varia

un mismo asunto, como la *Inmaculada Concepción*, *San Juan Bautista*, o *el Calvario*, debidas a pintores de sensibilidades tan distintas como Antonio del Castillo (1616-1668), Mateo Cerezo (1637-1666) o Juan de Valdés Leal (1622-c. 1690). La segunda es la procedencia de las obras. Aunque la inmensa mayoría fueron pintadas en España, lo que no es óbice para la inclusión de deliciosos bocetos de Corrado Giaquinto (1690-1765) previos a su llegada a España, casi todas fueron adquiridas en el extranjero, lo que convierte su regreso a España en un extraordinario enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico-artístico.

El conjunto de la donación, realizada con reserva de usufructo vitalicio, se irá exponiendo gradual y periódicamente en el Prado con presentaciones especiales, como la prevista el próximo 7 de julio, o con motivo de exposiciones temporales, como sucederá el próximo otoño en la dedicada a Luis de Morales.

El empresario Plácido Arango, actual Patrono de Honor del Prado, ha declarado: *"No hay mayor satisfacción para un coleccionista que ver cómo el fruto de su labor sirve para enriquecer un museo público tan mágico e irrepetible como es el Museo del Prado. Me siento muy honrado al pensar que este grupo de obras principales reunidas a lo largo de mi vida vayan a encontrar su destino final en el Prado, museo al que me encuentro tan estrechamente vinculado como agradecido".*

Por su parte el director del Museo destacando la generosidad de quien fuera Presidente del Real Patronato entre 2007 y 2012, ha manifestado que esta donación "supone un auténtico y emotivo aldabonazo al corazón de la colección de pintura española del museo".

Un gran abrazo desde nuestra quería y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Nelle antiche cucine. Cucine storiche e cucine dipinte

Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (Milano, 1698-1767).
Olio su tela, cm 84 × 118. Collezione privata.

Firenze, 2 luglio 2015.

La cucina, luogo identificativo del focolare domestico e simbolo della casa stessa e del nucleo familiare, è la protagonista della mostra che apre al pubblico il 4 luglio presso il Museo della Natura Morta della villa medicea di Poggio a Caiano. Curata da Maria Matilde Simari, la mostra si colloca nell'ambito di EXPO 2015 che ne ha dato il patrocinio, e offre un punto di vista originale ed inedito per entrare in contatto con un particolare aspetto della pittura di genere del Sei e del Settecento.

Le opere, provenienti dalle collezioni fiorentine e da altri musei e collezioni italiane, sono raccolte in tre sezioni: la prima dedicata alle rappresentazioni di interni di cucine; la seconda riservata alle figure preposte alla preparazione dei cibi, i cuochi; la terza, infine, alle dispense, luoghi annessi alle cucine destinati alla conservazione dei cibi, ma – soprattutto - definizione assegnata

ad alcuni splendidi dipinti che raffigurano grandi varietà di cibi e di preparazioni culinarie.

La presenza in mostra di vari oggetti d'uso domestico dà modo di comprendere come gli artisti specializzati in questo genere pittorico nel Sei e Settecento traessero concreta ispirazione dagli ambienti e dagli oggetti della vita quotidiana. Alcuni famosi manuali di cucina del XVI e XVII secolo fra cui la celeberrima *Opera* di Bartolomeo Scappi, indicano come nel Seicento all'attenzione delle arti figurative verso la pittura di cucine corrisponda il profilarsi teorico dell''arte culinaria', della figura del cuoco professionista e anche di progettazioni innovative di luoghi funzionali destinati alla preparazione dei cibi.

Un'importante iniziativa affianca l'evento espositivo: per la prima volta vengono aperte al pubblico le cucine "segrete" della Villa medicea di Poggio a Caiano, progettate ed erette tra il 1614 e il 1619 durante il regno di Cosimo II dei Medici. Queste cucine, chiamate segrete perché dedicate alla esclusiva preparazione per i cibi destinate al Granduca, e perciò separate dalle cucine comuni dove invece si preparavano i cibi per la corte, vengono presentate dopo un intervento di manutenzione e la loro messa in sicurezza. Saranno visitabili solo su prenotazione per tutto il periodo della mostra.

Le prime rappresentazioni pittoriche di interni di cucine si hanno nella pittura fiamminga della metà del Cinquecento e sono caratterizzate in questa fase d'esordio dalla presenza di scene religiose, talvolta inserite sullo sfondo, e con stretti rimandi allegorici e moraleggianti. Sulla scia dei maestri fiamminghi si inserirono diversi pittori italiani come il cremonese Vincenzo Campi e il veneto Jacopo Bassano. Temi come Cristo in casa di Marta e Maria o la Cena in Emmaus divennero dunque l'occasione per sfoggiare brani di vita quotidiana derivati dalla

vita reale del tempo. Il dipinto in mostra di un pittore della Scuola di Anversa con una *Cena in Emmaus*, dipinta in secondo piano e defilata rispetto al dettagliato ambiente dove due donne sono intente a cucinare, è un esempio significativo di questo genere pittorico che nasconde dietro alla piacevolezza descrittiva una a molteplicità di significati allegorici.

La rappresentazione di nature morte, che nei primi decenni del Seicento si diffonde in Italia, trova spesso il luogo previlegiato di ambientazione nella cucina dove, alle varietà di cibi e frutti, possono accompagnarsi utensili, vasellame e arredi domestici. Egualmente tale ambiente viene scelto come cornice di scene popolari o di personaggi dal sapore satirico o grottesco. *L'uomo delle lumache* di Filippo Napoletano, un affascinante piccolo dipinto che ripropone in molteplici modi il simbolo scaramantico delle corna, è così inquadrato in un interno di cucina dinnanzi a un'apparecchiatura rustica e improvvisata.

Nel corso del Seicento la raffigurazione dell'ambiente domestico e delle cucine conquista progressivamente una sua autonomia, grazie al contributo di artisti nordici come David Teniers e Monsù Teodoro, fino a divenire un vero e proprio 'genere' pittorico con artisti specializzati come Giovan Domenico Valentini e Andrea Bonanni le cui cucine, ormai scevre da significati moraleggianti, sono luoghi di elezione per esaltare, anche in modo iperbolico, le forme e la varietà degli oggetti del vivere quotidiano.

La seconda sezione della mostra è dedicata alle figure che popolavano le antiche cucine. In ambienti densi di ombre sono al lavoro cuochi, cuoche, fantesche e garzoni dinnanzi a banconi di legno ingombri di cibarie, sistemati accanto a scaffalature occupate da utensili o oggetti.

Il *Cuoco* del maestro denominato Pensionante del Saraceni, dalla forte impronta caravaggesca, e il cosiddetto *Pollarolo* assegnato a Camillo Berti, esemplificano le pitture dei primi decenni del Seicento in cui la presenza della figura umana al lavoro si affianca a splendide nature morte definite da luci taglienti. La stessa cosa accade con la *Cuoca* di Andrea Commodi e quella del Museo di Pesaro che presentano un abbigliamento simile, con cuffietta bianca e scialletto rosso appuntato sul grembiule scuro. Quest'ultimo dipinto, assegnato all'Empoli con l'apporto del suo collaboratore Filippo Tarchiani, è stato restaurato in occasione della presente mostra e ha così ritrovato la fisionomia della giovane cuoca riproponendo in questa sede la questione del riconoscimento della mano che la eseguì.

In pitture cronologicamente successive prevale la descrizione di ambiente in cui la figura umana è protagonista. *La Cuoca* di Niccolò Cassana (documentata al 1707) ha le sembianze della seconda avvenente moglie del pittore.

I celebri manuali di cucina di Cristoforo Messisbugo (prima edizione nel 1549) e di Bartolomeo Scappi (prima edizione nel 1570), ristampati numerose volte nel corso del XVII secolo, testimoniano l'interesse e il diffondersi delle tecniche culinarie e delle varietà gastronomiche. Entrambi i trattati hanno un'impostazione didattica e si rivolgono a "Scalchi, Credenzieri e Cuochi" che desiderano perfezionarsi in quella che già dalla fine del Cinquecento diviene "l'arte del cucinare".

Le dispense erano luoghi essenziali nell'organizzazione degli spazi articolati delle antiche cucine aristocratiche e signorili. In esse si conservava il cibo destinato alle mense di decine e decine di commensali per cui la grande varietà e abbondanza di provviste richiedevano ambienti ampi e attrezzati.

Anche le cucine della Villa di Poggio a Caiano erano dotate di grandi dispense, una delle quali - la più grande - era situata tra la cucina segreta, dove si preparavano i cibi esclusivamente per il granduca, e la cucina comune riservata alle preparazioni per la corte.

Sono famosi i quattro dipinti raffiguranti *Dispense* di Jacopo Chimenti detto l'Empoli, datati tra il 1621 e il 1625, tre dei quali esposti in mostra. In essi si rappresenta con lucido verismo e con acuta sensibilità pittorica una straordinaria varietà di cibi, dai salumi ai vegetali, dalle carni e volatili ai formaggi e ai frutti, associati al corredo di stoviglie necessarie alla cucina e alla mensa. Difficile dire se davvero i dipinti raffigurino delle dispense come il loro tradizionale titolo li classifica. Certamente è la varietà, il carattere che ha indotto a dare tale titolo alle pitture. La stessa varietà di cibi disposti su tavoli insieme a pentole, piatti e utensili - isolati in nitidi primi piani - si riscontra nelle altre pitture del Sei e Settecento qui esposte. Si tratta, in realtà, di nature morte dove però è prevalente l'aspetto del cibo predisposto per essere cucinato o per essere servito alla mensa e quasi sempre accompagnato da oggetti legati alla loro preparazione o al loro consumo.

La presenza nei dipinti di coltelli, di conche di rame, di taglieri, di brocchette in ceramica sottintende un'ambientazione in un luogo annesso alla cucina o magari nella cucina stessa. Certamente gli interessanti ritrovamenti di oggetti d'uso quotidiano avvenuti durante i recenti scavi effettuati dalla Soprintendenza archeologica sotto il complesso degli Uffizi e presenti in mostra, testimoniano come nei dipinti fossero raffigurati manufatti consueti, destinati al più comune uso domestico e molto diffusi nelle cucine del Seicento.

Durante il periodo della mostra saranno visitabili le antiche cucine della villa di Poggio a Caiano, le cosiddette cucine "segrete", luogo di grande suggestione, che ha conservato intatto il fascino degli ambienti domestici del passato, con il suo grande camino, i piani di cottura, le dispense per la conservazione delle provviste.

Fino al primo decennio del Seicento diverse cucine erano dislocate all'interno della villa, sia al pian terreno sia al secondo piano. La decisione di accorpare i diversi luoghi destinati alla preparazione dei cibi in unico grande complesso, esterno, ma collegato all'edificio principale, si deve a Cosimo II e alla moglie Maria Maddalena d'Austria. Il granduca Cosimo II era salito al trono a diciannove anni nel 1609 e amava circondarsi di una corte numerosa: quest'aspetto di socialità mondana e giovanile influì sulla decisione di costruire un nuovo funzionale edificio per le cucine nella villa del Poggio in modo da poterla rendere più ospitale e accogliente.

Il 20 settembre 1614 Cosimo II dà l'avvio alla nuova costruzione incaricando l'ingegnere granducale Gherardo Mechini della progettazione e del coordinamento dei lavori ultimati, poi, nel 1619 e costati la notevole cifra di 9344,4 scudi. Una planimetria delle cucine del XVII secolo conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze illustra la suddivisione e l'organizzazione degli spazi delle cucine progettate dal Mechini. Dal "passo della vivanda", un lungo corridoio di collegamento con la villa, si accedeva al complesso delle cucine, articolato in due edifici separati: la cucina "comune", utilizzata per le preparazioni destinate alla corte (trasformata nel secolo scorso in appartamenti e ora non visitabile) e la cucina "segreta" che provvedeva alla mensa privata del Granduca. Fra le due cucine si apriva un lungo cortile con loggiato utile per tutte le attività che era preferibile

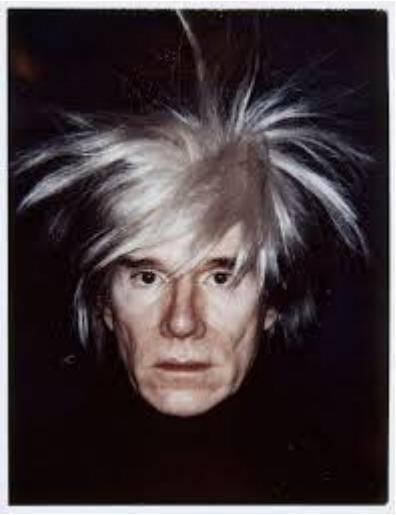
svolgere all'aperto (macellazioni, manutenzioni di strumenti, preparazioni per la conservazione di cibi ecc.).

La mostra a cura, come il catalogo edito da Sillabe, di Maria Matilde Simari, è promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo della Toscana e il Polo Museale regionale della Toscana, la Ex Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, la Villa Medicea di Poggio a Caiano e Firenze Musei.

Nelle antiche cucine. Cucine storiche e cucine dipinte. Villa medicea di Poggio a Caiano. 4 luglio – 25 ottobre 2015.

Félix José Hernández.

Warhol Underground, Centre Pompidou-Metz (Première partie)



Andy Warhol

Metz, 2 juillet 2015.

Une relecture inédite de l'oeuvre du pape du pop art à travers ses liens avec la scène new-yorkaise underground : musique, danse, cinéma…

L'exposition mettra en lumière l'influence de la scène musicale, du cinéma underground et de l'avant-garde chorégraphique new-yorkaises dans l'oeuvre d'Andy Warhol (1928-1987). Elle sera l'occasion de célébrer les cinquante ans de la rencontre de Warhol avec le groupe de rock new-yorkais The Velvet Underground, dont il devint le producteur.

« Je n'ai jamais voulu être peintre, j'ai toujours voulu être danseur de claquettes », déclarait Warhol, alors même que l'oeuvre du pape du pop art est souvent réduite à sa dimension picturale. *« Je ne peins plus. J'ai abandonné la peinture il y a à peu près un an et maintenant je ne fais plus que des films. La peinture était seulement une phase que j'ai traversée »,* ajoutait-il. Nombre de déclarations de l'artiste montrent combien son oeuvre, extrêmement protéiforme, a dépassé la peinture, ainsi qu'il aimait lui-même à le penser.

La musique, présente tout au long du parcours, guidera le visiteur dans une redécouverte de l'oeuvre de Warhol, à travers plus de 150 photographies de Stephen Shore, électrisé par l'univers de la Factory, Nat Finkelstein, Hervé Gloaguen, Fred W. McDarrah, David McGabe, Billy Name ou encore Steve Schapiro, des films et quelques unes des oeuvres les plus emblématiques de l'artiste (Ten Lizes, Brillo Soap Pads Box, Campbell's Soup Cans, White Disaster ou Big Electric Chair). S'y ajouteront des documents d'archives et des pochettes de disques – considérées par Andy Warhol comme des œuvres à part entière –, donnant une tonalité à la fois visuelle et auditive à l'oeuvre d'Andy Warhol.

Revenant sur la rencontre de Warhol avec le Velvet Underground cinquante ans auparavant, et sur son caractère décisif dans le cadre de l'émergence d'une sensibilité plus sombre dans ces swinging sixties, l'exposition évoquera le microcosme de la légendaire Silver Factory, atelier aux murs recouverts de feuilles d'aluminium comme un miroir géant, à la fois lieu de production et de rencontres de la scène underground, ainsi que de concerts, projections et fêtes. La Factory constitue alors pour les artistes un lieu ouvert à tous, où Warhol s'emploie à produire des « Superstars ». Elle apparaît comme l'archétype de l'oeuvre d'art totale, abritant des séances de spectacle multimédia, mélange de

performance artistique et de boîte de nuit, où la vie et l'oeuvre d'art fusionnent.

La reconstitution de l'Exploding Plastic Inevitable, présenté pour la première fois en France dans le cadre de l'exposition, invitera ainsi le visiteur à plonger au coeur de cette expérience fascinante.

Fin connaisseur de la musique expérimentale de son époque, Warhol en transpose les règles de composition dans le domaine pictural, et s'en inspire pour réaliser toutes sortes d'avatars : pochettes de disques, illustrations, photos, polaroïds… La danse, et plus particulièrement les recherches du Judson Dance Theater, joue également un rôle essentiel dans le modèle que Warhol transpose à la Factory. La présentation de RainForest (1968), chorégraphie de Merce Cunningham au cours de laquelle les danseurs évoluent dans les Silver Clouds de Warhol, nuages argentés comme les murs de la Factory, sera un temps fort du parcours.

S'affranchissant de la notion de parcours chronologicothématique, l'exposition offrira au visiteur une véritable plongée en immersion dans l'univers warholien.

La Silver Factory, microcosme du chaos de l'Amérique pour les uns, salon où chacun connaît son quart d'heure de gloire, ou aventure collective ayant pour but de créer une visibilité démocratique pour les autres, la Silver Factory de Warhol, qu'il occupa de 1963 à 1967 avant de se réfugier, après la tentative d'assassinat dont il fut victime, dans une deuxième Factory, empruntant davantage à l'esprit d'une agence de publicité, fut un atelier-phalanstère, une maison ouverte à tous, cette « Open House » chantée par deux de ses anciens locataires, Lou Reed et John Cale dans Songs for Drella.

Elle fut transformée en miroir géant par le photographe Billy Name, qui en couvrit les murs et le sol de papier d'aluminium et de peinture argentée afin de dématérialiser ce lieu, pour répondre à l'aspiration d'un Warhol peintre-prestidigitateur fasciné par la capacité de cette matière-couleur à faire tout disparaître. « C'était sans doute les amphétamines, mais c'était le moment idéal pour passer à l'argenté. L'argenté, c'était l'avenir, l'espace, les astronautes […], l'argenté, c'état aussi le passé, le grand émoi du cinéma […]. Et plus que tout, l'argenté c'était le narcissisme, les miroirs recouverts d'argent », précise Warhol dans POPisme.

Si la **Silver Factory** a souvent été analysée sous l'angle de ses analogies avec Hollywood, à une époque où Warhol, de 1962 à 1968, happé par le cinéma, ne peint plus, le laboratoire créatif de la Judson Church à New York, dans son dialogue permanent entre danse, musique, peinture, théâtre, fournit également un modèle que Warhol transpose.

La Factory devient tout à la fois le lieu de création et l'objet de la représentation (théâtrale, musicale, plastique) orchestrée par Warhol, une oeuvre d'art total pop au coeur de laquelle la lumière reflétée par les Superstars qu'il met en scène, face à une caméra ou un appareil photo, rejaillit sur lui, augmentant sa propre célébrité.

Comme l'a justement analysé son biographe Dave Hickey, « la Factory est sans doute la plus grande oeuvre d'art de Warhol »1. Le visiteur sera invité à imaginer cet univers total aussi déjanté que fascinant, à travers de nombreuses photographies permettant de saisir l'esprit de cet atelier collectif, et à en écouter, comme Warhol, les sons omniprésents qui en rythmait la vie.

Vinyles. *« J'écoutais le moindre son : le monte-charge grinçant dans sa cage, la porte s'ouvrant et se fermant devant les gens qui*

allaient et venaient, le trafic régulier tout en bas sur la 47e Rue, le projecteur qui tournait, l'obturateur d'un appareil photo, les pages tournées d'un magazine, quelqu'un craquant une allumette, les feuilles de gélatine ou d'aluminium bougeant sous l'effet du ventilateur, les étudiantes dactylos tapant une lettre toutes les deux secondes, les ciseaux crissant quand Paul découpait des articles sur l'EPI pour les coller dans un album, l'eau coulant sur les tirages dans la chambre noire de Billy, le minuteur s'arrêtant, le sèche- cheveux, quelqu'un essayant de nettoyer les toilettes, des types faisant l'amour dans une antichambre, des filles fermant des poudriers et des trousses à maquillages. Le mélange des sons mécaniques et humains rendait tout si étrange qu'en tendant le ronronnement d'un projecteur tout en regardant quelqu'un, il vous semblait qu'il faisait partie du film », confie Warhol dans POPisme. Son oeuvre dévoile des analogies avec le processus compositionnel même de la musique. Elle s'appuie sur une attention à l'environnement sonore et une capacité d'écoute exceptionnelles.

La Silver Factory n'est pas seulement un miroir dans lequel se mire le reflet des Superstars de l'univers warholien, c'est une chambre anéchoïque, un piège acoustique, un « espace vide » devenu pavillon auditif sur les parois duquel les sons se diffractent avant d'être absorbés, transformés dans un processus créatif amplifié. *« Je crois qu'à la Factory nous formons un espace vide. C'est formidable. J'aime bien être un vide. Ca me permet de m'isoler pour travailler »,* confie Warhol à plusieurs reprises.

« D'une certaine manière, Andy et la Factory ont été comme un immense divan de psychanalyste, analyse le réalisateur Jonas Mekas, Andy lui-même était foncièrement un écouteur […]. En même temps il était comme une passoire au maillage extrêmement précis permettant de tout filtrer hormis quelques

images, quelques sujets auxquels il tenait, et ceux là ne passaient pas à travers, ils restaient pris dans le tamis de son esprit, de ses yeux, et devenaient son art. »

Warhol emprunte aux hérauts de la musique concrète ou de la poésie sonore le magnétophone et le téléphone, qui deviennent les outils d'une esthétique délibérément pop, mettant en oeuvre une activité d'archivage et de recyclage sonores, la transformation de l'écoute en processus créatif à part entière, la mutation des ready made audio engendrés par le microcosme de la Factory en oeuvres d'art. En 1968, Warhol publie son roman A, a novel, une réponse au Ulysse de James Joyce, qui substitue à l'activité narrative de l'écrivain la transcription d'un enregistrement de près de vingt-quatre heures d'Ondine, une des Superstars de la Factory.

Avec Warhol, la pochette de disque devient tout à la fois œuvre d'art, multiple destiné au plus grand nombre, laboratoire de création et caisse de résonance pour ses idées artistiques les plus avant-gardistes. La puissance visuelle de certaines de ses pochettes – il en réalisera quarante-six tout au long de sa carrière – a parfois occulté le titre même de l'album. Ainsi The Velvet Underground & Nico en 1967 est devenu « l'album à la banane ». Ce motif, véritable « transfiguration du banal » à l'heure du pop art, reprend et diffuse auprès d'une audience bien plus large les sérigraphies réalisées en 1966 tout en réactivant la performance du travesti Mario Montez dans le film Harlot (1964).

Cinéma Underground. *« Nous ne voyions pas nos films comme underground, commerciaux, artistiques ou pornographiques : ils étaient un peu de tout ça, mais, en fin de compte, c'était simplement "notre style de cinéma" ».* (Andy Warhol, POPisme).

L'underground à New York est d'abord un mouvement dans l'édition impliqué politiquement contre la guerre du Vietnam avant de définir le cinéma indépendant, porté par Jonas Mekas dans son Appel pour une nouvelle génération de cinéastes en 1959 contre l'industrie d'Hollywood, et programmé à la Film Maker's Cooperative.

Parmi les grands artistes pop américains, Jasper Johns et Robert Rauschenberg, Warhol est le seul à se lancer dans la réalisation. En 1963, à l'occasion d'un voyage à Los Angeles avec l'acteur Taylor Mead, il achète une caméra Bolex 16 mm. C'est l'aventure de Tarzan and Jane Regained… Sort of puis Sleep qui commence.

Warhol détourne les conventions narratives et privilégie le plan fixe. Sous l'influence du couple de cinéastes Willard Maas et Marie Menken et inspiré par Flaming Creatures (1963) de Jack Smith, Warhol développe, assisté par Gerard Malanga et Paul Morrissey, un genre expérimental, dont les modalités de projection, comme les procédés de tournage, rappellent les débuts du cinématographe.

Le cinéma offre formellement des expérimentations cruciales et des rapports obliques à la peinture, mais ouvre aussi le champ pour voir « des sujets interdits et des scènes de la vie moderne ». Les films sont d'abord muets et contemplatifs, centrés sur des éléments de la physiologie (Sleep, Kiss, Haircut et Eat) ou des symboles comme Empire, puis parlants et de plus en plus narratifs, sans perdre pour autant un caractère expérimental comme The Chelsea Girls. *« Comme un critique l'avait remarqué, nos films avaient l'air de films faits à la maison, mais notre maison ne ressemblait à aucune autre »* (POPisme).

Jusqu'en 1972, la fabrication et la diffusion de plus de soixante films transforment la Factory en un studio de cinéma permanent qui fournit une écurie d'acteurs et de « superstars » : Candy Darling, International Velvet, Sterling Morrison, Ondine, Ingrid Superstar, Ultra Violet…

Usine Pop. Andy Warhol, ancien publicitaire issu d'un milieu d'immigrés modeste, a conservé sa vie durant une tendresse pour la culture de consommation de masse, emblème du partage des biens et de l'assimilation dans la société américaine. Il est captivé par l'efficacité et l'impersonnalité du design de ces produits, leur diffusion à grande échelle et le plébiscite dont il faisait objet. Il fait donc de l'idée d'élever la culture de masse au rang d'art le sujet de son oeuvre et entame, en parallèle, la rationalisation de son procédé de création, perfectionné par la découverte de la sérigraphie et la mise en place d'une chaîne de production, bien qu'artisanale, au sein de la Factory. Outrepassant les idées traditionnelles, quasi sacrales, sur l'unicité de l'oeuvre et la patte distinctive de l'artiste, Warhol a dirigé la fabrication de ses grandes séries en chef d'orchestre avec ses assistants.

Entre 1964 et 1967, Warhol a conçu dans cet atelier certaines de ses plus célèbres séries, telles que Brillo Boxes, faisant suite au non moins fameuses Campbell's Soup Cans (1962). Un ensemble de photographies montrant Warhol au travail, bien souvent en présence du poète et réalisateur Gerard Malanga – avec qui il conçut notamment les Flowers (1964-1965) –, son assistant et ami, seront présentés.

I'll be your mirror. *« Si vous voulez tout savoir d'Andy Warhol, ne regardez que la surface, celle de mes peintures, de mes films et la mienne et me voilà. Il n'y a rien derrière. »* La surface est réfléchissante comme le papier aluminium qui recouvre les murs de la Factory et les portraits et autoportraits qui

promeuvent le culte d'une image de soi impénétrable, parfois subvertie ou travestie mais toujours composée et mise en scène, et une *« aura ténébreuse de voyeur »*.

Warhol ne se sépare jamais ni de son magnétophone, ni de son appareil photo qui se substitue de manière mécanique et dépersonnalisée au regard. Fasciné par les icônes byzantines et la vanité au sens de la beauté et de la mort, il a compris que le portrait fabriquait le mythe et la star. A partir de la fin des années 1970, il s'affirme comme le portraitiste de la jet-set américaine et mondaine.

Un ensemble de portraits et autoportraits de Warhol – dont les polaroïds où il apparaît travesti en drag-queen ou encore le portrait pris par Richard Avedon après sa tentative d'assassinat – vient illustrer les différentes facettes de l'artiste à la personnalité aussi complexe que fascinante. Pour Warhol, l'identité n'est pas donnée mais, incertaine et énigmatique, elle se construit et se dramatise. Si la perruque et le maquillage subvertissent le genre et la persona de l'artiste, l'enjeu de la transformation est surtout d'éprouver les limites esthétiques de la représentation et de substituer à l'exposition de tableaux l'exhibition de soi. Le procédé photographique instantané, popularisé par Polaroïd, est utilisé pour préparer les portraits sérigraphiés. Plus encore qu'un appareil traditionnel, le procédé efface toute gestualité au profit d'un résultat immédiat et standardisé.

Les Screen Tests des membres du groupe The Velvet Underground ainsi que de la chanteuse Nico seront également présentés, portraits bouleversants filmés au ralenti par Warhol. « Tout au long de l'année [1964], nous avons tourné des films muets. Des films, des films et encore des films. […] Des amis passaient et s'installaient devant la caméra, stars de la bobine du

jour » écrit Warhol dans POPisme. Plus de trois cents personnes sont passées devant la caméra des Screen Tests, qui constitue un ensemble en soi remarquable dans l'oeuvre filmée et une archive des visages de la Factory. L'exercice pour l'acteur ou l'amateur consistait, le temps d'une bobine de trois minutes, de fixer la caméra sans bouger, torture pour certains dont Warhol, toujours à la recherche de situations limites, se délectait.

La musique du Velvet, électrique et sombre, accompagnée de textes poétiques et violents, portée sur scène par une dramaturgie glacée, est à rebours des sensations pop et surf des années soixante. En effet, au regard des bands contemporains, le Velvet affiche des ambitions littéraires, en adaptant, par exemple, le roman érotique de Sacher-Masoch dans Venus in furs, réadaptant le mythe de la femme fatale dans la chanson éponyme dédiée à Edie Sedgewick ou rendant hommage au poète méditatif Delmore Schwartz dans European Son. *« Si vous voulez ramener tout ça à un niveau pertinent, qui a de la valeur, vous ne pouvez pas nous comparer à tout ce qu'on trouve sur les disques. On regarde plutôt du côté de Brecht et de Weill »,* explique Lou Reed rétrospectivement en 1990. Les textes accompagnent une musique « intimidante », selon Gerard Malanga, déconstruite, informée par la musique sérielle de John Cage et La Monte Young *« avec percussions, harmonicas, guitares, cithares, maracas, mirlitons, Klaxon et morceaux de verre »* (Warhol, POPisme). Les membres du groupe sont *« comme des sadiques du son, regardant les danseurs essayer de suivre la musique. »* (ibid, POPisme).

Le Velvet Underground (1965-1970) produit par Warhol, dont chaque performance est unique, est en train d'inventer un rock n'roll blanc et expérimental dont les recherches bruitistes vont mener au glam puis au punk. Il devient l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock à partir de 1970, principalement

grâce au légendaire premier album paru en 1967, The Velvet Underground & Nico, produit par Warhol. Avec la Silver Factory, ce dernier a offert au groupe à la fois un studio et une scène.

Félix José Hernández.

Nota bene : + Deuxième partie

Warhol Underground, Centre Pompidou-Metz (Deuxième partie)

Andy Warhol

Metz, 2 juillet 2015.

Exploding plastic inevitable. OEuvre hybride et démultipliée, la Factory apparaît comme l'archétype du spectacle multimédia que Warhol met en scène pour le Velvet Underground dès 1965, The Andy Warhol Up- Tight à la cinémathèque de Jonas Mekas, puis Exploding Plastic Inevitable, présenté au DOM (Polsky Dom Narodny) à New York puis dans différentes villes américaines.

« Ce sont les spectacles les plus galvanisants que j'aie jamais vus nulle part », se souvient Jonas Mekas. *« Là, le cinéaste devenait chef d'orchestre tenant sous sa baguette les divers éléments créatifs (dispositifs sonores, groupe rock, projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma, éclairage et autres), mais aussi les personnalités extraordinaires de tous les opérateurs des divers matériels. Il bâtissait avec des tempéraments, des*

individualités. Warhol manoeuvrait tout ça de manière à créer des symphonies de sons, images et lumières d'une puissance affective et mentale faramineuse, qui touchait au plus profond de la nouvelle génération. Et lui, le chef d'orchestre, restait là, dans la tribune, au fond à gauche, à côté du projecteur, dissimulé dans l'ombre mais surveillant chaque seconde et chaque détail… de l'orchestration. »

Ces séances de « cinéma élargi », comme les qualifiait Jonas Mekas, *« mélange d'art performance et de boîte de nuit »,* selon Kenneth Goldsmith, furent des spectacles renouant avec l'esthétique de l'oeuvre d'art totale, combinant musique live et projection des films de Warhol et de Paul Morrissey, avec en surimpression les diapositives de Barbara Rubin, Nat Finkelstein ou Billy Name, les lumières de Danny Williams, les numéros de danse du fouet de Gerard Malanga… *« On pouvait nous comparer à une oeuvre d'art en cours d'exécution»,* se remémore Lou Reed.

« La mort peut vraiment faire de vous une star ». L'oeuvre sérigraphique d'Andy Warhol dresse un portrait de la culture populaire américaine mettant en exergue les icônes qui domine la conscience collective : stars, produits de consommation de masse, mais aussi faits sociétaux traumatisant. Par le biais de la reproduction et de la détérioration de l'image source, elles sont vidées de leur contenu et de l'émoi qui les accompagne d'ordinaire. Ces symboles saillants perdent leur aura et deviennent interchangeables ; ode à la culture populaire et à la vanité. *« Quand vous renvoyez sans cesse la même image macabre, cela ne vous fait plus grand-chose ».* La répétition restitue l'exténuation du pouvoir, l'évanescence de l'emprise psychologique face au néant et à la mort. Célébrité ou quidam, la mort met tout un chacun dans un rapport détaché d'équivalence.

La vanité étaye les portraits de célébrité qu'Andy Warhol fit dans les années soixante ; les stars qu'il choisit de représenter ont toutes un rapport explicite ou implicite avec les thèmes de l'exploitation visuelle massive et de la mort. Liz Taylor, l'un des plus grands symboles du glamour hollywoodien, est représentée par l'artiste alors qu'elle était gravement malade et que les médias guettaient sa mort éventuelle. La sérialité des images est une réponse à la surreprésentation médiatique sordide du choc émotionnel qui accompagna ce moment charnière, entre gloire, beauté et chute supposée.

La série des Death and Disasters montre l'horreur de la mort sans fard. L'accident de voiture, fin des plus banales et violentes, en est un sujet récurrent. La médiatisation de la catastrophe (les images sources étant exclusivement des images de presse) pousse l'être anonyme dans la célébrité fugace. Les défunts illustres tels que Marilyn côtoient et équivalent ainsi chez Warhol les morts anonymes. Le processus mécanique de la répétition à l'identique épuise l'horreur de la mort qui cesse d'être tragique, se banalise pour se résorber dans le néant.

Des controverses inédites autour de la peine capitale éclatèrent aux États-Unis à la fin des années 50. Depuis lors, le supplice fit la une des journaux pour devenir un sujet sociétal banal. Entamée en 1963, la galerie de portraits des Chaises électriques reflète, comme toutes les œuvres du corpus Death and Disasters, l'utilisation inflationnaire d'images mortifères par les médias de masse. L'image source est répétée, édulcorée aux couleurs pop, conditionnée pour la consommation. La frivolité est ici moins un signe d'indifférence que le reflet pop détaché d'une réalité sociale.

Unfinished Symphonies. *« J'ai commencé à répéter la même image, parce que j'aimais la manière dont la répétition changeait*

cette image. Je pensais à l'époque, comme aujourd'hui encore, qu'on peut regarder et absorber plus qu'une image à la fois », confie Warhol. Le principe répétitif devient un leitmotiv plastique dans ses sérigraphies et dans ses films dès le milieu des années soixante, alors que les compositeurs répétitifs américains, La Monte Young, Philip Glass, Tony Conrad, Steve Reich, la plupart installés à New York, inventent leurs principaux opus.

Warhol propose une incarnation plastique de ces structures répétitives qui réinventent le langage musical depuis les Vexations d'Erik Satie, qui invitait à jouer une suite de cent quatre-vingts notes huit cent quarante fois, jusqu'aux cinquante-trois formules mélodiques et rythmiques de In C de Terry Riley. On sait d'ailleurs que Warhol assista à l'intégralité des dix-huit heures quarante que dura la représentation des Vexations les 9 et 10 septembre 1963, au Pocket Theater, interprétée par douze pianistes dont John Cage, David Tudor et John Cale.

La même année, son film Sleep capte le sommeil du poète John Giorno grâce à de subtiles modulations utilisant des boucles et des images répétées, selon le même principe que la musique répétitive. Avec Empire, 1964, Warhol fait exploser l'écriture cinématographique et ses codes narratifs, et explore, en filmant en temps réel et en un plan fixe de huit heures sur l'Empire State Building, un autre rapport au temps, au cœur des préoccupations de bon nombre de compositeurs, comme La Monte Young qui, dans Drift Study, 1966, produit un son unique formé de fréquences électroniques stables. C'est à ce dernier, membre de Fluxus, concepteur du Dream Syndicate et du Theater of Eternel Music, que Warhol commanda la musique minimale – une version de Composition 1960/9 – accompagnant des extraits de trois minutes quatre de ses films, Sleep, Kiss, Haircut et Eat, qui passaient en continu sur des projecteurs 8 mm lors du Second

Annual New York Film Festival au Lincoln Center Philharmonic Hall en septembre 1964.

« Je voulais être danseur de claquettes ». À cette même époque, les thèmes du sommeil, de la pause, de l'arrêt ou de la chute du corps en mouvement sont également au coeur de la dialectique de chorégraphes tels que Yvonne Rainer. La danse, et plus particulièrement la programmation du Judson Dance Theater, joue un rôle essentiel dans le modèle que Warhol transpose à la Factory. Dès 1958, la rencontre avec l'agent des artistes Emile De Antonio, ami de John Cage et Merce Cunningham, Jasper Johns et Robert Rauschenberg, avait déjà initié Warhol aux enjeux de la danse contemporaine.

La série d'oeuvres Dance Diagrams (1962), qu'il présente à même le sol, était accompagnée d'une affichette invitant les spectateurs à enlever leurs chaussures et à placer leurs pas dans ceux de tango ou de fox trot redessinés par Warhol sur la toile. Warhol s'approprie ainsi l'esthétique collective du Judson Dance Theater qu'il transpose dans le champ pictural. Au- delà de leur inscription dans les stratégies du Pop Art, ces danses ready made dévoilent les affinités que l'œuvre de Warhol entretient dès 1963 avec les recherches de la postmodern dance, plaçant au coeur de sa dialectique les notions de mouvement et d'immobilité, d'improvisation et de sérialité.

En 1963, plusieurs évènements artistiques vont avoir un impact décisif sur Warhol : en plus de la représentation de 18 heures des Vexations d'Erik Satie, l'exposition du Nu descendant l'escalier n°2 de Marcel Duchamp, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'Armory Show et la chorégraphie Terrain d'Yvonne Rainer avec notamment ses deux solos « Sleep » et « Death ».

Warhol, comme dans les photographies d'Eadweard Muybridge décompose alors les gestes du chorégraphe Merce Cunningham dansant Antic Meet, faisant résonner les mots du danseur « l'essence de la danse est l'immobilité en mouvement et le mouvement dans l'immobilité ». Un des points d'orgue du parcours sera l'évocation de Rain Forest, 1968, chorégraphie de Merce Cunningham au cours de laquelle les danseurs évoluent dans les Silver Clouds de Warhol, nuages argentés comme les murs de la Factory, qui apparaissent comme une réponse plastique essentielle à la volonté de Warhol d'abandonner la peinture et d'explorer d'autres médiums.

L'exposition Warhol Underground est réalisée en partenariat avec le Musée Andy Warhol, l'un des quatre Carnegie Museums de Pittsburgh. Commissaire : Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou- Metz. Parcours sonore : Thierry Planelle. Scénographie : Adaptation d'une scénographie de Dominique González-Foerster. Du 1er juillet au 23 novembre 2015. Galerie 1 du Centre Pompidou-Metz.

Félix José Hernández.

L'estampe visionnaire de Goya à Redon

Eugène Delacroix, Faust : Méphistophélès dans les airs, 1827. Lithographie. Bibliothèque nationale de France.

Paris le 3 juillet 2015.

Le Petit Palais de Paris invite dans ses murs la Bibliothèque nationale de France pour célébrer pour la première fois, avec une telle ampleur, le monde terrifiant de l'estampe fantastique et visionnaire. Plus de 170 oeuvres de Goya à Redon en passant par Delacroix et Gustave Doré introduiront le visiteur dans cet univers omniprésent dans la gravure et la lithographie du XIXe siècle. Du macabre au bestiaire fantastique, ou au paysage habité, jusqu'à la représentation du rêve ou du cauchemar : le triomphe du noir !

Cette plongée dans l'art fantastique suivra un parcours chronologique.

Introduite par une vidéo contemporaine d'Agnès Guillaume convoquant dans un ballet les oiseaux noirs des nuits d'insomnie, l'exposition mettra tout d'abord en lumière les figures tutélaires qui ont influencé l'histoire de l'estampe et qui ont été regardées et réinterprétées par les graveurs du XIXe siècle. La Mélancolie d'Albrecht Dürer, La Tentation de Saint-Antoine de Jacques Callot, Le Docteur Faustus de Rembrandt, une planche des Prisons de Piranèse ainsi qu'une gravure d'après le Cauchemar de Füssli accueilleront le visiteur.

L'exposition s'attachera ensuite à montrer la manière dont l'inspiration fantastique évolue au fil de trois générations successives d'artistes. La première période place Eugène Delacroix comme figure centrale de la génération romantique de 1830. Leurs estampes sont de véritables manifestes du romantisme en noir et blanc marqué par l'influence de Goya, importante à cette période. Ses motifs se répandent dans les ateliers et stimulent l'imagination des artistes, la silhouette du diable envahit l'estampe populaire. La deuxième section aborde le néoromantisme autour de Gustave Doré, artiste le plus emblématique de ce courant : en témoignent notamment ses compositions pour L'Enfer de Dante édité en 1861. Enfin le parcours s'achèvera sur la présentation de planches d'Odilon Redon notamment, qui avec Dans le rêve ouvre la voie du symbolisme.

Grâce à cette présentation, le public découvrira les oeuvres des grands maîtres de l'estampe comme Delacroix, Grandville, Gustave Doré, Rodolphe Bresdin, Charles Meryon, Odilon Redon ou Félicien Rops mais aussi d'artistes moins connus tels Alphonse Legros, François Chifflart, Félix Buhot, Eugène Viala

ou encore Marcel Roux. Leur production artistique a alors comme point commun de mettre en évidence un « romantisme noir » qui se nourrit de la matière même de l'encre du graveur.

Exposition organisée par le Petit Palais et la Bibiothèque nationale de France. Commissariat : Valérie Sueur-Hermel, conservateur en chef au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, commissaire scientifique de l'exposition; Gaëlle Rio, conservateur au Petit Palais.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Le démon de l'estampe. Kuniyoshi (1797-1861)

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), La Princesse Takiyasha appelant un monstrueux fantôme squelettique à l'ancien palais, à Soma, 1845-1846. Collection particulière. Photo : Courtesy of Gallery Beniya

Paris le 3 juillet 2015.

Le Petit Palais de Paris invite le public à découvrir pour la première fois en France la production d'un artiste hors du commun, Kuniyoshi (1797-1861). Grâce à d'importants prêts japonais, complétés par ceux d'institutions françaises, les 250 oeuvres présentées témoigneront de son génie dramatique et de sa beauté expressive. L'exposition explicitera la fonction de cette imagerie et son importance dans la culture japonaise, l'oeuvre de Kuniyoshi, ayant largement influencé depuis l'art du manga et du tatouage.

Contemporain presque exact d'Eugène Delacroix, Kuniyoshi est resté moins connu en Occident qu'Hokusai et Utamaro. L'anticonformisme de son oeuvre le tint à l'écart de la vague du japonisme décoratif en Europe à la fin du XIXe siècle même s'il fut admiré de Monet ou Rodin. Ses estampes sont caractérisées par l'originalité de leur inspiration et des cadrages, la violence

dans les séries de monstres et de combattants, l'humour dans les séries d'ombres chinoises, les caricatures et les représentations de la vie des chats.

Le parcours thématique mettra en lumière la variété stylistique et l'imagination sans limite de l'artiste.

Un espace introductif sera consacré à la présentation de l'artiste et à sa réception en France au XIXe siècle. Suivront cinq sections conçues comme autant de variations sur son oeuvre gravé et qui présenteront le foisonnement et l'exubérance de son inspiration. Le visiteur découvrira ainsi une section consacrée aux guerriers et dragons, genre stylistique dans lequel Kuniyoshi a excellé. Puis une seconde salle s'attachera aux acteurs célèbres de Kabuki dont les portraits sont caractérisés par une grande expressivité tirant parfois jusqu'à la caricature. Le parcours s'attardera ensuite sur les plaisirs et divertissements à Edo au travers d'une grande variété d'estampes comme les « bijinga » ou beautés féminines plus traditionnelles ou encore des estampes plus originales, les « kodomoe » ou images d'enfants qui révéleront le regard singulier que l'artiste pose sur les scènes de la vie quotidienne. Puis, le parcours proposera une sélection d'estampes de paysages dont l'angle de vue photographique confère à leur composition un style d'une grande modernité. L'exposition se terminera par un ensemble majeur d'oeuvres satiriques et humoristiques témoignant du talent sans égal de l'artiste pour la caricature. Ces images du quotidien peuplées d'animaux anthropomorphes, chats, oiseaux, crapauds… ont influencé toute une génération de créateurs de mangas.

Conçue par Didier Blin, la scénographie audacieuse et contemporaine dialoguera avec l'univers très personnel et original de Kuniyoshi et privilégiera son inventivité formelle

caractérisée tant par son exploration des limites des formats que par ses effets de cadrages.

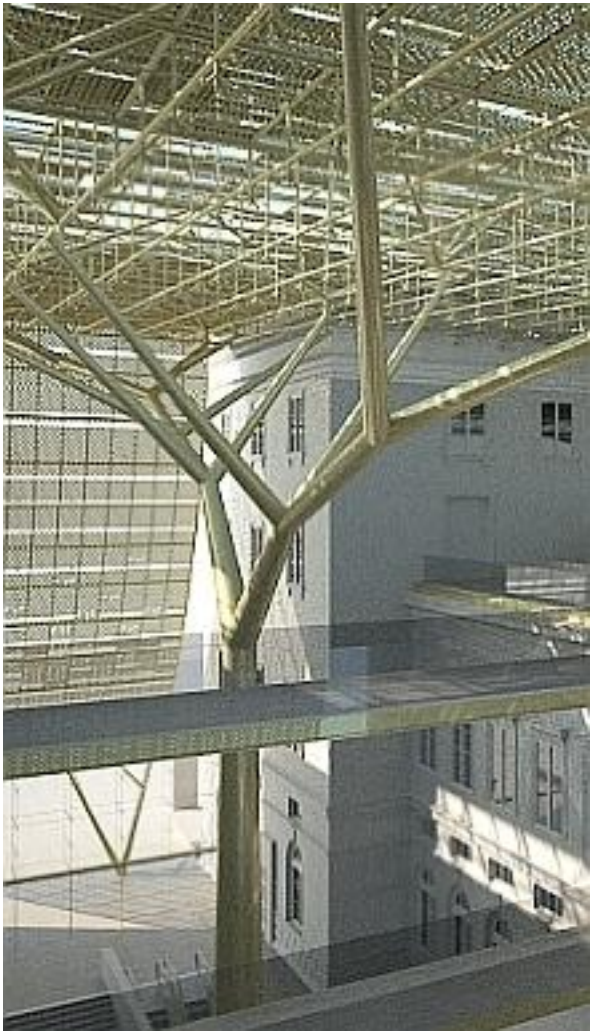
Le catalogue qui accompagnera l'exposition sera la première publication en français consacrée à cet artiste.

Exposition organisée par le Petit Palais et Nikkei. Commissariat : Yuriko Iwakiri, commissaire scientifique et Gaëlle Rio, conservateur au Petit Palais.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Exposition de la National Gallery Singapore en collaboration avec le Centre Pompidou



National Gallery Singapore

Desde las orillas del Sena

Paris le 4 juillet 2015.

Le Centre Pompidou a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec la National Gallery Singapore pour la production de la toute première exposition temporaire présentée dans les espaces de ce nouveau musée.

Le jeudi 18 juin à 17h30, au Centre Pompidou, cette convention sera signée par Chong Siak Ching, présidente de la National Gallery Singapore et Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou, en présence de Sam Tan, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et auprès du ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse de Singapour.

Dans le cadre de sa politique volontaire de conception et d'itinérance d'expositions à l'étranger, le Centre Pompidou se réjouit de cette nouvelle collaboration qui l'invite à s'ouvrir toujours plus aux scènes artistiques et aux réseaux culturels d'Asie du Sud-Est. À travers le développement de partenariats avec de nouveaux acteurs culturels internationaux, le Centre Pompidou souhaite aller aux devants de nouveaux publics en offrant un large accès à la richesse de son incomparable collection.

Cette exposition, réalisée en pleine collaboration avec la National Gallery Singapore, s'attache à faire dialoguer une centaine d'oeuvres de la collection du Centre Pompidou – l'une des deux premières au monde pour l'art moderne et contemporain - avec celles réunies autour de sa propre collection par la nouvelle institution singapourienne. Ce dialogue repose sur une approche comparée de pratiques esthétiques (des années 1900 aux années 1960) issues de traditions culturelles très

différentes mais participant également à l'aventure de la modernité, une modernité complexe et multi-centrée.

La National Gallery Singapore ouvrira ses portes fin 2015 au sein de deux anciens bâtiments historiques de la Cité-État : l'Hôtel de Ville et la Cour de Justice, réunis et aménagés par le bureau d'architectes français Studio Milou en partenariat avec le groupe singapourien CPG Consultants. Ce nouveau musée, qui présentera la plus importante collection d'art d'Asie du sud-est au monde, marque la volonté de Singapour de prendre position dans une nouvelle géographie de la scène artistique internationale et mondialisée.

« *Nous souhaitons produire des projets qui aient plus de sens, dans cette partie du monde, que des expositions temporaires classiques reprises en itinérance. Pour y parvenir nous sommes heureux de collaborer avec une institution prestigieuse comme le Centre Pompidou, de tirer parti de nos savoir-faire respectifs pour donner à notre public des raisons de revenir voir nos musées tout au long de l'année.* » **Chong Siak Ching, présidente de la National Gallery Singapore**

« *Le Centre Pompidou se réjouit de cet accord avec la National Gallery Singapore. Je tiens tout particulièrement à saluer la création de ce nouvel acteur culturel sur la scène artistique internationale. La confiance que la National Gallery Singapore a choisi d'accorder à l'expérience du Centre Pompidou et la reconnaissance de l'extraordinaire source que constitue notre incomparable collection témoigne du rayonnement du Centre Pompidou. C'est un formidable encouragement à poursuivre résolument notre politique de coopération avec des partenaires prestigieux à travers le monde et de développement de nos réseaux internationaux.* » **Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou**

Desde las orillas del Sena

Le Centre Pompidou avait déjà collaboré avec Singapour en 2011 en présentant l'exposition « *Vidéo - un art, une histoire. 1965 - 2010* » au Singapore Art Museum.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Le Centre Pompidou & Wifredo Lam

Paris le 4 juillet 2015.

Le Centre Pompidou consacre une ample rétrospective à l'oeuvre et à la trajectoire du peintre Wifredo Lam (1902 - 1982), des années 1930 aux années 1970. L'exposition s'attache à replacer l'oeuvre de l'artiste cubain (1902 -1982) dans une histoire internationale de l'art moderne, dont il est l'un des acteurs essentiels, tant en Europe qu'aux Amériques.

A travers plus de 400 oeuvres - peintures, dessins, photographies, revues et livres rares, l'exposition propose une traversée inédite de l'oeuvre de l'artiste dans un parcours chronologique : *Espagne*, 1923-1938 ; *Paris-Marseille*, 1938-1941, *Cuba et les Amériques* ,1941 - 1952, *Paris, Caracas, La Havane, Albissola, Zurich*, 1952-1961, P*aris et Albissola*, 1962-1982.

Cette rétrospective bénéficie du prêt exceptionnel de *La Jungle*, 1943, œuvre phare de l'artiste, conservée au MoMa de New York.

Traversant toutes les périodes, l'exposition retrace le parcours original de l'artiste. Des toutes premières années cubaines et du séjour espagnol (1924-1938) - dont nombre d'œuvres ont été retrouvées tardivement à Madrid - à l'éblouissante séquence des gravures des années 1960 et 1970, l'exposition apporte un nouvel éclairage sur les oeuvres capitales du "Retour au pays natal" (1942 -1952), dans le contexte politique et culturel de l'époque.

Le parcours de l'exposition suit les différentes séquences de la vie et du travail de l'artiste au gré de ses rencontres avec des intellectuels et des poètes qui ont marqué le siècle.

Après le Centre Pompidou, l'exposition sera présentée au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, du 12 avril au 15 août 2016, puis à la Tate Modern, Londres, du 14 septembre 2016 au 8 janver 2017.

Un catalogue publié aux éditions du Centre Pompidou, sous la direction de Catherine David, commissaire de l'exposition, comportant 240 pages, accompagne la manifestation. Avec des textes inédits de Kobena Mercer, Mathew Gale et Catherine David et une anthologie incluant les textes de Michel Leiris, Pierre Mabille, Fernando Ortiz, Alain Jouffroy et de Lowery Stokes Sims.

WIFREDO LAM. Centre Pompidou, Paris. 30.09.2015 – 15.02.2016.

Félix José Hernández.

La Galerie des peintures de Salon du Musée d'Orsay

Scènes de l'inquisition en Espagne.
Ferrier Gabriel Joseph Marie Augustin (1847-1914)

Desde las orillas del Sena

Paris le 4 juillet 2015.

Ce printemps 2015, le musée d'Orsay et la Fondation Mapfre organisaient à Madrid, pour la première fois depuis l'ouverture du musée en 1986, une grande exposition dédiée à sa collection de peintures académiques (*Le chant du cygne, peintures académiques du Salon de Paris. Collection du musée d'Orsay*, 14 février – 3 mai 2015). À l'occasion du retour des oeuvres à Paris, et à la faveur de nouveaux dépôts, le musée d'Orsay propose un nouvel accrochage dans sa galerie des peintures de Salon (galerie Seine, niveau 0), dédié à la peinture d'histoire des années 1860-1880.

Parmi ces oeuvres, signalons le grand *Persée* de Joseph Blanc (Salon de 1870, 3.02 x 1.74m). Déposé pendant plus de cent ans au musée des Beaux-Arts de Nîmes, le tableau ne pouvait y être présenté en raison de ses dimensions. Restauré et exposé à Madrid au début de l'année, il est accroché pour la fois au musée d'Orsay. Il voisine désormais dans la galerie Seine avec *Herculanum, 23 août, an 79,* d'Hector Leroux (Salon de 1881, 1.89 x 3.01m), rentré de Dijon en 2010, ou encore avec le superbe *Thamar* d'Alexandre Cabanel (Salon de 1875, 1.80 x 2.48m), revenu de Nice en 2013 et qui désormais accueille les visiteurs à l'entrée de la galerie. Certains dépôts sont temporairement présentés au musée, comme la très belle *Sainte-Cécile* d'Etienne Gautier (Salon de 1878, 1.09 x 1.92m), habituellement visible à la cathédrale Saint-Jean de Lyon et revenue à Orsay à la faveur de travaux dans l'édifice, ou encore, dans la toute proche salle des orientalistes, *Les derniers rebelles, scène d'histoire marocaine* de Jean-Joseph Benjamin-Constant. Déposé depuis 1962 au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, non exposé au public, ce tableau impressionnant a été restauré l'an passé à l'occasion de la rétrospective Benjamin- Constant organisée par

le musée des Augustins de Toulouse et le musée des Beaux-Arts de Montréal. Il sera présenté au musée d'Orsay jusqu'à la réouverture du musée de Besançon – actuellement en travaux – en 2017.

Le musée d'Orsay accueille également en dépôt des oeuvres d'institutions extérieurs, qui, pour de multiples raisons, ne sont pas en mesure de les présenter actuellement au public. Mentionnons par exemple, en galerie Seine, la troublante *Scène de l'Inquisition en Espagne* de Gabriel Ferrier (Salon de 1879, 1.99 x 1.83m), généreusement déposée au musée pour trois ans par l'Académie des Beaux-Arts, ou encore, en salle 7, l'immense *Rêve de bonheur* du peintre marseillais Dominique Jean Papety (Salon de 1843, 3.66 x 6.32m), déposé pour cinq ans par le musée Antoine Vivenel de Compiègne.

Par cette politique active, le musée d'Orsay permet ainsi à ses visiteurs d'admirer ces oeuvres restées longtemps invisibles du public. Outre ce nouvel accrochage, le musée poursuit son effort en faveur d'une meilleure connaissance et appréciation de la peinture dite « académique » par ses acquisitions (le musée vient de préempter en vente publique à Paris un exceptionnel ensemble de trente-et-unes esquisses pour le concours du Prix de Rome signées Cabanel, Bouguereau, Henner, Lévy ou Leroux), sa politique de restauration (*Paolo et Francesca* de Cabanel fait actuellement l'objet d'une restauration fondamentale au C2RMF, et un tableau monumental d'Auguste Glaize, *Les femmes gauloises : épisode de l'invasion romaine* – Salon de 1852, 4.24 x 6.51 m – jamais présenté dans les salles à cause de son mauvais état de conservation, fera l'objet l'année prochaine d'un appel au don et d'une restauration en publique sur le modèle de celle de l'*Atelier* de Gustave Courbet) et de publication (un guide des collections académiques est en préparation). En 2016, deux expositions permettront aux visiteurs du musée de jeter un

nouveau regard sur cette peinture encore mal connue : une rétrospective du peintre suisse Charles Gleyre (1806-1874) –

Charles Gleyre (1806-1874), le romantique repenti – dont la postérité retint surtout qu'il fut le maître de Monet, Renoir et Bazille, et une grande exposition pluridisciplinaire sur le Second Empire des arts et du spectacle – *La fête perpétuelle ? Le Second Empire (1852-1870)*.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

El pacto Rafael L. Trujillo & Fidel Castro Ruz

París, 6 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Acabo de recibir esta interesante nota de nuestro viejo amigo, ex combatiente contra la dictadura de Fulgencio Batista, en la Sierra del Escambray, en los años cincuenta.

“Miami, 5 de julio de 2015.

La historia es lo que realmente sucedió. Lo que pudo haber pasado y no pasó, no se puede considerar como historia.

Uno de los más conocidos historiadores dominicanos es Frank Moya Pons. En su obra sobre la historia dominicana, narra un hecho en la página 496 de su libro La Historia de la República Dominicana. Un pacto entre Rafael Leónidas Trujillo y Molina y Fidel Castro Ruz.

Además, publica unas declaraciones de Ernesto Guevara de La Serna… el Ché, "el guerrillero heroico", por la radio oficial de Trujillo, donde se refiere al dictador dominicano como: *"nuestro nuevo amigo de la revolución cubana."*

En aquellos momentos quedaban en la prisión llamada La 40, tristemente célebre centro de torturas y asesinatos, algunos de los revolucionarios de los que desembarcaron en Santo Domingo, con la ayuda de Fidel Castro.

Es sumamente importante aclarar la veracidad de este hecho, pues de ser cierto, ello equivale, salvando las distancias, al Pacto Stalin & Hitler". ***Roger Redondo.***

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Co-Workers. Le réseau comme artiste

DIS, The New Art Handlers, 2013. Artwork selected by Bjarne Melgaard with David Rimanel, Courtesy of DIS Magazine.

Paris le 6 juillet 2015.

Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente à l'ARC, *CO-WORKERS - Le réseau comme artiste*, une sélection d'artistes internationaux formés dans les années 2000 qui renouvellent les processus de création autour d'une pratique essentiellement en réseau. Mise en scène par le collectif new-yorkais DIS, cette exposition fait émerger un langage inédit inspiré des ressources d'Internet.

A l'initiative du Musée d'Art moderne, *CO-WORKERS* se déploie sur deux lieux, selon deux propositions : *Le réseau comme artiste* à l'ARC et *Beyond Desaster* à Bétonsalon.

Dans un monde bouleversé par la troisième révolution industrielle, l'utilisation d'Internet et des supports de téléphonie

mobiles a engendré un nouveau mode de communication lié à un flux constant d'informations. L'individu est à la fois indépendant et relié à des réseaux multiples : professionnels, techniques, artistiques, culturels, au-delà de toute limite géographique. Cette organisation est symptomatique de ce que le sociologue Barry Wellman appelle « l'individualisme connecté ».

Ce qu'on nomme aujourd'hui *The Internet of Things* (l'Internet des choses), renvoie à l'idée que l'être humain n'est plus le seul sujet pensant mais que les objets qui l'entourent, composent un environnement intelligent qualifié d'*Ambient Intelligence* (intelligence ambiante).

Au travers d'installations, de vidéos, de sculptures, de peintures, les artistes explorent cette complexité d'échanges qui dépasse l'échelle humaine. Ils s'intéressent à la manière dont l'intelligence et la conscience peuvent s'étendre aux machines, aux animaux, aux organismes vivants.

Dans une société caractérisée par l'accélération des données et l'omniprésence de l'image, les artistes s'inscrivent dans une culture de la visibilité, où les limites entre sphères privées et publiques s'estompent, où l'intimité devient « extimité ».

Pour concevoir la mise en scène de l'exposition, le collectif DIS, connu notamment pour leur plateforme liftestyle Dis Magazine, s'inspire des espaces de travail collectif, des centres commerciaux, des zones de transit d'aéroport. L'exposition prend ainsi la forme d'un réseau associant oeuvres, installations interactives et performances. Elle inscrit le musée dans un monde de flux et de circulation.

Les thèmes abordés dans l'exposition feront l'objet de conférences et de rencontres au sein de *The Island* (KEN), un

espace entre cuisine et salle de bain, spécialement conçu par DIS et coproduit avec le New Museum de New York.

Parmi les artistes invités : AIDS 3D, Ed Atkins, Trisha Baga, Ian Cheng, Douglas Coupland, DIS, David Douard, Cécile B.Evans, GCC, Parker Ito, Mark Leckey, Clémence de La Tour du Pin, Shawn Maximo, Nøne Futbol Club, Aude Pariset, Rachel Rose, Hito Steyerl, Ryan Trecartin, 89+…

Co-Workers. Le réseau comme artiste. Directeur : Fabrice Hergott. Commissaires de l'exposition : Angeline Scherf, Toke Lykkeberg et Jessica Castex. Mise en scène DIS. 9 octobre 2015 – 31 janvier 2016. Musée d'Art moderne de la Ville de Paris. 11 Avenue du Président Wilson. 75116 Paris.

Félix José Hernández.

El Museo del Prado expone temporalmente una selección de las obras donadas por Plácido Arango

Camino del Calvario. Pedro de Campaña (1580).

Madrid, 7 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Con el fin de celebrar con el público la donación de 25 obras efectuada por Plácido Arango Arias gracias a un gesto más de su generosidad, el Museo del Prado exhibe temporalmente nueve de estas obras, representativas de la excepcional calidad y variedad del legado, que se incorporarán definitivamente junto al resto de la donación a la conclusión del usufructo vitalicio. Esta reducida pero significativa selección, que incluye obras de Pedro de Campaña, Tristán, Zurbarán, Herrera el Mozo y Goya, ilustra la

importancia de una donación que paliará algunas de las carencias de la colección del Museo del Prado y enriquecerá cualitativamente estilos y autores ya representados.

El pasado 30 de junio, el Pleno del Real Patronato del Museo del Prado aceptó la generosa donación del que fuera su Presidente de 2007 a 2012 y que actualmente es Patrono de Honor, Plácido Arango Arias. Compuesta por un total de 25 piezas que enriquecerán de forma excepcional las colecciones del Museo, especialmente en el ámbito de la pintura española y de los artistas europeos que trabajaron en España entre los siglos XVI y XIX, esta donación, como ya hiciera en 2002 la marquesa de Balboa, se realiza con reserva de usufructo vitalicio, por lo que se incorporará definitivamente a las colecciones del Museo a la conclusión del mismo.

Una selección de nueve de estas obras podrá disfrutarse en las salas del edificio Villanueva hasta el próximo 4 de octubre, siendo particularmente reseñable, por su contribución al desarrollo de la pintura española del Renacimiento, la exhibición, en la sala 52 C, de *Camino del Calvario* y *Descendimiento*, dos exquisitas pinturas del flamenco afincado en Sevilla, Pedro de Campaña (Pieter van Kempeneer), autor inédito en el Prado.

Por su parte, *San Francisco en oración* de Zurbarán (sala 10 A); *Calvario* de Tristán (sala 9 B) y *El sueño de San José* de Herrera el Mozo (sala 9), pieza maestra del pleno barroco español, son obras que enriquecen el nivel de representación de estos artistas en las salas de la colección. Y completando esta selección, en la sala 66, se exponen los *Toros de Burdeos*, cuatro estampas de Goya que, unidas a la donación de la primera edición de los *Caprichos* compuesta por ochenta grabados que ya en 1991 realizó el propio Plácido Arango, culminan la magnífica colección de la obra impresa del artista aragonés en el Prado.

Relación de obras expuestas pertenecientes a la donación Plácido Arango Arias (7 julio – 4 octubre 2015):

Camino del Calvario. Pedro de Campaña (1503-hacia 1580). h.1547.Óleo sobre tabla de roble, de 73,5 cm de diámetro. Hasta la fecha, el Museo del Prado no contaba con ninguna pintura de Pieter van Kempeneer, pintor nacido en Bruselas que se documenta en Sevilla desde 1537, después de pasar un tiempo en Italia (Bolonia, Venecia y Roma). La actividad de
Kempeneer o Pedro de Campaña en nuestro país se prolongó hasta 1563, fecha en que regresó a su ciudad natal. Su producción se caracteriza por un buen número de retablos y obras de carácter devocional, algunas de pequeñas dimensiones, en las que se mostró como un excelente dibujante, con un original sentido narrativo, resultado de su profundo conocimiento de la pintura flamenca, pero también de algunos de los protagonistas del primer manierismo romano, como Perin del Vaga y Polidoro de Caravaggio. En las composiciones más complejas, como esta que nos ocupa, Campaña ideó los grupos a modo de un friso en los que la disposición de las figuras, muchas de ellas con las cabezas elevadas y las manos en retórica gesticulación, se convirtieron en expresivas fórmulas que repitió en gran parte de sus obras.

La subida al Calvario se realizó hacia 1547 para formar parte de un retablo privado en la iglesia del convento de Santa María de Gracia de Sevilla. La tabla central del conjunto - *El Descendimiento*- se conserva en el Musée Fabre de Montpellier, y otro tondo más con el tema de *La Resurrección* se halla en la colección Várez Fisa. La temática de las tres obras conformó un elenco iconográfico apropiado para una capilla funeraria del siglo XVI y, de hecho, el encargo del retablo se debió a Elvira de la Barrera, viuda del jurado de Sevilla Luis Fernández, a quien se dedicó el conjunto. Los dos tondos, o "redondos", eran citados en junio de 1547 como pendientes de realización, dato que

documenta la fecha del conjunto. De la producción de Campaña son escasas las obras concebidas en formato circular, por otro lado no muy frecuente en el ámbito español. *El Calvario* que corona el Retablo de la Purificación de la Catedral de Sevilla (1555) está realizado también sobre un tondo de madera, y también lo son las representaciones de *San Pedro* y *San Pablo* del Retablo de San Nicolás en la Catedral de Córdoba (1556).

El Descendimiento. Pedro de Campaña (1503-hacia 1580) h.1570. Óleo sobre tabla de roble, de 25 x 19,5 cm. ***El Calvario* y *El Descendimiento*** fueron dos de los temas más representados en la producción de Pedro de Campaña. La entidad misma de estos asuntos, así como la formación flamenca del pintor, explican el modo en que éste agudizó el carácter marcadamente dramático de las composiciones, subrayando la expresividad de los personajes y una ambientación nocturna muy efectista. No es de extrañar que estas iconografías siguieran ocupando a Campaña en los años finales de su carrera, cuando ya se hallaba de vuelta en Bruselas, a donde había regresado hacia 1563. Las "famosas tablas que envió a Sevilla", según refirió Francisco Pacheco, debieron corresponder a una producción en pequeño formato, destinada a oratorios y capillas privadas, conformando en algunos casos pequeños dípticos o trípticos portátiles. Enrique Valdivieso ha explicado estas obras como la producción asumible por un artista limitado ya por la edad, ocupado en tareas que no requerían esfuerzos físicos. Además de dibujar y proporcionar composiciones para la Fábrica de Tapices de su ciudad natal, Pedro de Campaña pudo acometer encargos de formatos pequeños, donde trasladó la monumentalidad de composiciones anteriores a nuevas fórmulas expresivas, con especial énfasis en la representación del paisaje y los pormenores de las figuras y objetos que acompañan la escena.

La tabla de la colección Arango es una de las más apuradas y emblemáticas creaciones de la década de los setenta. La parte central de la composición recupera y versiona la idea central de la estampa de Marcantonio Raimondi, presente en otros "Descendimientos" anteriores. Sin embargo, abre el foco de visión y crea una compleja representación del Monte Calvario, conformado como un estrecho promontorio rocoso y escalonado, recortado sobre un paisaje muy abierto y bajo un ancho cielo. A los lados de este montículo se yerguen en precario las altas cruces con los dos ladrones. La pincelada menuda y precisa ofrece otra visión de Campaña, la de un cuidado artífice de la *piccola pittur*a. La obra está firmada en latín, al lado de los restos óseos que, contraviniendo la tradición, no aparecen al pie de la cruz, si no algo apartados: *Hoc opus faciebat/Petrus Campaniensis*.

Sala 9 B. ***Calvario.*** Luis Tristán (1585/90-1624) h.1613. Óleo sobre lienzo, 173 x 155 cm. Este Cristo crucificado, muerto y flanqueado por la Virgen y san Juan, está considerado como uno de los lienzos de más calidad del numeroso elenco de Calvarios realizados por el toledano. Es además un significativo ejemplo de su pintura, deudora en muchos casos de las composiciones y modelos figurativos del que fue su fundamental maestro en Toledo, el Greco, pero también del tenebrismo caravaggista que conformó la segunda y definitiva formación de Tristán en Roma, ciudad en la que vivió entre aproximadamente 1606 y 1612. De regreso a Toledo, el pintor desarrolló sobre todo obras de temática religiosa, siguiendo muchas de las composiciones y modelos del Greco, como se aprecia en el *Calvario*, de alargadas figuras, expresivas manos y cabezas pequeñas, destacadas sobre el sombrío fondo en el que se han incluido, a la manera del Greco, elementos urbanos de Toledo. En este caso, las murallas de la ciudad y la puerta de Bisagra. Por lo demás, la modulación compacta de las pinceladas y la iluminación contrastada empleada se explican por la formación romana de Tristán.

Característico del toledano es la representación de la cruz, dos maderos apenas desbastados y una ancha cartela en hebreo, griego y latín.

La fecha probable de realización, siempre problemática en Tristán, se ha vinculado con el encargo del monasterio de Sisla (Toledo), donde en noviembre de 1613 se comprometió a realizar un "Crucifijo muerto con la Virgen y san Juan". Por su temática, calidad y dimensiones, el Calvario se convierte en una obra fundamental dentro de las colecciones del Prado, institución que cuenta con media docena de obras de Tristán, todas ellas importantes, pero en el que no figuraba ningún ejemplar, además de tan notable calidad y dimensiones, de lo que fue una de sus más singulares aportaciones a la pintura toledana de la época.

Sala 10 A. ***San Francisco en oración.*** Francisco de Zurbarán (1598-1664).Óleo sobre lienzo, 126 x 97 cm. Firmado en 1659. Identificamos a san Francisco a través de su hábito, de la presencia tan acusada del cordón, y de la llaga que hiere su mano derecha. Eleva la mirada al cielo, sostiene una calavera con su mano izquierda y tiene en frente un crucifijo apoyado en un libro. Todo ello describe la oración en que está inmerso el santo como un resultado directo de un acto de meditación. *San Francisco en oración* fue pintado en Madrid en 1659, en los últimos años de la vida de Zurbarán, y constituye un ejemplo paradigmático de los intereses temáticos, las formulas narrativas y la técnica descriptiva que caracterizan esa postrera etapa de su carrera. Desde 1650 el pintor había emprendido un camino decidido hacia una mayor apertura cromática y una mayor unidad tonal, lo que se tradujo en la eliminación de los fuertes contrastes lumínicos que habían caracterizado su obra. Ese cambio refleja un deseo de actualizar su estilo, y adaptarlo a los nuevos intereses del público, y queda de manifiesto cuando comparamos esta obra con representaciones anteriores del santo: Aunque se sigue jugando

con el efecto dramático y las posibilidades descriptivas de los contrastes entre luces y sombras, se ha atemperado mucho el tenebrismo, el modelado se ha hecho más suave, y la luz invade la composición, multiplicando la gama cromática. Frente a los fondos oscuros y homogéneos predominantes hasta entonces, el santo se destaca sobre un luminoso cielo azul.

Pero en ese camino de actualización estilística, Zurbarán conservó las principales cualidades a las que debe su fama: tanto el santo como los objetos que tiene junto a sí están descritos con extraordinaria precisión y verismo, y la escena transmite un clima íntimo, recogido y devoto extraordinariamente logrado. A diferencia de obras anteriores (más estáticas), en esta se subraya la dimensión temporal: la sucesión del libro, la calavera, la mano sobre el pecho y la mirada elevada nos describe de manera elocuente las etapas que llevan de la meditación a la oración, y desplaza la acción desde el interior del cuadro (donde están libro y calavera), al cielo exterior hacia donde mira el santo. El cuadro, que fue propiedad de Aureliano de Beruete, permite al Prado incorporar, con una obra de la máxima calidad, uno de los temas más directamente asociados al nombre y la fama de Zurbarán.

Sala 9. ***El Sueño de San José.*** Francisco de Herrera el Mozo (1627-1685) h. 1662. Óleo sobre lienzo, 208,3 x 195,5 cm. San José duerme, y se le aparece un ángel que señala a la paloma del Espíritu Santo, que irrumpe en el cielo creando un luminoso rompimiento de gloria. Bajo ella, unos ángeles llevan un espejo y flores, haciendo alusión a que María permanecía virgen a pesar de que esperaba un niño. Junto al santo, vemos un capacho con una azuela, un berbiquí y otros instrumentos propios de un carpintero. El "sueño de san José" fue un tema relativamente frecuente en la España del Siglo de Oro, pues en él confluían el interés por el santo impulsado por santa Teresa, con la muy arraigada devoción mariana. En la mayor parte de los casos, la

escena tiene lugar en un interior, frecuentemente un taller de carpintero. Herrera el Mozo la sitúa en un exterior, y ese cambio tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista estético, pues permitió a su autor demostrar sus mejores habilidades. Desde su vuelta a España antes de 1654, el pintor había alcanzado extraordinario nombre y fama a través de grandes composiciones en las que uno o varios personajes se proyectaban en contraluz sobre rompimientos de gloria que llenaban de luz y color la superficie pictórica y disolvían las formas; algo que no estaba reñido con un dominio pleno del dibujo y la composición. A ese conjunto de obras, que inauguraron el pleno barroco en la pintura madrileña y sevillana, pertenece ésta, en la que existe una perfecta unión entre forma y contenido. Nada mejor para expresar la naturaleza etérea e inasible del sueño, del milagro y del misterio, que ese estilo pictórico igualmente etéreo, luminoso e inasible.

Los extraordinarios valores de este cuadro fueron reconocidos desde época temprana, como demuestra un comentario de Antonio Palomino (1724), que lo vio en su emplazamiento original, la capilla de San José de la iglesia de Santo Tomás de Madrid: "donde también tiene un peregrino cuadro del sueño de san José (…) en el remate del retablo; que aseguro es de lo más regalado y de buen gusto, que he visto suyo". Esa referencia obliga a fechar el cuadro a partir de 1660, cuando el pintor se estableció definitivamente en Madrid. Con esta obra, se incorpora a la colección del Prado una de las piezas maestras del pleno barroco español, contemporánea a pinturas de Murillo, Claudio Coello o el propio Herrera que custodia el museo, y que demuestran hasta qué punto los mejores artistas del país supieron crear un lenguaje fuertemente original y distinto.

Sala 66. ***Los toros de Burdeos*** (cuatro estampas). Francisco de Goya (1746 -1828).

El famoso americano *Mariano Ceballos*, 1825. Piedra litográfica: lápiz litográfico y rascador, tinta negra. Papel avitelado, 330 x 405. Estampada en el Establecimiento litográfico de Gaulon, Burdeos

Bravo toro, 1825. Piedra litográfica: lápiz litográfico y rascador, tinta negra. Papel avitelado, 332 x 410. Estampada en el Establecimiento litográfico de Gaulon, Burdeos

Dibersión de España, 1825. Piedra litográfica: lápiz litográfico y rascador, tinta negra. Papel avitelado, 326 x 414. Estampada en el Establecimiento litográfico de Gaulon, Burdeos.

Plaza partida, 1825. Piedra litográfica: lápiz litográfico y rascador, tinta negra. Papel avitelado, 325 x 417. Estampada en el Establecimiento litográfico de Gaulon, Burdeos

Aunque la litografía ya había sido en Madrid objeto de su interés, fue en Burdeos donde exploró verdaderamente las posibilidades expresivas de este nuevo medio. En noviembre de 1825, un año después de su llegada a la ciudad, realizó las cuatro estampas de los *Toros de Burdeos*, de las que hizo una tirada de 100 ejemplares en el taller del célebre litógrafo Cyprien Gaulon. La litografía se adaptaba a las necesidades de un Goya octogenario; podía ejecutarse rápidamente, pues consistía en dibujar directamente sobre la piedra, de forma que la espontaneidad era su cualidad esencial. Estas litografías tienen un estilo muy próximo al que empleó simultáneamente en los dos álbumes de dibujos de Burdeos. En ambos medios Goya dará rienda suelta a su capacidad de invención a partir de hechos puntuales vividos, en ocasiones recuerdos más o menos lejanos, como las escenas taurinas, y en otras más cercanas, como los personajes populares vistos en las calles francesas. Los trazos del lápiz graso sobre la piedra, de diferentes grosores e intensidades, combinados con los

efectos del rascador utilizado para sacar líneas blancas, darán lugar a composiciones muy vibrantes en las que una vez más representa una fiesta de los toros caracterizada por la violencia y la irracionalidad que lleva aparejada. Las multitudes que habían hecho acto de presencia en los *Desastres* y muy especialmente en la *Tauromaquia*, adquieren en estas estampas un notable protagonismo, con fisonomías muchas veces deformes y rostros aterrorizados.

Estas estampas son la expresión del carácter de Goya, fiel a sus convicciones estéticas e ideológicas, y siempre dispuesto a seguir experimentando. Quizá la libertad formal al tiempo que su carácter trágico motivaron, al igual que ocurrió con los grabados de la *Tauromaquia*, su tardío éxito. Hoy sin embargo son consideradas uno de los momentos culminantes del arte de la litografía y de la obra de Goya. Estas cuatro obras, que como hemos mencionado constituyen una de las cumbres de la obra gráfica de Goya, no se conservan en las colecciones del Museo del Prado. Su ingreso en el Prado, que como es bien sabido conserva el mejor conjunto de obra sobre papel de Goya, viene a llenar por tanto una laguna en nuestras colecciones que permitirá contextualizar la obra tardía del artista.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Dominique González-Foerster

Dominique González-Foerster

Paris le 8 juillet 2015.

Du 23 septembre 2015 au 1er février 2016, le Centre Pompidou consacre à l'oeuvre de Dominique González-Foerster une exposition à caractère prospectif et rétrospectif qui met en correspondance une trentaine d'oeuvres dans un labyrinthe d'environnements, de chambres et de passages, et investit plusieurs espaces du Centre Pompidou.

Dominique González-Foerster, 1887-2058 déploie dans l'espace une «timeline» ouverte, qui s'étire entre 1887 et 2058, et étend l'idée de rétrospective en conjuguant plusieurs siècles et climats. L'exposition trouve son origine à la fin du 19ème siècle, traverse les expériences du 20éme siècle et projette le spectateur dans des

paysages et des intérieurs, tour à tour tropicaux et désertiques, biographiques et dystopiques.

Cet ensemble de réalités parallèles et d'espaces scéniques - où coexistent les genres du paysage, du portrait et des chambres d'époque - devient une demeure fictionnelle aux multiples entrées, construite pour expérimenter les sensations d'intérieur et d'extérieur, d'absence et de présence, les notions d'identité et de fiction, le moment présent et le voyage dans le temps.

Parfois scènes, terrains de jeu ou récits introspectifs, les chambres, les films et les apparitions de Dominique González-Foerster s'élaborent à partir d'une mémoire vivante du cinéma, de la littérature et des structures ouvertes de l'architecture et de la musique comme autant de manières d'explorer les limites et les possibles du champ artistique.

À la manière d'un opéra ou d'une comédie musicale, l'exposition fait apparaître toutes sortes de présences cinématographiques, littéraires et scientifiques qui en font un monde hétérogène et multiple habité de sensations, de récits et de citations. Cette exposition constitue à la fois
une identification de l'artiste, de l'oeuvre et du spectateur.

Cette monographie consacrée à l'oeuvre de Dominique González-Foerster, artiste majeure de la scène internationale contemporaine dont le commissariat est confié à Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou-Metz, s'inscrit dans la série des rétrospectives consacrées aux figures de l'art actuel (Philippe Parreno, Gabriel Orozco, Pierre Huyghe...). D'une ampleur sans précédent, elle est une étape essentielle pour la présentation de l'oeuvre de Dominique González-Foerster, après l'exposition monographique présentée en 2007 au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, ses expositions personnelles à la Tate Modern en

2008 ainsi qu'au Palacio de Cristal à Madrid, dont l'organisation était assurée par le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 2014, et le cycle d'apparitions programmé durant la semaine d'ouverture de la Fondation Louis Vuitton en 2014.

1887 - Construction du Splendide Hotel
1960 - Inauguration de Brasilia
1977 - Exposition Marcel Duchamp au Centre Pompidou
1985 - Bibliothèque
1994 - Séances biographiques
1997 - Une Chambre en ville
2000 - Cosmodrome
2011 - Desert Park
2014 - Euqinimod & costumes
2058 - TH.2058 Londres

L'exposition du Centre Pompidou forme une trilogie composée d'un prélude au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro (juin - août 2015) et d'une itinérance au K.20 à Düsseldorf, (avril - août 2016).

Le catalogue publié à l'occasion de cette rétrospective retrace la timeline étendue qui structure l'exposition à travers une large iconographie et les contributions de Tristan Bera, Nicole Brenez, Emma Lavigne, Pablo León de la Barra, Catherine Millet et Enrique Vila-Matas.

Une programmation de rencontres et de performances est associée à l'exposition au Centre Pompidou : un dialogue entre l'écrivain Enrique Vila-Matas et Dominique Gonzalez-Foerster marque l'ouverture de l'exposition le 23 septembre 2015, une séance de « Vidéo et après » est consacrée à l'artiste le 28 septembre 2015, le 14 novembre 2015, les Spectacles Vivants

présentent une performance de l'artiste intitulée « *Quand même* » et une discussion entre Emma Lavigne, commissaire de l'exposition, et Dominique Gonzalez-Foerster est organisée le 21 janvier 2016 dans le cadre de la programmation «Paroles» proposée par le Centre Pompidou.

Félix José Hernández.

Madagasikara

Venezia, 6 luglio 2015.

Hot-spot della biodiversità mondiale, il Madagascar si propone come un classico paradigma della conservazione.

Sul suo variegato territorio vive infatti un eccezionale numero di specie animali e vegetali che non si trovano altrove e che sono ancora oggetto di descrizioni tassonomiche e sono presenti ecosistemi unici.

Allo stesso tempo le 18 karazana (etnie) che lo popolano da circa 2000 anni mostrano ampi gradi di meticciato, testimoni di articolati processi di colonizzazione fra Africa e Asia. Un paradiso, dunque, per studiare i processi dell'evoluzione e della

biogeografia? Purtroppo i fragili ambienti naturali del Madagascar stanno oggigiorno scomparendo a un ritmo vertiginoso, le specie sono già destinate all'estinzione non appena scoperte.

Le risorse naturali del paese vengono troppo spesso sfruttate impunemente, con la conseguenza che le popolazioni si impoveriscono sempre di più. Le cause di questo paradosso sono molteplici e difficili da comprendere appieno. Questa mostra fotografica propone per la prima volta una selezione di immagini realizzate nel corso di oltre 20 anni di ricerche zoologiche, con l'occhio attento alla vita quotidiana e alle grande sfide che evidenziano l'intreccio indelebile fra uomo e natura in un paese estremo.

Franco Andreone è zoologo al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. In Madagascar conduce e coordina progetti di ricerca e di conservazione. La mostra è visitabile con gli orari e il biglietto del Museo di Storia Naturale.

MADAGASIKARA. Un percorso fotografico di Franco Andreone. Dal 13 giugno al 02 agosto 2015Venezia, Museo di Storia Naturale .

Félix José Hernández.

Desdémone, entre désir et désespoir. Œuvres de Delacroix, à aujourd'hui

Othello et Desdémone, Eugène Delacroix et atelier,
huile sur toile et néon, 70 x 83 cm, ©EHV.

Paris le 11 juillet 2015.

C'est un tableau d'Eugène Delacroix inspiré du célèbre drame de Shakespeare, *Othello et Desdémone*, qui est la source de réflexion et l'origine de cette exposition au musée de l'Institut du monde arabe. Elle met en lumière comment transcrire en formes et couleurs la séquence des sentiments littéraires qui, du désir au désespoir, conduira au meurtre.

L'exposition fait dialoguer des créations du XIXe au XXIe siècle. Ainsi, Paul Cézanne, Théodore Chassériau, Léon Cogniet, Eugène Delacroix, Jean Hélion, Georges Lacombe, Gustave Moreau, Charles Nègre, Pablo Picasso, Émile Picault et Félix Vallotton correspondent avec Mathieu K. Abonnenc, Guillaume

Bresson, Mohamed Bourouissa, Sophie Calle, Adrien Couvrat, Jochen Gerner, Camille Henrot, Erik Nussbicker, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar et Edwart Vignot. Ces œuvres proviennent de musées (Besançon, Centre Georges Pompidou, Eugène Delacroix, Louvre, Metz, Orsay, Picasso), de collections particulières ou ont été réalisées spécialement par certains des artistes. Dans cette conversation, au-delà du thème classique de la jalousie d'Othello, l'exposition redonne une place forte au personnage de Desdémone, tour à tour aimante, maitresse, femme et victime, interrogeant par là-même le rôle qu'avait voulu lui confier Shakespeare.

Pour écrire son *Othello* en 1604, William Shakespeare s'est remémoré la visite historique, quatre ans auparavant, de l'ambassadeur du Maroc Abd el-Ouahed ben Messaoud Anoun à la reine Elisabeth Ire. Ce personnage inspira donc l'auteur anglais pour son célèbre Maure de Venise. Deux siècles et demi plus tard, ce sera à Eugène Delacroix de se souvenir du Maroc pour évoquer cette fois-ci une Italie fantasmée, une Venise inconnue où se déroule la scène d'un drame baignée des couleurs du Titien.

Un album contenant un recueil composé d'œuvres librement commentées (par Arlette Sérullaz, Dominique de Font-Réaulx, Sidonie Fraitot, Sarah Ihler-Meyer, Guy Cogeval, Pierre Bergé…), des interviews d'artistes et un enregistrement de Louise Bourgoin incarnant Desdémone a été édité en tirage limité. Il parachève la visite de l'exposition.

Commissariat : Marie Maertens et Edwart Vignot.

Félix José Hernández.

Hip-Hop, du Bronx aux rues arabes

"Aisha" par Noe Two / Affiche designed in Marseille by aKa

Paris le 11 juillet 2015.

Une exposition-événement à l'Institut du monde arabe, sous la direction artistique du rappeur Akhenaton, consacrée au mouvement Hip-Hop, devenu en une quarantaine d'années une culture universelle aux facettes multiples et souvent méconnues.

Pour la première fois en France, la culture Hip-Hop s'exposera en toute liberté à l'Institut du monde arabe. Depuis qu'il existe le Hip-Hop est un genre subversif. Il est un véritable médium artistique d'expression sociale et politique pour la jeunesse.

Le Hip-Hop arabe est au départ un phénomène underground. Rapidement, par les réseaux sociaux et le web, il s'est fait l'écho d'un désir grandissant de dignité, de liberté et d'un futur meilleur. Les différents printemps arabes révolutionnaires de ces dernières années, ont vu les modes d'expression du Hip-Hop jouer un rôle d'éveilleur de conscience.

Ainsi, à sa manière, avec ses propres codes, le Hip-Hop s'est inscrit dans la grande histoire d'un style devenu universel. L'ambition de cette exposition est de retracer l'histoire de cette culture, de sa genèse aux États-Unis dans les années 1970, en passant par sa ré-appropriation en France dans les années 1980, à son développement dans les rues arabes des printemps révolutionnaires.

L'Institut du monde arabe ouvrira ses espaces à ceux qui, aux États-Unis, en France et dans le monde arabe, incarnent ce phénomène planétaire, sous de multiples formes : la musique, l'écriture, le graffiti, le tag, la danse, la mode, la photographie ou encore le cinéma.

Près d'une centaine d'œuvres historiques d'artistes américains, français et arabes seront déployées aux côtés de documents d'archives, dans une scénographie unique, sur plus de 1000 m2.

Dans une démarche de transversalité historique, géographique et artistique, des œuvres inédites de graffeurs tels que JonOne, Evol, Jay One, Meen One ou Yazan Halwani seront créées à cette occasion. Une bande sonore originale produite spécialement par Thierry Planelle positionnera cette exposition aux avants gardes de ce courant effervescent.

Un cycle de conférences, des rencontres, dédicaces et ateliers rythmeront l'événement.

Félix José Hernández.

Exposition Stéphane Pencréac'h. Œuvres monumentales

Paris le 11 juillet 2015.

L'exposition rassemble pour la première fois à Paris un ensemble d'œuvres monumentales de l'artiste français Stéphane Pencréac'h, né en 1970.

Elle s'articule autour de trois moments de l'histoire contemporaine : le Printemps arabe porteur d'espoir et de désillusion, le conflit syrien, avec son cortège de drames humains, jusqu'aux journées tragiques qui ont touché Paris, en janvier 2015.

Stéphane Pencréac'h réfléchit à la représentation des évènements politiques et sociaux qui bouleversent nos sociétés. Il renoue avec la grande tradition de la peinture d'histoire et du monument, et cherche à fonder une expérience esthétique nouvelle. Plaçant la figure humaine au centre de ses compositions, il déploie dans de grands polyptiques et dans une sculpture monumentale, les théâtres urbains de ces bouleversements.

Par une opposition dans sa forme – peinture et sculpture – et dans son objet – révolutions et guerres – l'exposition tente de rendre compte de ce moment historique et fondamental dont nous sommes les contemporains, les spectateurs, et les victimes.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec la galerie Vallois, Paris.

Un catalogue est édité à l'occasion de l'exposition.

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=39ClPMXpg4o

Informations pratiques : Du 12 Mai au 12 juillet 2015. Salle d'actualité. Niveau -2, entrée rez-de-chaussée. Combien : 5 € / 3 € jeunes 12-25 ans, demandeurs d'emplois, enseignants.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Osiris, Mystères engloutis d'Egypte

Le réveil d'Osiris, Musée égyptien du Caire*

Paris le 11 juillet 2015.

Présidé par Jack Lang, l'Institut du monde arabe, emblème du rayonnement des cultures du monde arabe dans toute leur diversité, accueillera l'exposition « Osiris, mystères engloutis d'Égypte » et présentera cette collection exceptionnelle dans une scénographie spectaculaire sur près de 1100 m2.

Cette exposition révèlera, parmi les dernières découvertes sous-marines de Franck Goddio et de ses équipes, des vestiges de la cérémonie des « Mystères d'Osiris », retrouvés dans les villes de Thônis-Héracléion et Canope.

Exposition évenement de la rentrée, « Osiris, mystères engloutis d'Égypte » dévoilera 250 objets retrouvés lors de fouilles sous-marines, dont les découvertes récentes de ces 7 dernières années

menées par Franck Goddio. Viendront s'y ajouter une quarantaine d'oeuvres provenant des musées du Caire et d'Alexandrie dont certaines sortiront d'Égypte pour la première fois. Ces découvertes, à la signification historique hors du commun, permettront d'illustrer la « légende d'Osiris », l'un des mythes fondateurs de la civilisation égyptienne. La célébration des « Mystères d'Osiris », grande cérémonie de l'Égypte antique commémorait, perpétuait et renouvelait annuellement cette légende divine.

La légende d'Osiris : Osiris, fils de la Terre et du Ciel, fut tué par son frère Seth. Ce dernier démembra le corps d'Osiris en 14 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Isis, soeur-épouse d'Osiris, grâce à ses pouvoirs divins, remembra son corps, avant de lui rendre la vie et de concevoir leurs fils : Horus. Osiris devint alors le Maître de l'Au-delà et Horus, victorieux de Seth, eût l'Égypte en héritage.

On avait connaissance grâce à la stèle, dite de Canope, découverte en 1881, à Kom el-Hisn (238 av. J.-C.) que dans le grand temple d'Amon Géreb, d'une ville nommée Héracléion, étaient célébrées, comme dans la plupart des villes d'Égypte, les cérémonies des Mystères d'Osiris. Elles se terminaient, selon le texte de la stèle, par une longue procession nautique sur les canaux qui emmenait Osiris du temple d'Amon Géreb à son sanctuaire de la ville de Canope.

Sous l'égide de Franck Goddio, la mission de l'Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine (IEASM) a découvert, à quelques kilomètres d'Alexandrie, les cités de Thônis-Héracléion et de Canope submergées depuis le VIIIè siècle en baie d'Aboukir, ainsi que des vestiges des temples mentionnés dans le Décret. Les fouilles sur ces deux sites ont mis au jour de nombreux témoignages archéologiques en relation directe avec les «

Mystères d'Osiris » : monuments, statues, instruments rituels, offrandes cultuelles… attestant ainsi de la célébration des « Mystères », en ce lieu. Cette célébration initiatique d'une durée de 21 jours commémorait, perpétuait et renouvelait la légende fondatrice de l'Égypte.

Au fil des 1100 m2, au sein de l'Institut du monde arabe, le visiteur pourra être « initié » à ces célébrations et avoir accès aux rituels réalisés dans le plus grand secret des temples. Il sera guidé sur les sites maintenant immergés des deux villes et pourra suivre les processions nautiques.

Franck Goddio, archéologue, directeur des fouilles et commissaire de l'exposition est le fondateur et le président de l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM) (www.ieasm.org), ainsi que de la Far Eastern Foundation for Nautical Archaeology (FEFNA). Il est également le co-fondateur de l'Oxford Centre for Maritime Archaeology de l'Université d'Oxford.

En 1996, Franck Goddio lance, en étroite collaboration avec le Ministère des antiquités en Égypte, un vaste projet de prospection géophysique afin de cartographier en baie d'Aboukir, à 30 km au Nord-Est d'Alexandrie, l'ancienne région canopique submergée. Les résultats montrent les contours de la région, le lit de l'ancienne branche occidentale du Nil et ont conduit à la découverte de la ville de Thônis-Héracléion, de son port et de son temple ainsi que de la cité de Canope. Ces deux villes, découvertes respectivement en 2000 et 1997, sont toujours actuellement en cours de fouilles sous sa direction.

Il dirige, les prospections et les fouilles sous-marines dans le Portus Magnus d'Alexandrie, depuis 1992. Ces recherches aboutissent à la cartographie détaillée du port oriental de la cité et

de ses abords aux époques ptolémaïque et romaine. Les fouilles actuelles visent à étudier et identifier les infrastructures portuaires, les temples et les bâtiments découverts dans le grand port.

Les objets découverts, une fois étudiés et restaurés, ont vocation à être exposés dans des collections publiques et/ou à faire l'objet d'expositions itinérantes. C'est ainsi que l'on peut admirer les objets les plus remarquables découverts par l'IEASM dans plusieurs musées tant aux Philippines, en Égypte, en Espagne ou en France.

Certains de ces objets ont également pris part à de grandes expositions itinérantes comme par exemple : «Cleopatra, the Search for the last Queen of Egypt» Dans le prolongement de « Trésors engloutis d'Égypte », l'exposition présentait 142 objets en collaboration avec National Geographic et Arts & Exhibitions International. Philadelphie en 2010; Cincinnati et Milwaukee en 2011; Los Angeles en 2012.

« Trésors engloutis d'Egypte » Près de 500 objets découverts au cours des fouilles en Égypte documentaient plus de 1500 ans d'histoire et plus particulièrement la période ptolémaïque. Berlin en 2006; Paris en 2006; Bonn en 2007; Madrid en 2008; Turin en 2009; Yokohama en 2009.

Les diverses prospections, fouilles et découvertes sont soutenues par la Hilti Foundation depuis 1996 et ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques, des articles de presse et documentaires.

OSIRIS, MYSTÈRES ENGLOUTIS D'ÉGYPTE. Institut du monde arabe. 1, rue des Fossés-Saint-Bernard. Place Mohammed

V. 75236 Paris. Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 10h-19h. Vendredi : 10h-21h30. Samedi et dimanche : 10h-20h.

* Le réveil d'Osiris, Musée égyptien du Caire. La magnifique sculpture en gneiss (pierre similaire au granite) de couleur chaude date de la 26e dynastie. Elle montre le redressement du dieu revenant à la vie. Son visage d'une intemporelle beauté exprime la sérénité et toute la certitude d'une jeunesse renouvellée. Il est coiffé d'une couronne dite « tchéni » (mot qui signifie « soulever », « exhausser »), coiffure souvent en rapport avec le soleil levant. Les matières qui la composent (or, electrum, bronze) évoquent les radiations de l'astre solaire : Osiris est devenu Rê.

OSIRIS, MYSTÈRES ENGLOUTIS D'ÉGYPTE. Institut du monde arabe. 1, rue des Fossés-Saint-Bernard. Place Mohammed V. 75236 Paris. Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 10h-19h. Vendredi : 10h-21h30. Samedi et dimanche : 10h-20h.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La República de Militares y Estudiantes de Machado a Batista

París, 12 de Julio de 2015.

Querida Ofelia:

Hoy te tengo una buena sorpresa, se trata del nuevo libro de nuestro querido amigo Roberto A. Solera: La República de

Militares y Estudiantes. Es fruto de su árdua labor para hacer conocer la verdadera Historia de nuestra Patria, tan lejana de la Historia Oficial creada por el régimen de los Castro. Te lo haré llegar en la primera oportunidad que tenga, para que después de leerlo, lo hagas circular entre nuestros familiares y amigos allá en San Cristóbal de La Habana.

"*El mundo tiene dos campos: los que aborrecen la libertad, porque sólo la quieren para sí, están en uno; los que aman la libertad, y la quieren para todos, están en el otro". **José Martí*** (4,390) ***

*"La tiranía no se derriba con los que la sirven con su miedo, o su indecisión o su egoísmo". **José Martí** (3,25)**

*Obras Completas de José Martí, Editorial Nacional de Cuba. Los números al final de cada pensamiento indican el tomo y la página en que aparecen en esa colección.

A continuación te reproduzco el excelente prólogo escrito por Don Paul Echániz*:*

"En su libro más reciente, La República de Militares y Estudiantes, Solera nos describe lo que los franceses llaman la pequeña historia (*petite histoire*) de la Segunda República. La República que existió entre el fin de la dictadura del General Gerardo Machado Morales (1933) y el comienzo de la dictadura del Coronel Fulgencio Batista con el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Como en sus libros anteriores, su contenido narra una historia con detalles nunca antes descritos. Sus protagonistas se presentan con objetividad y sin prejuicio sobre sus motivos.

La pequeña historia de Robert A. Solera nos remonta al periodo que abarca en la Historia de Cuba desde el fin del Machadato

hasta el comienzo del Batistato. En esta Segunda República, se enfrentan los militares y los estudiantes en la búsqueda de la verdadera libertad, dentro de un marco de justicia y democracia supuestamente consagrado en la Constitución de 1940. Entre ambos bandos existen los puros, esos que aman la libertad, y aquelllos que sólo la quieren para sí.

Esta historia nos revela el verdadero carácter de los gestores principales, y otros no tan prominentes, para que el lector haga su juicio, objetivamente, sobre ellos y los que vendrían después.

En este periodo aparece Fulgencio Batista y Zaldívar, que aunque de poca instrucción formal, conoce las interioridades de la institucíón militar cubana donde es sargento taquígrafo al principio de su carrera; y más tarde se convierte en servil seguidor del representante americano en Cuba, Benjamin Sumner Welles.

Su relación con Sumner Welles, a pesar de comprometer la soberanía cubana, le ofrece un trampolín al poder que le permite violar los valores de la República, como la Constitución, para gobernar impunemente como dictador, mientras Wells y sus adláteres 'se hacen los suecos'.

A estos señores le interesaba tener un "hombre fuerte" (Machado y después Batista) de aliado, que se ocupara de mantener el orden social mientras 'el negocio' seguía su curso. Sumner Welles practica la doctrina de los colonialistas ingleses cuando ejercían el poder en la India, Africa, América, Australia de "nunca des órdenes directas a los colonizados, designa a un 'hombre fuerte' para ordenar".

Los principios democráticos establecidos por sus propios próceres, no son aplicables a esta pequeña república incipiente.

De ahi viene la reacción de los ciudadanos, y sobre todo de los jóvenes, los estudiantes en la oposición al tiranuelo que, después de ser electo popular y democraticamente, al pasar unos años se convierte en dictador y elimina con las armas y los asesinatos a sus opositores.

Mientras tanto, Sumner Welles y compañía se 'siguen haciendo los suecos'. Esta artificial situación para una nación que cree ser una república democrática, trae consecuencias funestas; los estudiantes se rebelan mientras la plebe aplaude al dictador. Los ciudadanos no aprueban pero tampoco reaccionan ante la violencia. Esta lucha da lugar a que otro dictador, Batista, tome el poder el 10 de marzo de 1952 y su ambición levante vuelo y no aterrice hasta el 1ro. de enero de 1959, cuando tras bambalinas actuaban otros muchos gestores.

Pero no nos adelantemos a la Historia que seguiría a 'la pequeña historia' de Solera.

La Historia que ha continuado repitiéndose, y seguirá, si los lectores no comprenden que entre los gestores de este periodo se encontraban ciudanos, habitantes y cimarrones.

-Los ciudadanos tienden a ser independientes, trabajan, y respetan las leyes que consideran justas.

-Los 'habitantes' son esos que habitan un espacio y viven del cuento y de las migajas ajenas.

-Los cimarrones son los individuos que tanto aman su libertad que prefieren desconectarse del ambiente opresor en que viven y pagan muy caro, viviendo en el monte (o en tierras extranjeras) y sacrificando mucho por mantener su independencia y libertad.

Entre ellos habría que distinguir quiénes son los verdaderos amantes de la libertad que merecerían el apoyo popular. Retaríamos a los lectores a hacer un análisis, no tanto académico como de sentido comun, para determinar quiénes serían los gestores que sucederían a Batista. Y yendo más lejos, el resultado de esta historia de Solera sería facillitar el juicio de un pueblo al escoger a sus representantes, conociendo los detalles del carácter de los que vinieron antes que ellos.

La Constitucion de la Tercera República tendría que abarcar a las tres clasificaciones de individuos que comprenderían esa república garantizándole al ciudadano la seguridad de que su trabajo y los beneficios que de él obtenga serían respetados, y al *'habitante'* el derecho a sobrevivir en el modo que escoja, y al cimarrón el derecho a vivir de acuerdo a sus ideales libertarios, y sin doblegarse a ninguna autoridad que considere ilícita.

Al comienzo de la historia, el autor nos informa de cómo la caída del régimen de Machado, provocada por sus desafueros, abusos y asesinatos, da lugar a una nueva sociedad.

Una sociedad que tuvo su engendro político en las elecciones del General Mario García Menocal y el General José Miguel Gómez. *"Consecuencia lógica de la elección de Generales para la presidencia era la tentación del ejército. El ejército que en Cuba no tenía razón de ser, pues su único enemigo posible habría de ser el pueblo mismo",* como explicó el escritor ***Alfonso Hernadez Catá.***

El General Menocal usa el ejército para aplastar la elección del Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. Y aunque algunos opinaban que Menocal había ganado esas elecciones, este optó por la fuerza y dañó la democracia de esta República incipiente con consecuencias futuras.

Paralelamente en la sociedad de esa época también ocurrían cambios culturales. Solera nos cuenta como entre los fenómenos culturales que presagiaban un cambio social urgente, existían la discriminación a los cubanos negros y la prohibición de las comparsas *"salvajes".* Pero una vez que intervienen el historiador Emilio Roig de Leuschering y el etnólogo Fernando Ortiz y se hace popular el son en Europa Occidental y Estados Unidos, los cambios en la cultura demandan cambios políticos. En Gerardo Machado se produce un cambio de opinión sobre la cultura afro y en mayo de 1925 invita a la Sonora Mantancera a tocar en su fiesta de cumpleaños.

Solera nos indica como otro fenómeno cultural es la música cubana y, como a principios de siglo y en los años posteriores, la influencia africana cobra importancia y aceptación en la cultura del país y nos hace un recuento de como el baile también es aceptado entre la sociedad cubana, tras los acontecimientos que ocurrían en las *"academias de baile"* (en la práctica eran centros de prostitución) y en las *"encerronas" (*bacanales) a las que asistían presidentes, profesionales, y gente muy rica de la aristocracia.

Ya en la década del 30 con la música se vislumbraba, ante el cambio de opiniones y los fenómenos culturales, el fallecimiento de la República de Generales y Doctores y el advenimiento de la República de Militares y Estudiantes. Esta transición también se vislumbra en las reflexiones de Ramiro Guerra y Carlos M. Trelles Govín.

En lo político, se engendraba una sociedad donde los estudiantes se preparaban para combatir a Machado y sus militares, como el Jefe del Ejército, el General Alberto Herrera y Franchi y el Supervisor Militar de Santiago de Cuba, el Capitán Arsenio Ortiz. Antecedentes:

Ya por el año 1912 Gerardo Machado percibía que la rivalidad entre el General José Miguel Gómez y el Dr. Alfredo Zayas pudiera causar una intervención de Estados Unidos, y desde entonces planificaba su ruta al poder.

Para comprender cómo se forman los dictadores, el autor nos repasa la situación desesperada existente en la isla, incluyendo las corrientes anexionistas, impulsadas por los empresarios cubanos, antes de la época de Machado. Tras las presidencias del General Mario García Menocal (1913), José Miguel Gómez, y el Dr. Alfredo Zayas Alfonso (1921), el General Machado, quien había sido cuatrero y carnicero en su juventud, es electo presidente en elecciones democráticas y se hace cargo del gobierno en mayo de 1925. Para abril de 1928 Machado logra destruir a su oposición y convoca a una asamblea presidida por su amigo Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, que le da una nueva prórroga como presidente sin necesidad de elecciones por otros seis años más, hasta el 30 de mayo de 1935.

Los primeros en darse cuenta de estas maniobras y reaccionar en su contra, fueron los anarquistas cubanos. Ellos entran en una nueva etapa, a pesar de los ataques comunistas, con un vigor y resistencia asombrosa. A tres meses de haber llegado al poder Machado, la Federación Obrera de La Habana traza un plan para la creación de un sindicato nacional y se convoca a un congreso por la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Entre sus asistentes predominaban los anarcosindicalistas, quienes defendían la línea del apoliticismo que impedía que los sindicatos se convirtieran en instrumentos políticos de cualquier partido, incluido el Partido Comunista, el cual fue fundado en La Habana dos semanas después.

La rotura con los pricipios democráticos y los compromisos constitucionales, da más fuerza a la oposición formada por

ortodoxos, algunos conservadores, y elementos independientes. Ya en 1931 se forma una sociedad secreta, el ABC, compuesta por individuos de clase media y lidereada por Carlos Saladrigas, Alfredo Botet, Emeterio Santovenia, Franciso Ichaso, Jorge Mañach, Pedro López Dorticós, Oscar de la Torre, Ramón Hermida, Joaquín Martínez Sáenz y otros, que surge con el propósito de derrocar a Machado.

La oposición logra su propósito, tras una huelga general, en la segunda mitad de 1933 y al asumir el poder el Presidente Provisional Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del padre de la Patria, comienza la República de los Militares y Estudiantes. Solera nos narra entonces como a finales de 1933, con la ayuda de la embajada de Estados Unidos y el apoyo de la burguesía de Cuba, el Coronel Fulgencio Batista y Zaldívar, quien había sido sargento taquígrafo, tras la disolución de la Pentarquía compuesta por el Doctor Ramón Grau San Martín, el Doctor Guillermo Portela, el abogado Dr. José Miguel Irizarri, el periodista Sergio Carbó, y el banquero Porfirio Franca, que sólo dura de septiembre 5 a septiembre 10 de 1933, se convierte en el "hombre fuerte" de Cuba. Ya para 1934, Batista se hace cargo del poder a través del Coronel Carlos Mendieta y Montefur.

Como Batista se había familiarizado tomando notas de los juicios que los Tribunales Militares le efectuaban a los opositores encausados por oponerse a Machado, también había hecho lo mismo con Carlos Prío Socarras. Pero Eduardo Chibás, propone para presidente a Grau San Martín y se designa una comisión integrada por Carlos Prío, Rubén de León y Antonio Rubio Padilla, para que comunicasen ese acuerdo a los cuatro pentarcas que quedaban.

El 8 de noviembre de 1933 estalla la batalla militar de la organizacion ABC en su lucha por el poder contra el gobierno

provisional revolucionario encabezado por Ramón Grau San Martín, y los oficiales del Ejército Nacional opuestos al derrocamiento del Presidente Carlos Manuel de Céspedes por el Directorio Estudiantil Universitario se refugian en el Hotel Nacional y piden su reposición en el gobierno de Cuba. Horas después, comienza la contraofensiva de las fuerzas leales al Gobierno de Grau, apoyadas por estudiantes armados. Después de que los insurrectos fueran desalojados de sus posiciones optan por refugiarse en el castillo de Atarés. A las pocas horas, los insurrectos deciden rendirse y un grupo de prisioneros, ya rendidos, son ultimados por los atacantes, entre ellos el Coronel Blas Hernádez, a quien los insurrectos consideraban un libertador y un patriota. Ese dia, según los reportajes de Aparicio Laurencio, en vez de cubrirse de gloria, el ejército de Batista se cubría de infamia al asesinar a sangre fria a los que se habían rendido izando banderas blancas.

Aparicio Laurencio escribe que Batista, dueño del poder absoluto es un hombre indigno que llegó a ese estado el 4 de septiembre de 1933 ayudado por los estudiantes que no estudiaban y políticos corruptos, cuyo objetivo era enriquecerse en el Gobierno.

El recuento de la batalla por el castillo de Atarés tiene varias versiones: la de Frank Argote Freyre y la de Franco Varona, y el relato más vergonzoso; el de Edmund Chester, biógrafo de Batista, quien inventa una historia para justificar el asesinato de muchos de los rendidos, entre ellos Blas Hernández por el capitán Mario Hernández.

Solera nos presenta varias versiones de lo ocurrido en Atarés, pero el lector comprenderá que desde ese acontecimiento se hace obvio el carácter y la ambición de este taquígrafo convertido en sargento, en coronel, y dictador.

En los años siguientes, durante la etapa republicana, se distingue Antonio Guiteras Holmes, lider indiscutible del núcleo revolucionario del régimen, quien fue el autor de un nutrido cuerpo de leyes cuya vigencia entrañaba el comienzo de modificaciones en la sociedad cubana. Guiteras es asesinado en 1935 y Ramón Grau San Martín quien había reivindicado las leyes durante el Gobierno de los Cien Días-como obra propia y, gracias a ello, alcanzó una extraordinaria popularidad. (Tabares del Real en "Guiteras").

Entre los presidentes que siguen a la dictadura de Machado se encuentran:

Ramón Grau San Martín –10 de septiembre de 1933 al 15 de enero de 1934.

Los presidentes provisionales:

Carlos Hevia y Reyes Gavilán – 15 al 18 de enero de 1934.
Manuel Márquez Sterling – 18 de enero de 1934.
Carlos Mendieta y Montefur – 18 de enero 1934 al 11 de diciembre de 1935.
José Agripino Barnet – 11 de diciembre de 1935 al 20 del mayo de 1936.

Los presidentes:

Miguel Mariano Gómez – 18 de enero de 1935 al 24 de diciembre de 1936.
Federico Laredo Brú - 24 de diciembre de 1936 al 10 de octubre de1940.
Fulgencio Batista y Zaldívar - 10 de octubre de 1940 al 10 de octubre de 1944.

Ramón Grau San Martín - 10 de octubre de 1944 al 10 octubre de 1948.
Carlos Prío Socarrás - 10 de octubre de 1948 al 10 de marzo de 1952.

Durante la época que sigue al machadato, ocurren acontecimientos importantes; la abrogación de la Enmienda Platt, gracias a la iniciativa seminal de Herminio Portell Vilá en el Primer Congreso de Estudiantes en 1923 y después la certificación de No Intervención por Manuel Márquez Sterling y Cosme de la Torriente en la VII Conferencia Internacional de la Unión Panamericana en 1933, y la Constitución de 1940.

También Solera cita documentos y acontecimientos que el lector puede indagar con mas detalles, como:

- Carta de Jose Ignacio (Pepín) Rivero a Gerardo Machado
- Carta de 'Pepín' Rivero a Wifredo Fernández
- Carta a Gustavo Urrutia sobre la injusticia racial
- Carta de' Pepín' Rivero a Blas Roca
- El 'bonche' universitario
- El protagonismo de Ramiro Valdez Daussá
- Entrevista a Sergio Solera de Castro
- Grau San Martín y la jornada gloriosa del primero de junio de 1944
- Orestes Ferrara
- Orlando León Lemus (El Colorado)
- El asesinato de Sandalio Junco
- Muerte de Jesús Menéndez
- La 'masacre' de Orfila
- La Campana de la Demajagua
- Cayo Confites
-

- El último atentado político a Alejo Cossío del Pino y el golpe de estado del 10 de marzo de 1952
- Cuba, país de poca memoria.

La trayectoria de Robert A. Solera como periodista, investigador e historiador es extensa e ilustre. Fue editor de mesa en el periódico El Nuevo Herald de Miami y traductor de Newsweek al español. También fue Sub-Director del periódico en internet La Nueva Cuba y es autor de cientos de artículos relacionados con la temática cubana. Actualmente es editor del blog Cubaenelmundo.com.

Entre sus libros se encuentran:

-Cuba: Viaje al Pasado (Ediciones Universal, Miami, Florida, EEUU, 1994) - Una historia muy personal que comienza con sus experiencias antes de abandonar La Habana y su vida en Madrid. Tras su decisión de regresar a Cuba casi tres años después, por su amor y nostalgia por Cuba, el gobierno cubano no le reconoce su ciudadanía costarricense y tampoco lo dejan salir de la isla. Después que lo retienen siete años en el manicomio, pudo escapar.

-Cuba en el Recuerdo (Termino Editorial, Cincinnati, EEUU, 2000). Editor y coautor con su tío, el Dr. Alberto de Castro Gillespie. Describe la vida en Cuba como colonia de España, durante la Guerra de Independencia, la Guerra Hispano-Americana, y la ocupación de Cuba por Estados Unidos de 1898 a 1902.

-El Jardín de Mis Recuerdos (Termino Editorial, Cincinnati, Ohio, EEUU, 2009) – Una historia sobre los primeros años del autor entre 1940 y 1950 que teje sus memorias, y protagonismos

personales en la lucha por derrocar al dictador Fulgencio Batista, con lo que ocurre en la sociedad cubana de esa época.

-Cuba – La República de Generales y Doctores (Editores: El Barco Ebrio, España 2013) – Una historia que abarca el periodo desde la guerra final por la independencia de Cuba, 1895 -1898, hasta el derrocamiento del General Gerardo Machado en 1933. Esta historia no se lee en las escuelas y universidades, y muchos de sus personajes no se encuentran, ni siquiera en las notas al pie de página de libros sobre la historia de Cuba: The Pursuit of Freedom, de Hugh Thomas (Pan Macmillan, Londres, 1971) o Nueva Historia de la República de Cuba del Dr. Herminio Portell Vilá (La Moderna Poesía, Inc., Miami, Florida, EEII., 1986).

Como periodista e historiador, Solera basa esta historia en una minuciosa y honesta investigación sobre los hechos que acontecieron y sus protagonistas. Es el lector el responsable de hacer su propio juicio.

A fin de cuentas, es el pueblo cubano el que tendría que escoger entre una revolución sin democracia, o una democracia sin revolución; y entre una nación o una causa.

Busquemos en la "pequeña historia" de Solera quiénes son los verdaderos hijos de la libertad y los veremos de nuevo en nuestra Historia, la Historia de la Tercera República". ***Paul Echániz***

Paul Echániz es ingeniero civil especializado en geotécnica. Vive y trabaja en Nueva York, N.Y.

Palabras introductorias de Roberto A. Solera sobre su libro:

"Muchos se preguntarán por mi insistencia en reseñar la historia, no muy lejana, de Cuba que una y otra vez da un traspié y luego

se levanta del polvo. La explicación es muy sencilla: busco mostrar nuestras raíces que son y fueron el origen y desarrollo de nuestras actuales desventuras.

El filósofo y escritor de origen español George de Santayana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (Diciembre 16, 1863 – Septiembre 26, 1952), quien se consideraba americano aunque nunca renunció a su ciudadanía española lo definió como : *"Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo"* ***"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it "***.[“(*The Life of Reason: Reason in Common Sense.* Scribner's, 1905: 284).

Apoyado firmemente en esta conocida cita indago, una y otra vez, en los textos históricos más conocidos sobre Cuba y -- en muchos que no lo son tanto-- ayudado por mi conocimiento del Inglés (pues mucho de lo menos conocido de la historia cubana, en especial para los propios cubanos, ha sido escrito en ese idioma).

Hago énfasis en las vivencias de cubanos que fueron testigos de parte de esa historia y que por su edad y formación guardan en sus memorias lo que los franceses llaman "La Petite Histoire" que en gran medida los historiadores más reconocidos ignoran o descartan y que no obstante, son muchas veces la chispa inicial de hechos que éstos si consideran importantes para incluirnos en sus relatos.

Lamentablemente la historia la escriben los vencedores y éstos la manipulan a su antojo para narrarla ajustada a sus intereses, a sus ideas politicas y sus ambiciones y por tanto es "políticamente correcta" y no buscan los intringulis de la verdadera historia.
Algunos me han comentado que esta historia –la que les descubro—*"no es la que me enseñaban cuando yo era*

estudiante" pues de los diversos retazos que les muestro se percibe algo sospechoso que al parecer los "historiadores" les ocultaban; un análisis desapasionado de nuestro pasado sin edulcoraciones para suavizar las acciones de muchos de nuestros antecesores.

Esto es en especialmente importante para los cubanos –naturales o de origen cubano—que por las circunstancias originarias de su condición de exiliados o descendientes de ellos no han podido beber en las fuentes naturales de esa historia. También para los compatriotas que 'conocen' la historia de Cuba, viciada o incompleta según se la han retratado los que hoy –desgraciadamente—ostentan el poder político y económico en Cuba.

Si logro con este libro despejar el panorama histórico de Cuba me doy por más que satisfecho.

El lector, tras leer lo expuesto por los diversos escritores que se utiliza como fuente de referencia y las entrevistas a varios de los actores y testigos tiene la palabra para formarse una opinión propia y sin afectaciones". ***Roberto Solera***

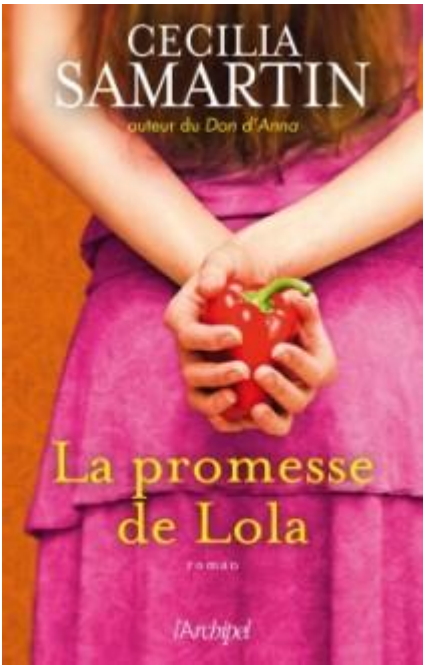
Deseo de todo corazón éxitos con su Nuevo libro a Don Roberto A Solera.

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La abuela Lola, Mofongo o La Promesse de Lola



París, 13 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Después de haber leído *"Nora ou le paradis perdu",* bellísima novela escrita por Cecilia Samartín, tuve la oportunidad de cenar con ella, su esposo y un grupo de periodistas, el pasado 25 de junio en el restaurante del barrio Le Marais: Au pain Quotidien.

La Sra. Samartín fascinó a todos, por su trato amable, su delicadeza al hablar, su hermosa personalidad y un talento extraordinario. Es sin lugar a dudas, una gran dama.

Desde las orillas del Sena

Los responsables de la casa editora l'Archipel, que habían sido los organizadores del encuentro, me ofrecieron otras dos novelas de la autora. Anoche terminé de leer en francés una de ellas: *"La Promesse de Lola".* Esta fue publicada en inglés bajo el título de *"Mofongo"* y en español como *"La abuela Lola".*

Sebastián sueña con ser un niño igual que los demás, con ser capaz de correr como el viento por el campo de fútbol de su escuela, patear la pelota de tal manera que dibuje una perfecta parábola y marcar un gol. Pero su corazón tiene un defecto desde que nació, lo que significa que no puede cumplir sus deseos. Es víctima de humillaciones constantes por parte de la pequeña banda de "los chicos malos" del colegio, a la cabeza de la cual se encuentra Keith.

No obstante, Sebastián ha logrado encontrar su lugar en el mundo gracias a su extraordinaria abuela Lola y al amor que ésta siente por la cocina. Ambos preparan juntos riquísimos y exóticos platos boricuas, pues su abuela nació en Puerto Rico.

La complicidad que hay entre Lola y su nieto enfermo, llega a convertirse en un fuerte vínculo que logra unir de nuevo a una familia desestructurada, pues, como siempre dice Lola… *«una comida preparada con amor no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma»*.

Esta es la historia mágica de un niño que aprendió a "bailar con la muerte" y de cómo las pequeñas victorias de una familia pueden servir para reconstruir corazones heridos de muy diversas maneras.

La abuela Lola nos enseña que la diferencia entre la alegría y la tristeza a veces depende simplemente de un hilo frágil, casi invisible. Una historia conmovedora que emociona.

La escena "cinematográfica" de Sebastián corriendo por el estadio tras la pelota de fútbol, con la multitud que lo aplaude, provoca una emoción indescriptible.

Es una novela que recomiendo a todos. Es un placer el haber podido leerla.

Cecilia Samartín es una autora cubano-americana. Nacida en La Habana, cuando tan solo era una niña se vio obligada a huir de Cuba debido a la Revolución. Desde entonces vive en California con su familia. Muchos de sus libros tratan esta dura realidad que le tocó vivir en su más tierna infancia. Estudió Psicología, Terapia familiar y Terapia matrimonial. Actualmente está inmersa en un proyecto para ayudar a mejorar las condiciones de los más desfavorecidos en Los Ángeles. Entre su larga trayectoria como escritora destacan títulos como Señor peregrino, La abuela Lola o Ghost Heart.

La promesse de Lola (La abuela Lola). Cecilia Samartín. Novela. Título original: Mofongo. Traducido del inglés por Marlyne Beury. En portada la foto de Robertt Jones/Arcangel. Éditions de L'Archipiel. 34, rue des Bourdonnnais. 75001. Paris. ISBN : 978-2-8098-1480-4

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Signore & signori ... Alberto Lionello

Venezia, 13 luglio 2015.

"Io sono Alberto Lionello… Sono nato a Milano, nel punto in cui è stato poi costruito il Teatro San Babila; anziché una lapide, mi è stato dunque dedicato un teatro in cui, per combinazione, non mi è mai capitato di recitare!" Alberto Lionello)

Nell'ambito dell'offerta culturale 2015 della Casa di Carlo Goldoni s'inserisce un prezioso omaggio alla figura di uno dei più noti attori italiani, Alberto Lionello (Milano, 1930 – Fiumicino, 1994).

Allestita negli spazi espositivi al piano terra e nel portego al primo piano del museo, la mostra – che richiama nel titolo il celebre film Signore & signori… Alberto Lionello diretto da Pietro Germi (1965), vincitore del Grand Prix al 19º Festival di Cannes – ricostruisce quel meraviglioso e complesso mosaico che sono state la vita e la carriera del noto attore milanese.

Desde las orillas del Sena

Attraverso un'introduzione che permette di calarsi subito nel vivo della sua personalità pubblica e privata, l'esposizione si sviluppa quindi nelle tre sezioni che la compongono – Teatro, Cinema e Televisione – ovvero i tre campi delle Arti in cui Lionello si è prodigato con brillanti risultati nella sua carriera.

Ognuna di queste, interdipendente dalle altre, delinea delicati tratteggi che si arricchiscono e si completano vicendevolmente – grazie anche alla presenza di dettagliati pannelli esplicativi – creando un quadro esaustivo ed approfondito della sua figura e della sua indimenticabile esperienza artistica.

A cura di Chiara Ricci, coadiuvata nel lavoro di ricerca dagli esperti della casa editrice AG Book Publishing, la mostra presenta alcuni ritratti che raccontano i diversi momenti della carriera di Alberto Lionello, insieme a due tele da lui stesso realizzate, nonché immagini e riviste riguardanti la sfera privata e gli esordi.

Tra i materiali esposti anche locandine e manifesti originali degli spettacoli, riviste dell'epoca, fotografie, programmi di sala ed LP delle rappresentazioni di Ciascuno a suo modo, commedia di Luigi Pirandello, per la regia di Luigi Squarzina (1961) e di Ciao Rudy, commedia musicale sulla vita del noto attore e latin-lover italo-americano Rodolfo Valentino riproposta nel 1972 da Garinei e Giovannini.

Di particolare interesse sono inoltre le immagini che lo ritraggono: una selezione che va dagli esordi, nel film Mia nonna poliziotto di Steno, accanto a Tina Pica (1958) per arrivare a Chi si ferma è perduto (al fianco di Totò), di Sergio Corbucci (1960), al già citato Signore & signori (1965), dal quale prende spunto il titolo della mostra, fino a Porcile di Pier Paolo Pasolini (1969),

Sessomatto di Dino Risi (1973) e Gran bollito di Mauro Bolognini (1977).

Tra gli oggetti esposti anche gli LP di alcuni spettacoli realizzati per la tv e quello dello sceneggiato "Puccini", nonché lo spartito, il 33 giri e la "paglietta" utilizzata durante l'esecuzione del celebre motivetto La La La nell'edizione di Canzonissima targata 1960.

La mostra, visitabile con l'orario e il biglietto del museo, permette dunque di conoscere e riscoprire oltre quarant'anni di storia dello spettacolo italiano attraverso un sincero omaggio a uno dei suoi più grandi protagonisti.

È il 12 luglio 1930 quando Alberto Lionello nasce nel cuore di Milano, nel centralissimo Corso Venezia. Di origine veneta e figlio di sarti, egli si avvicina al mondo dell'arte e, in particolare, del teatro, ancora adolescente, per seguire un tenero amore.

Decide di diventare attore dopo aver visto recitare Renzo Ricci, che diviene il suo mito. Così, dopo aver frequentato i corsi di Irma Vassia, si iscrive all'Accademia dei Filodrammatici. Il 1949 è l'anno del debutto di Lionello su un palcoscenico.

Da qui prende il via la sua folgorante carriera ultraquarantennale, che spazierà dal teatro alla televisione, dalla radio al cinema, e che vedrà chiudersi il sipario proprio poco tempo prima della scomparsa dell'attore.

Sono rimaste insuperate le sue interpretazioni di Giacomo Puccini, Rodolfo Valentino, Leone Gala ne Il giuoco delle parti e innumerevoli altre.

Desde las orillas del Sena

Alberto Lionello se ne va il 14 luglio 1994 a causa di un male incurabile, dopo aver portato sulle scene italiane un'edizione memorabile de Il mercante di Venezia scespiriano, interpretando il complesso ruolo di Shylock.

Vent'anni sono passati da allora, ma questo grande artista è ancora lì, nel suo "Teatro" e il tempo, nella sua memoria, sembra essersi fermato.

Signore e signori ... Alberto Lionello. 12 giugno – 29 settembre 2015. Venezia, Casa di Carlo Goldoni. L'ingresso alla mostra è consentito con l'orario e il biglietto del museo. A cura di Chiara Ricci e AG Book Publishing.

Félix José Hernández.

Fernando Trueba, Premio Nacional de Cinematografía 2015

Don Fernando Trueba

Madrid, 16 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

"En reconocimiento a su indiscutible trayectoria profesional como director, productor y guionista, además de su labor en defensa de la profesión cinematográfica desde los inicios de su carrera", ha argumentado el jurado.

El Premio Nacional de Cinematografía correspondiente a 2015 ha sido otorgado al director de cine Fernando Rodríguez Trueba. En su fallo, el jurado ha argumentado que se trata de un "reconocimiento a su indiscutible trayectoria profesional como director, productor y guionista, además de su labor en defensa de la profesión cinematográfica desde los inicios de su carrera como fundador de la revista 'Casablanca' y como crítico en 'El País' y la 'Guía del Ocio'". El jurado ha señalado también de Trueba "su desempeño como presidente de la Academia de Cine" y "el reconocimiento internacional que ha conseguido el cine español gracias a los éxitos obtenidos por sus películas".

El Premio Nacional de Cinematografía lo concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha estado presidido por Lorena González Olivares, directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales; y Guadalupe Melgosa, subdirectora general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, quien actuó como vicepresidenta. Como vocales, han estado presentes los siguientes: a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, su presidente, Antonio Fernández Resines; por Autores Literarios de Medios Audiovisuales, Alicia Luna López; por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, Francisco José Martínez Sánchez; por la Unión de Actores y Actrices, Ginés García Millán; por la Asociación de Realizadores y Productores Audiovisuales (ARPA), Víctor García León y por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Patricia Ferreira Mañá. A propuesta del ICAA: Concepción Casanovas Gou, Mikel Lejarza Ortiz y José Luis Rebordinos Miramón, contando con la presencia de la galardonada en la convocatoria anterior: Dolores Salvador Maldonado.

Fernando Rodríguez Trueba (Madrid, 18 de enero 1955), director de cine, guionista y productor español, además de crítico de cine, es Licenciado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En su filmografía se dio a conocer con «Ópera prima» (1980), su primera película, y un lustro más adelante, alcanzó la fama con la comedia «Sé infiel y no mires con quién», protagonizada, entre otros, por Ana Belén, Carmen Maura y Antonio Resines. Al año

siguiente rueda «El año de las luces» (1986), que ganaría un Oso de Plata del Festival de Berlín.

En 1988 fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y en 1989 rodó «El sueño del mono loco», protagonizada por los actores Jeff Goldblum y Miranda Richardson.

En 1992 su película «Belle Époque» fue premiada con nueve premios Goya: a mejor película, mejor director y mejor actriz (Ariadna Gil). Un año después, este filme fue galardonado con el premio a la mejor película de habla no inglesa de los Óscars de Hollywood.

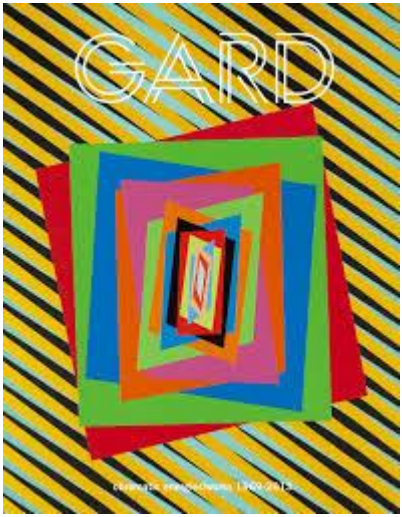
Su siguiente trabajo, fue la dirección de «Two Much», con Antonio Banderas, Melanie Griffith y Daryl Hannah. En 1998, Trueba alcanzó otro resonante éxito con «La niña de tus ojos», película protagonizada por Penélope Cruz que consiguió siete Goyas, entre ellos a la 'Mejor película'.

Entre los últimos trabajos del director, hay que destacar los documentales de tema musical «Calle 54» y «El milagro de Candeal», y el filme de animación «Chico y Rita», que llegó a ser nominado a un Óscar y «El artista y la modelo».

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,

Félix José Hernández.

Ferruccio Gard. Chromatism and optical art Mostra antologica, opere dal 1969 al 2015



Venezia, 17 luglio 2015.

Le espressioni più significative della pittura veneziana contemporanea saranno al centro della proposta espositiva autunnale di Ca' Pesaro.

Nell'ambito di Muve Contemporaneo, la rassegna ideata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia per dialogare con la Biennale d'Arte, la Galleria Internazionale d'Arte Moderna ospiterà dal 16 ottobre al 6 dicembre un ciclo di nuove sperimentazioni pittoriche di Ferruccio Gard.

L'artista, tra i maggiori esponenti della *optical art* - l'arte programmata e cinetica - dopo oltre 45 anni dedicati ad originali ricerche cromatiche ritrova nel percorso del suo "astrattismo

geometrico" un nuovo filone creativo basato su inedite sperimentazioni del bianco e del nero.

Una dozzina di questi suggestivi lavori, alcuni di grandi dimensioni, caratterizzati dall'impiego di infinite variazioni di grigio o di due soli altri colori, si potranno ammirare all'interno del percorso al primo piano del museo, accanto ai capolavori dei maestri del Novecento.

La mostra riveste una duplice attualità, sia per la presentazione in anteprima delle ultime ed inedite ricerche cromatiche dell'artista, sia per il grande ritorno di interesse, a livello nazionale e internazionale, verso la *optical art*.

Sottolinea Beatrice Buscaroli, nella presentazione in catalogo: "*La seduzione dello spazio e la seduzione del colore sembrano contrassegnare le variabili compositive che accompagnano la ricerca di Ferruccio Gard, dalle modulazioni degli anni Settanta fino alle più recenti variazioni. Lo spazio non è mai un dato scontato, certificabile, ma piuttosto un problema, un enigma che la geometria del segno e la dinamica del colore possono sondare, nel tentativo di individuare i luoghi di un accordo, le declinazioni capaci di indicare una dimora, una "pace" in cui l'immagine si offre nella pienezza composta di energia e memoria, di movimento e riflessione, di passione e norma*".

La mostra si completa con una selezione antologica di opere di Gard - in tutto una ventina - esposte nelle salette al piano terra del museo, che vanno dal periodo cinetico degli anni Settanta a quello geometrico, astratto e informale degli anni Novanta, fino ai dipinti astratti caratterizzati dalle celebri "macchie di colore" e alle opere di *op art* antecedenti il 2015 dalle forti accensioni cromatiche.

Desde las orillas del Sena

Ferruccio Gard. Chromatism and optical art. Mostra antologica, opere dal 1969 al 2015. Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Venezia. 17 ottobre - 6 dicembre 2015.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Le Musée Grévin de Paris

Le Palais des Mirages

Paris le 18 juillet 2015.

« Modernité et interactivité ont soufflé sur Grévin : star d'un jour, le visiteur vit des rencontres privilégiées d'intense émotion avec les célébrités qui font le Tout Paris et se fait photographier à leurs côtés. Grévin, un monde où la réalité se confond avec l'apparence, le vrai avec le faux et où le réalisme des personnages n'a jamais été aussi troublant ! » Béatrice de Reynies (Président de Grévin).

Miroir de l'actualité en trois dimensions, Grévin lieu mythique du divertissement et de l'illusion depuis 1882, est une représentation théâtralisée des célébrités modernes qui marquent leur époque et participent ainsi à la construction de la petite et de la grande Histoire, qu'elle soit éternelle ou éphémère.

Sous les flashs qui crépitent, les célébrités qui font la une de l'actualité ont rendez-vous à la plus parisienne des adresses. Ambiance feutrée et tenue de soirée exigée avec les stars du

show-bizz, boeuf autour du piano avec les plus belles voix internationales ou atmosphère décontractée pour partager un verre en toute convivialité à la brasserie avec les grands noms du cinéma français ; Grévin crée dans ces décors l'illusion d'une rencontre interactive.
Au fil de la visite, studio de danse, ou encore loge de théâtre offrent aux visiteurs un moment de rencontre privilégiée avec leurs artistes préférés et les invitent à goûter l'Esprit de Paris.

Du Moyen-Âge au 21ème siècle, Grévin met en scène les grands événements de l'Histoire. Jeanne d'Arc au bûcher, Louis XIV et sa Cour à Versailles ou encore l'assassinat d'Henri IV, sont quelques-uns des épisodes historiques incontournables que les visiteurs peuvent vivre.

Quel enfant n'a pas rêvé de se retrouver sur l'astéroïde du Petit Prince de Saint Exupéry, serrer la main du déluré Titeuf ou d'approcher Scrat, le célèbre écureuil de l'Age de Glace. A Grévin, c'est possible.

Pénétrer dans Grévin, c'est aussi admirer des décors historiques classés, qui constituent l'écrin originel du site.

Un théâtre à l'italienne, construit en 1900 par l'architecte Rives et décoré par Antoine Bourdelle pour le haut-relief et par Jules Chéret pour la toile originale constituant le rideau de scène, il est classé à l'inventaire des Monuments Historiques en 1964, par André Malraux.

Le grand escalier de marbre, construit en 1900 par l'architecte Rives.

La Coupole et la Salle des Colonnes Écrin baroque, signé Esnault-Pelterie, tout en dorures et en mosaïques, créé et construit en 1882 pour accueillir les premières célébrités de cire.

Le Palais des Mirages, son et lumières et illusions d'optique uniques au monde, réalisé par Eugène Hénard et présenté à l'Exposition Universelle de 1900 au Trocadéro, il intègre Grévin en 1906. Entièrement rénové en 2006 après 5 ans de sommeil, Manu Katché signe la musique et Bernard Szajner, les lumières.

Histoire de Grévin : une idée inédite pour plus d'un siècle de divertissement.

À la fin du 19ème siècle, Arthur Meyer, journaliste et fondateur du célèbre quotidien Le Gaulois, a l'idée de présenter à ses contemporains les personnalités qui font la une de son journal, en trois dimensions cette fois. A une époque où la photographie n'est pas encore utilisée par la presse, il imagine la création d'un lieu où le public pourrait enfin "mettre un visage" sur les personnalités qui font l'actualité.

Pour mener à bien ce projet original, il fait appel à Alfred Grévin. À la fois dessinateur humoristique, créateur de costumes de théâtre et sculpteur, ce dernier s'investit totalement dans le projet, jusqu'à lui donner son nom. Lorsque Grévin ouvre ses portes le 5 juin 1882, le succès est immédiat !

En 1883, Gabriel Thomas, un grand financier à l'origine de la société d'Exploitation de la Tour Eiffel et du théâtre des Champs Elysées, assure à Grévin une structure économique lui permettant de se développer rapidement. Il enrichit ainsi le site de nouveaux décors qui constituent aujourd'hui un précieux patrimoine, tels que le Théâtre Grévin classé à l'Inventaire des Monuments Historiques en 1964 par A. Malraux ou encore le Palais des Mirages datant de l'Exposition Universelle de 1900.

Plus d'un siècle après et fidèle à l'esprit de ses trois pères fondateurs, ce lieu unique en son genre offre toujours au public l'incroyable opportunité de "toucher des yeux" les célébrités qui font l'actualité.

Quelques repères…

• 5 juin 1882 : Grévin ouvre ses portes… c'est parti pour plus d'un siècle de succès et l'Histoire continue !
• 1892 : projection du premier dessin animé du monde "Pauvre Pierrot" grâce à l'invention d'Emile Reynaud : le théâtre optique
• 1900 et 1906 : Grévin s'enrichit de nouveaux décors : le théâtre à l'italienne et le Palais des Mirages
• Mai 1999 : Grévin entre dans le Groupe Grévin & Cie, à la suite d'une OPE
• Janvier 2001 : l'Académie Grévin est constituée ; sous la présidence de Bernard Pivot, 11 académiciens désignent l'heureux(se) élu(e) à partir d'une sélection proposée par Grévin
• Juin 2001 : entièrement rénové, le site propose un nouveau circuit de visite, moderne et interactif (investissement total : 8 millions d'euros)
• Décembre 2002 : Henri Salvador est le tout premier personnage sonorisé ! Il rit dès qu'un visiteur passe devant lui
• Avril 2003 : Grévin reçoit le Grand Prix du Tourisme 2003, qui récompense le meilleur équipement touristique adapté à l'accueil des personnes handicapées
• Plus de 2 000 personnalités de cire se sont succédées depuis l'ouverture. Près de 200 célébrités résident actuellement à Grévin et plusieurs centaines dorment dans des réserves situées près de Paris
• Juin 2012 : Grévin fête ses 130 ans
• Avril 2013 : Ouverture de Grévin Montréal
• Avril 2014 : Ouverture de Grévin Prague
• Décembre 2014 : Transformation de la Salle des Colonnes en une ambiance "Fashion" mélant le décor patrimonial et les nouvelles technologies.

Sans que le public imagine leur présence ; sculpteurs, prothésistes, ou encore maquilleurs construisent l'âme de cet endroit si particulier.

De la sculpture au costume, voici dévoilés tous les secrets de réalisation d'un personnage de cire.

Tout commence par la sculpture ; le sculpteur rencontre la personnalité dont il va modeler le visage et le corps en terre glaise, d'après les photographies et les mesures prises. Puis, vient l'étape du moulage; élastomère et plâtre enveloppent la sculpture de glaise, puis dans cette empreinte est coulée la cire…

Pour lui donner les couleurs de la vie, le visage est maquillé à la peinture à l'huile ; de vrais cheveux sont implantés presque un à un, puis coiffés et des yeux de verre donnent au regard cette si troublante expression.

Enfin, le vêtement, souvent offert par l'heureux élu, apporte la touche finale à cette ressemblance hyperréaliste. Des recherches méticuleuses sont nécessaires aux costumes historiques pour le choix des tissus, des coupes de l'époque, des bijoux ou parures portés.

Quelques repères…

• De la sculpture au costume, près de 15 spécialistes sont mobilisés.
• 500 000 cheveux naturels (environ 200 gr) sont implantés par tête.
• 130 litres de laque et de gel par an sont nécessaires pour la mise en beauté des 300 cires.
• 15 kg de plâtre pour une tête et 2 kg pour une main.
• 100 kg de cire par an.
• 70 tubes de peinture à l'huile pour le maquillage.

Pourquoi des célébrités "croquées" en cire ?

L'art délicat de la cire est remis au goût du jour par Arthur Meyer avec l'ouverture de Grévin à la fin du 19ème-siècle. C'est de la cire naturelle d'abeille qui est utilisée, car sa texture se rapproche

étonnamment de l'aspect de la peau humaine et conserve sa forme au fil des ans, sans se rétracter ni changer de couleur.

Toujours travaillée à Grévin, la cire est un matériau à manipuler avec doigté ; une température de coulage trop élevée risque par exemple de la faire se figer trop vite. Et pourtant, en cas de malfaçon de la tête, rien de plus simple que de la refondre à nouveau jusqu'à l'obtention d'un résultat parfait ! Grévin est une école d'apprentissage unique.
Les cires de Grévin auraient-elles des ancêtres ?

L'emploi de la cire remonte à la nuit des temps ; jadis, dans l'ancienne Egypte et l'Antiquité romaine, on apaisait le peuple éploré en lui présentant l'effigie de cire de son défunt roi. Son expression à jamais préservée, il avait ainsi l'air paisiblement endormi... faisant fi de la disparition de son corps de simple mortel.

La ressemblance est saisissante. Est-ce la personnalité réelle ou alors son double de cire ? Grévin s'enorgueillit d'entretenir la confusion dans ce jeu de trompe-l'oeil… en toute complicité avec les célébrités qui sont venues poser dans ses ateliers. Attiré, hypnotisé, le public s'attarde alors à sonder cette étincelle de vie qui pétille au fond de chaque regard de ces êtres de cire. S'aventurera-t-il à demander un autographe ?

Quelles sont les impressions des célébrités ?

Troublées, les personnalités le sont aussi ; l'attitude, les traits du visage ou la tenue vestimentaire sont à ce point étonnants de vérité qu'à l'occasion de la découverte de leur personnage, chacun déclare souvent leur bonheur d'avoir enfin un jumeau ou une jumelle. Quant aux petits-enfants de Jean Gabin ils ont eu l'impression de retrouver leur grand-père en chair et en os, lorsqu'ils ont approché sa cire en 2001.

L'Académie Grévin. Comment sont choisies les nouvelles célébrités de cire?

Sur une suggestion de Lionel Chouchan, Président de l'agence le Public Sytème, l'Académie Grévin est créée en Janvier 2001.

Afin de rester dans la tradition du fondateur du musée Arthur Meyer, homme de presse et dirigeant du quotidien Le Gaulois, il est décidé que les membres de l'Académie Grévin seraient tous des hommes et des femmes de presse, afin d'être toujours au coeur de l'actualité et de ce journal en 3D qu'est Grévin et qui, historiquement, rend hommage à ceux et celles faisant la Une des pages des journaux. Chaque année, l'Académie Grévin élit quatre à six nouvelles personnalités qui ont le privilège de rejoindre Grévin.

Bernard Pivot est nommé Président de l'Académie Grévin, il le sera jusqu'au 26 mars 2014, date à laquelle Stéphane Bern accepte de prendre le fauteuil de cette présidence.

Pour être membre de l'Académie, il ne suffit pas d'être journaliste ou animateur mais aussi d'être un fidèle et passionné de longue date du célèbre établissement. C'est le cas de tous les membres de l'Académie Grévin : Eve Ruggiéri, Christine Orban, Daniéla Lumbroso, Gérard Holtz, Laurent Boyer, Jacques Pessis, William Leymergie, Henry-Jean Servat, Paul Wermus, Pierre Tchernia.

Madame Figaro dit de Stéphane Bern : « Difficile d'enfermer Stéphane Bern dans un seul registre d'activités tant elles sont multiples : à la fois journaliste, écrivain, présentateur télé, animateur radio, producteur et comédien, il croque avec gourmandise toutes les possibilités que lui offrent les médias.

Stéphane Bern est un digne représentant de Grévin, étant aussi proche des têtes couronnées, des people que des personnalités historiques ».

Grévin des enfants. Le Parcours ”Découverte”.

Grévin vous dévoile les secrets de fabrication des personnages. Ainsi, découvrez tout sur la naissance d'un personnage, de la sculpture au costume. Vous pourrez, une fois n'est pas coutume, toucher pour reconnaître : la cire, la résine, les yeux, les cheveux, les tissus, sentir l'odeur de la cire chaude ou de la peinture à l'huile.

Le Parcours découverte explique les quatre grandes étapes de la naissance d'un personnage : sculpture, moulage et démoulage, coiffure et maquillage et enfin les costumes et les accessoires.

Les Visites Contées, une façon ludique de comprendre l'Histoire.

Déguisés en princesse ou en chevalier et accompagnés d'une comédienne en costume historique, les enfants vont voyager à travers les siècles à la rencontre des hommes et des femmes qui ont fait notre histoire. Leur visite se termine par la révélation des secrets de fabrication des personnages de cire dans le nouveau “parcours découverte”.

Grévin organise pour les enfants de 7 à 12 ans un voyage à travers l'Histoire, tous les samedis et dimanches à 14 h 30 (hors vacances scolaires). La visite contée est organisée pour des groupes jusqu'à 15 enfants maximum.

Sous la houlette et l'impulsion de la Compagnie des Alpes, Grévin Montréal, inauguré le 19 avril 2013, est la première déclinaison de la marque Grévin à l'international. Elle s'est imposée comme une évidence avec le désir de réunir et de partager intelligences, savoir-faire et expertises franco-québécoises.

Sur plus de 2000 m2 (20000 pc), 120 personnalités, scénarisées dans des décors et des atmosphères originales imaginés par un duo de scénaristes franco-québécois Dick Walsh et Julien Bertevas, offrent aux visiteurs des expériences interactives et sensorielles.

Plus de deux années ont été nécessaires à la création de Grévin Montréal, tant pour les décors que pour la création des personnages qu'ils soient historiques réalisés d'après documents comme Jacques Cartier, James Wolff, Louis-Joseph de Montcalm, Pontiac, Samuel de Champlain ou encore québécois et internationaux.

De nombreuses personnalités ont accepté de jouer le jeu en venant rencontrer les artistes des ateliers pour la création de leur personnage, ainsi nous remercions entre autres Diane Dufresne, Robert Charlebois, Yves Duteil, Gilles Vigneault, Julie Payette, Denise Bombardier, Donald Sutherland, Luc Plamondon, Marie-Mai, Joannie Rochette, Nicolas Vanier, André Philippe Gagnon, Chantal Petitclerc, Michel Drucker, Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Zombie Boy, Arturo Brachetti chacun donnant vie à la magie de rencontres improbables, entre rêve et réalité...

Centre Eaton – 5ème Niveau. 705, rue Sainte Catherine Ouest. Montréal H3B 4G5. Tél : + 33 514 788 52 10
www.grevin-montreal.com

Après Montréal en 2013, GREVIN s'implante à PRAGUE en 2014. Ouvert depuis le 1er mai 2014. Grévin Prague met à l'honneur la culture tchèque.

C'est en s'inspirant de l'âme tchèque, racontée à travers les nombreuses légendes, des somptueux décors de cette ville et des artistes, dont le nom est resté gravé dans l'histoire de ce pays, tels

Franz Kafka ; Bohumil Hrabal ou Alphons Mucha qu'ont été imaginés les écrins originaux de ce nouveau musée. Certains d'entre eux utilisent des procédés interactifs et des technologies de pointe destinés à rendre l'expérience du visiteur plus immersive pour découvrir le Prague insolite d'hier et d'aujourd'hui.

Chacune des personnalités représentées donne vie à la magie de rencontres incroyables, entre rêves et réalité : de Vaclav Havel à Wolfgang Amadeus Mozart, de Lucie Bila à Ema Destinova, de Petr Cech à Dominik Hasek ou Roman Serble, de Milos Forman à Antonin Dvorak, sans oublier le célèbre Winnetou, alias Pierre Brice, acteur français devenu star en Allemagne et République Tchèque, mais aussi de grands noms du cinéma français et américain comme Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Brad Pitt, George Clooney ou Meryl Streep.

Prague / République Tchèque. 15, rue Celetna – 110 00 Praha 1. Tél : + 420 226 776 776 www.grevin-praha.com

Félix José Hernández.

The Rape of Venice

Venezia, 16 luglio 2015.

In coincidenza con la 56ma Biennale di Venezia, l'artista veneziano Andrea Morucchio presenta l'opera The Rape of Venice, un progetto prodotto da MAVIVE Parfums e inserito nell'ambito di MUVE CONTEMPORANEO, l'offerta espositiva legata ai linguaggi dell'arte contemporanea che la Fondazione Musei Civici di Venezia ha programmato per la stagione 2015.
The Rape of Venice è un'installazione multimediale e multisensoriale che tocca le più attuali tematiche riguardanti la salvaguardia della storica città lagunare, allestita nel nuovo spazio espositivo di Palazzo Mocenigo: la cosiddetta White Room del Museo.

Opera tutt'altro che didascalica o propagandistica, The Rape of Venice – con la riproduzione dei mosaici decostruiti del pavimento della Basilica di San Marco, la diffusione sonora di suoni subacquei mixati a quelli di natanti che solcano le acque della laguna, la proiezioni di titoli apparsi sulla stampa internazionale legati alla situazione di Venezia e la diffusione di una fragranza ispirata al profumo di alghe ghiacciate della laguna veneziana – dovrebbe determinare in chi la esperisce, calandosi con empatia nello spazio installativo, sensazioni di sospensione,

di instabilità, di smarrimento e una conseguente presa di coscienza rispetto al tema che ha ispirato il progetto artistico.

L'installazione è stata concepita infatti per raggiungere una dimensione sinestetica, nella quale i diversi sensi del visitatore vengono sollecitati fino ad arrivare a un climax che vede il profumo rappresentare la speranza, di fronte alle negatività degli elementi visivi, tattili e uditivi. In questo senso la speranza ha il profumo delle alghe ghiacciate – "sensazione di suprema beatitudine" e "sinonimo di felicità" secondo Iosif Brodskij in "Fondamenta degli Incurabili" – il cui odore è la profonda essenza originaria della città "anadiomene", nata dalle acque come Venere.

È questo profumo, così caratteristico, che rimane a ricordarci la vera natura della città: il primordiale profumo delle alghe richiama la possibilità di ritrovare una dimensione sostenibile per il futuro di Venezia. Il progetto di Morucchio, che s'inserisce nel solco della tematica principale di EXPO 2015, ovvero la sostenibilità ambientale, prosegue attraverso un sito web con diversi link e con un intervento site specific "collaterale" a The Rape of Venice, allestito nella terrazza di uno storico locale all'entrata della Biennale ai Giardini.

Durante il periodo espositivo, una serie di incontri con critici dell'arte, scrittori, storici e saggisti consentiranno di approfondire le questioni fondanti il progetto installativo.

Andrea Morucchio (Venezia 1967), veneziano, è un artista multidisciplinare che inizia ad appropriarsi del mezzo fotografico dal 1989 fino la metà degli anni Novanta dedicandosi prevalentemente al reportage.

Successivamente il corpus della sua produzione artistica muta sfociando nell'utilizzo di tecniche differenti supportate da riflessioni di carattere politico sociale. Da fotografo, artista e curatore, Andrea si serve dalla scultura, dell'installazione, del video, fino alla performance, creando ambienti in cui i visitatori si sentono liberi di improvvisare e sperimentare, rivelando le possibilità creative al di fuori dei settori tradizionali dell'arte mainstream.

Ha partecipato a Documenta 13 ed esposto in diverse e prestigiose sedi nella sua città ma anche in Italia e all'estero.
The Rape of Venice. Andrea Morucchio dal 6 giugno al 22 novembreVenezia, Museo di Palazzo Mocenigo. A cura di Vittorio Urbani e Matteo BertelèProject Manager: Marco Vidal.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Anselm Kiefer au Centre Pompidou

Paris le 16 juillet 2015.

Le Centre Pompidou propose une traversée inédite de l'oeuvre d'Anselm Kiefer. Cette rétrospective, la première présentée en France depuis trente ans, invite le visiteur à parcourir une dizaine de salles thématisées retraçant l'ensemble de la carrière de l'artiste allemand, de la fin des années soixante à aujourd'hui.

Déployée sur 2000 m^2, elle réunit près de cent cinquante oeuvres dont une soixantaine de peintures choisies parmi les chefs-d'oeuvre incontournables, des installations, des oeuvres sur papier ainsi que quelques livres d'artiste. L'exposition, qui donnera à voir les peintures historiques et emblématiques telles que *Quaternität* (1973), *Varus* (1976), *Margarete* (1981) ou encore *Sulamith* (1983) dévoilera un ensemble de quarante « vitrines » réalisées spécifiquement pour cet événement sur les thèmes de l'alchimie et de la Kabbale. Sous verre, ces environnements mettent en jeu l'univers disloqué d'un âge industriel révolu : vieilles machines, morceaux de ferrailles rouillées, plantes, photographies, bandes et objets de plomb ; loin

des cabinets de curiosités, c'est le mystère de leur présence que l'artiste met en exergue, l'émission d'une lumière de mystère propre à l'alchimie....

L'oeuvre d'Anselm Kiefer invite le visiteur, avec une singulière intensité, à découvrir les univers denses et variés, de la poésie de Paul Celan, Ingeborg Bachmann ou encore Jean Genet, à la philosophie d'Heidegger, aux traités d'alchimie, aux sciences, à l'ésotérisme, à la pensée hébraïque du Talmud et de la Kabbale. Des installations monumentales et des peintures de très grands formats voisineront au Centre Pompidou avec des oeuvres sur papier et des objets à la résonance plus intime.

Dès le forum du Centre Pompidou, le visiteur se trouvera face à une des installations monumentales que l'artiste a réalisées à Barjac (Gard), son lieu de vie et de travail entre 1993 et 2007. À l'intérieur de cette « maison tour », installée dans le vaste espace d'accueil du Centre Pompidou, un univers saturnien attendra le public. On trouvera dans cette installation les matières de prédilection de l'artiste (le plomb, l'eau, le métal), ainsi que des milliers de photographies prises par Anselm Kiefer au cours de sa carrière et qui constituent une banque de données quasi biographique. Comme une mémoire déroulée, ces bandes alimentent la réflexion de l'artiste sur le temps et la mémoire, deux thèmes au coeur de son oeuvre.

Né en mars 1945 à Donauschingen, Anselm Kiefer participe avec Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke ou encore Jörg Immendorff au renouveau de la peinture allemande des années 1970, qui émerge dans un contexte international marqué par le néo-expressionnisme. L'oeuvre d'Anselm Kiefer apparaît très vite comme singulier, par son obsession à traiter de l'Histoire et des mythes propres à la culture germanique. Représentant l'Allemagne à la Biennale de Venise en 1980 avec Georg

Baselitz, Anselm Kiefer est accusé de réveiller les démons d'un passé, quand il n'est pas suspecté de travers nationalistes.

Les paysages urbains contemporains en déréliction où s'enchevêtrent blocs de béton et ferrailles tordues ont fait fonction de catharsis d'un trauma originel lié à sa naissance en mars 1945, et engendré la mise en oeuvre d'une esthétique de la ruine. S'il existe une tradition d'un art de la ruine depuis la Renaissance, avec Joachim du Bellay puis Hubert Robert, Diderot et les romantiques, chez Anselm Kiefer, elle est à l'oeuvre, elle en constitue le présent. Pour l'artiste, la matière porte en elle son propre esprit, et sa mémoire. Aux matériaux habituels de la peinture, il adjoint de la glaise, du plâtre, des végétaux (tournesols, fougères), de la paille, de la cendre, des métaux comme le fer et surtout le plomb, qu'il utilise depuis le milieu des années 1970. Ce métal a pour l'artiste des qualités électives : qualités physiques de la malléabilité, de la densité extrême, de l'imperméabilité aux rayonnements électromagnétiques. Ce matériau de base des alchimistes dans leur processus de transmutation, est selon Anselm Kiefer, capable de produire une étincelle de lumière, « une étincelle qui semble appartenir à un autre monde, un monde qui nous est inaccessible ».

ANSELM KIEFER. 16 décembre 2015-18 avril 2016. Commissariat : Jean-Michel Bouhours, Conservateur au musée national d'art moderne.

Félix José Hernández.

El Museo del Prado presenta la reapertura de las salas dedicadas a las colecciones de los Cartones de Goya y a la pintura española del siglo XVIII

La Era. Francisco de Goya. Óleo sobre lienzo, 277 x 642 cm 1786. Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 16 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

El Museo del Prado presenta hoy la remodelación de las salas de la segunda planta sur del edificio Villanueva dedicadas a los cartones de Goya y a la pintura española del siglo XVIII. La renovación de estas salas forma parte del programa "La Colección. La otra ampliación" (programa de reordenación y ampliación de colecciones), incluido como proyecto prioritario dentro del Plan de Actuación 2013-2016 del Museo.

La nueva distribución de las obras expuestas permitirá al visitante apreciarlas con mayor perspectiva e iluminadas con el moderno sistema de luminarias led, actuación que se incluye en el proyecto "Iluminando el Prado/Lighting the Prado", financiado por

Iberdrola, a través de su Fundación en España, y que, como miembro Benefactor del Programa de Restauración del Museo del Prado, también ha colaborado en la restauración de uno de los cartones fundamentales de todo el conjunto, La era, que no se expuso en la exposición "Goya en Madrid".

Tras la clausura, hace poco más de un mes, de la exposición "Goya en Madrid", muestra que ha sido visitada por más de 630.000 personas, los cartones de Goya y la pintura del siglo XVIII con Bayeu, Maella, Carnicero y Paret, entre otros, vuelven a la colección permanente del Museo del Prado con una nueva distribución que permite integrar la obra del maestro aragonés con la de sus contemporáneos y en la que se muestran esculturas que ilustran determinados temas o ponen de relevancia aspectos de la belleza y perfección alcanzada durante este período en todas sus manifestaciones. Entre las novedades, se puede destacar también la incorporación de algunas obras de Mengs al discurso de la pintura cortesana española del XVIII presentado en estas salas, así como la incorporación de algunas adquisiciones recientes.

Los cartones, para Goya, fueron más allá de ser puramente composiciones preparatorias para los tapices de los Sitios Reales como revela el esfuerzo creativo y técnico que supusieron estas pinturas. Por eso, la nueva distribución permite contemplar estas obras desde una distancia mayor, desvelando la maestría del pintor aragonés en la consecución del espacio y su capacidad de variación continua en el juego compositivo, siempre distinto y atractivo, de sus figuras. Una distribución que también favorece la posibilidad de observar cómo el artista se ha inspirado en muchos de sus temas en pinturas y asuntos que ya estaban en las colecciones reales, así como en las esculturas de la Antigüedad clásica, presentes asimismo en las colecciones del rey y modelos estudiados por Goya en Italia. Todo ello bajo la iluminación led,

patrocinadapor Iberdrola, a través de su Fundación en España, que, además de mejorar la conservación de las obras, fomenta la apreciación de los distintos matices del colorido de las obras, así como la visibilidad del volumen y la distancia desde los primeros planos a los fondos.

Así, esta nueva distribución, que mantiene la unidad de los conjuntos, hace que, desde el primer momento, el visitante pueda contemplar tres de las obras más especiales de Goya, *La cometa*, *Juego de pelota a pala* y *La era*, que se expone al público tras su restauración, en colaboración con la Fundación Iberdrola España, con un marco de madera tallada y dorada que le confiere una prestancia más adecuada a su calidad.

Por primera vez, algunos de los cartones más atractivos para el público como *Riña de gatos*, pero también *Perros en traílla* y *Caza con reclamo*, ocuparán el pasillo que comunica las salas laterales manteniendo así la continuidad del discurso expositivo, ya que esta distribución integra la obra de Goya con la de sus contemporáneos permitiendo una valoración más acertada de sus creaciones.

También las esculturas adquieren ahora un mayor protagonismo, ya que al estar presentes en las colecciones reales fueron objeto de inspiración, muchas de ellas, para las composiciones dieciochescas.

La restauración de La era.

La tonalidad apagada y oscura de la obra provocada por la fuerte oxidación de los barnices de resina natural que cubrían la superficie hizo necesario acometer la restauración de *La era*, trabajo que se realizó en la sala de exposición dadas sus grandes dimensiones (2,76 x 6,41m.). Como su estado de conservación

era bastante bueno, el principal objetivo de esta restauración era la eliminación de las densas capas de barniz oxidado que ensombrecían la riqueza cromática de la pintura, ocultando la gran variedad de recursos técnicos característicos del genial artista.

La limpieza del cuadro ha permitido recuperar el cielo azul intenso, brillante y transparente característico de los cartones de Goya. Al descubierto queda ahora la luz del verano con las nubes claras y algodonosas, al tiempo que son visibles en el extremo derecho del cuadro, las nubes grises que anuncian la inminente tormenta. Los rostros enrojecidos de los hombres que caen exhaustos por la risa o el del pobre individuo al que sus compañeros emborrachan con vino han recuperado la intensidad de los tonos y la fuerza expresiva con los que Goya narra los hechos.

Por otro lado, esta limpieza deja al descubierto la gran variedad de recursos técnicos que caracterizan el lenguaje pictórico de Goya. Se aprecian así los distintos tipos de pincelada, amplia y enérgica en el cielo, donde aplica la pintura espesa para dejar el surco de la brocha en la superficie, creando un relieve táctil y vibrante. Para pintar eltrigo arrastra un pincel más fino pero cargado de materia, que va descargándola en el recorrido de la pincelada consiguiendo el relieve de las espigas.

La superficie pictórica ahora nítida y transparente, permite apreciar también el uso que hace de la preparación roja, presente en la superficie como tono medio. Goya la deja sin cubrir en aquellos puntos donde le interesa utilizarla para separar elementos de la composición, como se puede ver en el personaje que duerme sobre el trigo, donde una línea roja de la preparación recorre el contorno de su pecho para distanciarlo de su cuello y del personaje que está detrás. Muy interesante también, es la

sombra de la gran montaña de gavillas elaborada con veladuras muy ligeras aplicadas sobre la preparación roja, al igual que crea el volumen en el escorzo del caballo que está de pie a base de color muy líquido que deja entrever la base rojiza.

La restauración de esta obra maestra desvela la técnica pictórica sutil y compleja que ha alcanzado Goya en esta fase de su carrera, impartiendo en este cuadro una auténtica lección de pintura.

La Fundación Iberdrola España centra su actividad en cuatro grandes áreas de actuación: el desarrollo cultural de las áreas donde la empresa desempeña su actividad, la formación e investigación, la biodiversidad y la acción social. Además de su colaboración con el Museo del Prado en el área de la conservación del patrimonio histórico-artístico, Iberdrola desarrolla, a través de su Fundación en España, relevantes proyectos como el Plan Románico Atlántico o el Programa de Iluminaciones de edificios singulares.

En el área de apoyo a la formación, destaca el Programa de Becas de Iberdrola, que en su edición 2015 incluye tres becas en el taller de restauración del Museo del Prado; en el ámbito de la biodiversidad, cabe subrayar el Programa de Migración de Aves (www.migraciondeaves.org); y, por último, en el campo del apoyo a la solidaridad, lleva a cabo su Convocatoria de Ayudas Sociales.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

El Museo Grévin (de Cera) de París

La Cúpula del Museo Grévin.

París, 18 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Hacía años que no iba al Museo de Cera (Grévin) de París. Aproveché para llevar a mis nietos a ese mundo de maravillas en pleno corazón de La Ciudad Luz.

Espejo de la actualidad en tres dimensiones, Grévin lugar mítico de la diversión y de la ilusión desde el 1882, es una representación teatralizada de las celebridades modernas, que marcan su época y participan así en la construcción de la pequeña y de la gran Historia, que sea eterna o efímera.

Bajo los flashes que crepitan, las celebridades de moda tienen cita en la más parisina de las direcciones. Hay un ambiente refinado y el traje de etiqueta es exigido por las estrellas del espectáculo. Alrededor del piano, las voces son las más bellas e internacionales. La atmósfera es relajada para compartir una copa

en convivialidad en el café con los grandes nombres del cine francés. Grévin crea en estos decorados la ilusión de un encuentro interactivo. En el curso de la visita, la sala de clases de danza, o el camerino del teatro, ofrecen a los visitantes un momento de encuentro privilegiado con sus artistas preferidos y les invitan a conocer el Espíritu de París

.

De la edad media al siglo XXI, Grévin muestra los grandes acontecimientos de la Historia. Juana de Arco en la hoguera, Luis XIV y su corte en Versalles o incluso el asesinato de Henri IV, son algunos de los episodios históricos ineludibles que los visitantes pueden vivir. ¿Qué niño no soñó con encontrarse sobre el asteroide del Principito de Saint-Exupéry, estrechar la mano de Titeuf o acercarse a Scrat, la ardilla célebre. En Grévin es posible.

Penetrar en Grévin, es también admirar decorados históricos clasificados, que constituyen el ambiente original del sitio.

Se encuentra un teatro a la italiana, construido en 1900 por el arquitecto Rives y decorado por Antoine Bourdelle con altos relieves y por Jules Chéret con la tela original que constituye la cortina de escena. Fue clasificado en el inventario de los Monumentos Históricos en 1964, por André Malraux. La gran escalera de mármol, fue construida en 1900 por el arquitecto Rives. La Cúpula y la Sala de las Columnas de marco barroco, firmadas Esnault-Pelterie, con dorados y en mosaicos, fueron creadas y construidas en 1882 para acoger a las primeras celebridades de cera.

El Palacio de los Espejismos, el sonido, las luces y las ilusiones óptica únicas en el mundo, realizados por Eugenio Hénard y presentados en la Exposición Universal de 1900 en el Trocadero, se integró a Grévin en 1906. Fue totalmente renovado en el 2006

después de 5 años. Hoy día Manu Katché firma la música y Bernard Szajner, la iluminación.

La historia de Grévin nace de una idea inédita para más de un siglo de diversión.

A finales del siglo XIX, Arthur Meyer, periodista y fundador del diario célebre Le Gaulois, tuvo la idea de presentar a sus contemporáneos a las personalidades importantes sobre los cuales escribía, pero en tres dimensiones. En una época en que la fotografía todavía no era utilizada por la prensa, imaginó la creación de un lugar donde el público podría por fin "conocer el rostro" de las personalidades de la actualidad. Para llevar a cabo aquel proyecto original, acudió a Alfred Grévin. A la vez dibujante humorístico, creador de trajes de teatro y escultor, este último se invistió en el proyecto, hasta darle su nombre. ¡Cuando Grévin abrió sus puertas el 5 de junio de 1882, el éxito fue inmediato!

En 1883, Gabriel Thomas, un gran financiero de la sociedad de Explotación de la Torre Eiffel y del teatro de Los Campos Elíseos, le aseguró a Grévin una estructura económica que le permitió desarrollarse rápidamente. Enriqueció así el sitio con nuevos decorados que constituyen hoy un patrimonio precioso, tales como el Teatro Grévin yel Palacio de los Espejismos. Más de un siglo después y fiel al espíritu de sus tres padres fundadores, este lugar único en su género le sigue ofreciendo al público la oportunidad increíble de "tocar con los ojos" a las celebridades de la actualidad.

Algunos datos:

-El 5 de junio de 1882: ¡Grévin abrió sus puertas y a más de un siglo de éxitos continúa!

-1892: proyección del primer dibujo animado del mundo "Pobre Pierrot" gracias a la invención de Emilio Reynaud: el teatro óptico.
-1900 y 1906: Grévin se enriquece de nuevos decorados: el Teatro a la italiana y el Palacio de los Espejismos.
-1999: Grévin entra en el Grupo Grévin y Cia.
- 2001: la Academia Grévin es constituida; bajo la presidencia de Bernard Pivot. Once académicos designan al feliz elegido a partir de una selección propuesta por Grévin.
- 2001: totalmente renovado, el sitio propone un nuevo circuito de visita, moderno e interactivo (inversión total: 8 millones de euros).
-2002: Henri Salvador es el primer personaje con sonido, que ríe cuando un visitante pasa frente a él.
-2003: Grévin recibe el Gran Premio del Turismo 2003, que recompensa al mejor equipo turístico adaptado a la acogida de las personas minusválidas.
-Más de 2 000 personalidades de cera se han presentado desde la apertura. Cerca de 200 celebridades residen actualmente en Grévin y varias centenas duermen en las reservas situadas cerca de París.
- 2012: Grévin celebró sus 130 años.
-2013: apertura del Grévin Montréal.
-2014: apertura de Grévin Praga.
-2014: transformación de la Sala de las Columnas en un ambiente " fashion " combinando el decorado patrimonial y las nuevas tecnologías.

Sin que el público imagine su presencia; escultores y maquilladores construyen el alma de este lugar tan particular. De la escultura al traje, he aquí descubiertos los secretos de realización de un personaje de cera. Todo comienza con la escultura; el escultor encuentra a la personalidad y va a modelar su cara y el cuerpo en barro, según las fotografías y las medidas

tomadas. Luego, viene la etapa del moldeado; el yeso envuelve la escultura de arcilla, luego en ese molde es vaciada la cera. Para darle los colores de la vida, la cara es maquillada a la pintura al óleo; los verdaderos cabellos son implantados uno a uno, luego peinados. Los ojos de cristal dan a la mirada una expresión inquietante.

El traje es a menudo ofrecido por el feliz elegido, lo cual aporta el toque final a esa semejanza hiperrealista. Investigaciones meticulosas son necesarias para los trajes históricos, para la elección de los tejidos, los cortes de su época, las joyas y los adornos.

Algunos datos:

-De la escultura al traje, cerca de 15 especialistas son movilizados.

-500 000 cabellos naturales (aproximadamente 200 gr), son implantados en cada cabeza.

-130 litros de laca y de gel al año son necesarios para la belleza de 300 figuras de cera.

-15 kgs. de yeso se utilizan para una cabeza y 2 kgs. para una mano.

-100 kgs. de cera al año.

-70 tubos de pintura al aceite para el maquillaje.

El arte delicado de la cera fue puesto al gusto de día por Arthur Meyer con la apertura de Grévin a finales del siglo XIX. Es cera

natural de abeja la que fue utilizada, porque su textura se acerca asombrosamente al aspecto de la piel humana y conserva su forma en el curso de los años, sin retractarse ni cambiar de color. Sigue siendo trabajada en Grévin, la cera es un material que hay que manipular con maestría; una temperatura demasiado elevada corre peligro por ejemplo de hacerla cuajarse demasiado rápidamente. ¡Y sin embargo, en caso de defecto de fabricación

de la cabeza, nada más simple que refundirla de nuevo hasta la obtención del resultado perfecto! Grévin es una escuela de aprendizaje único.

El empleo de la cera nos llega desde los tiempos remotos. Antaño, en el antiguo Egipto y la Antigüedad romana, se apaciguaba al pueblo afligido, presentándole la efigie de cera de su difunto rey. Preservada su expresión para siempre, daba el aire tan apaciblemente adormecido, que hacía aceptar la desaparición de su cuerpo de simple mortal.

Las semejanzas son sorprendentes. ¿Es la personalidad viva o su duplicado en cera? Grévin se enorgullece de mantener la confusión en este juego de engaños en complicidad con las celebridades que vinieron para posar en sus talleres. Atraído, hipnotizado, el público se impresiona tratando de encontrar una chispa de vida que parece burbujear en el fondo de cada mirada de estos seres de cera.

Turbadas, las personalidades lo son también; la actitud, los rasgos del rostro o la postura vestimentaria son asombrosos. Con ocasión del descubrimiento de su personaje, cada uno a menudo declara su felicidad al tener por fin un gemelo o una gemela.

En cuanto a los nietos de Jean Gabin, tuvieron la impresión de recobrar a su abuelo en carne y en hueso, cuando se acercaron su figura de cera en el 2001.

En la Academia Grévin las nuevas celebridades de cera son escogidas a partir de las sugerencias de Lionel Chouchan, Presidente de la agencia Public Sytème, la Academia Grévin fue creada en enero de 2001. Con el fin de mantener la tradición del fundador del museo Arthur Meyer, se decidió que los miembros de la Academia Grévin serían todos hombres y mujeres de

prensa, con el fin de estar siempre en el corazón de la actualidad y en el corazón de este periódico de tercera dimensión que es Grévin y que, históricamente, rinde homenaje a los que aparecen en las páginas de los periódicos.

Cada año, la Academia Grévin elige entre cuatro y seis nuevas personalidades que tienen el privilegio de unirse a Grévin. Bernard Pivot fue nombrado Presidente de la Academia Grévin, cargo que ocupó hasta el 26 de marzo de 2014, fecha en la que Stéphane Bern aceptó reemplazarlo.

Para ser miembro de la Academia, no basta con ser periodista o animador sino también ser fiel y apasionado desde siempre del célebre establecimiento. Es el caso de todos los miembros de la Academia Grévin: Eva Ruggiéri, Christine Orban, Daniéla Lumbroso, Gérard Holtz, Laurent Boyer, Jacques Pessis, William Leymergie, Henry-Jean Servat, Paul Wermus y Pierre Tchernia.

El Grévin de los niños niños ofrece el Trayecto Descubrimiento. Grévin les descubre los secretos de fabricación de los personajes desde la escultura al traje. Pueden tocar: la cera, la resina, los ojos, los cabellos, los tejidos, sentir el olor de la cera caliente o de la pintura al óleo. El Trayecto Descubrimiento explica las cuatro

grandes etapas del nacimiento de un personaje: escultura, moldeado, vaciado, peinado, maquillaje y por fin los trajes y los accesorios.

Las Visitas Contadas, son un modo lúdico de comprender la Historia. Disfrazados de princesas o de caballeros y acompañados por una actriz en traje histórico, los niños van a viajar a través de los siglos para el encuentro de los hombres y de las mujeres que hicieron la historia. La visita acaba con la revelación de los secretos de fabricación de los personajes de cera en el nuevo Trayecto Descubrimiento. Grévin organiza para los niños de 7 a

12 años un viaje a través de la Historia, cada sábado y domingos a las horas 2 y 30 p.m. (horario fuera de vacaciones escolares). La visita contada es organizada para grupos hasta de 15 niños al máximo.

Esta visita acompañado por mis nietos de 6 y 8 años, fue como un regreso a mi lejana infancia.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Shahzia Sikander: Paralaje o Parallax

Shahzia Sikander. Ormuz (Hormuz), 2013. Gouache sobre papel .© Shahzia Sikander. Cortesía de Sikander Studio.

Bilbao, 19 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

El Museo Guggenheim Bilbao presenta del 16 de julio al 22 de noviembre de 2015, el estreno en España de la obra de Shahzia Sikander Paralaje (Parallax), la quinta instalación que acoge la sala Film & Video del Museo, inaugurada en 2014 y dedicada al videoarte, la videoinstalación y la imagen en movimiento. Comisario: Álvaro Rodríguez Fominaya.

Shahzia Sikander, nacida en Pakistán y residente en Nueva York, parte de la tradición indo-persa de la pintura de miniaturas para elaborar una crítica y deconstrucción de la historia contemporánea.

Paralaje (Parallax , 2013) es una instalación multicanal formada por cientos de dibujos y gouaches animados digitalmente que la artista creó inspirada en la posición geoestratégica del Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico. En 2012 y 2013, la artista viajo a los Emiratos Árabes para participar en la bienal de arte de Sharjah; allí dibujó múltiples detalles de la tierra, del mar y del desierto que multiplicó de manera digital para crear su obra audiovisual.

Este proyecto explora los conflictos y la tensión por el control de un enclave geográfico por el que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Los grandes acontecimientos históricos que conmocionaron los territorios coloniales subyacen en el trabajo de Shahzia Sikander: las batallas navales, la Compañía de las Indias Orientales, la historia de las rutas aéreas y terrestres del imperio británico y comercio marítimo.

Paralaje (Parallax) viene acompañado de una banda sonora original compuesta por Du Yun, que incluye seis poemas creados específicamente para este vídeo por tres poetas de Sharjah. La poesía ocupa un lugar central en la práctica de la artista paquistaní como medio de introducir múltiples significados en los temas que investiga. Estos poemas en árabe remiten, al mismo tiempo, a lo vernáculo y a lo emocional a través de las sutiles y poderosas composiciones de Du Yun.

Shazia Sikander ha sido pionera en la incorporación de la pintura en miniatura al arte contemporáneo y sus trabajos han permitido resurgir y visibilizar esta técnica milenaria. La artista paquistaní realizó su primera obra videográfica en 2001 tras dedicarse al dibujo durante años. Utiliza la animación como herramienta para incorporar tiempo y sonido a algunos de sus proyectos en vídeo; en otras obras emplea el lenguaje del documental como recurso para amplificar su discurso crítico.

Desde las orillas del Sena

Las animaciones de Shazhia Sikander combinan elementos abstractos con figurativos y textuales de manera simultánea, enfatizando la complejidad narrativa de la obra. Experimenta con la escala y los materiales cuestionando de esta manera el estilo clásico estricto de la pintura de miniaturas y sus restricciones formales. Su trabajo está vinculado con la abstracción y se relaciona de alguna manera con el Surrealismo gracias al empleo de asociaciones visuales dispares o antagónicas.

Shahzia Sikander es una artista de origen paquistaní cuya práctica pionera parte de la tradición indopersa de la pintura de miniaturas. Se licenció en Bellas Artes por el National College of Arts de Lahore, en Paquistán, en 1991 y completó su máster en EE. UU., en la Rhode Island School of Design en 1995.

En su obra, la artista cuestiona los estrictos tropos formales de la pintura de miniaturas, así como las restricciones inherentes a este género. Para ello, experimenta con la escala y con otros medios, como la animación, el vídeo, la performance y los murales e instalaciones de gran escala.

Sikander ha tenido exposiciones en solitario en museos como la Nikolaj Kunsthal, de Copenhague; el Whitney Museum of American Art, de Nueva York; el Museum of Contemporary Art, de Sídney; y el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, de Washington, D.C., entre otros. Ha participado en exposiciones colectivas notables, entre las que se cuentan la Fukuoka Asian Art Triennial, la Bienal de Estambul, la Bienal de Sharjah y la Bienal de Venecia. Su obra ha sido objeto de numerosos premios y galardones, como el del Ministerio Paquistaní de Cultura y del Consejo Nacional de la Artes. Posee también la Medalla de las Artes del Departamento de Estado de EE. UU. y el "genious award" de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Desde las orillas del Sena

La sala Film & Video del Museo Guggenheim Bilbao se inauguró en 2014 con el objetivo de mostrar obras de videoarte, videoinstalaciones e imágenes en movimiento pertenecientes a las Colecciones Guggenheim y a otras colecciones internacionales. A lo largo de todo el año pasado la sala Film & Video ha albergado obras audiovisuales de tres artistas aclamados internacionalmente. La primera videoinstalación, inaugurada en marzo de 2014, fue El reloj (The Clock , 2010), del artista multidisciplinar Christian Marclay; en junio el artista islandés Ragnar Kjartansson presentó su instalación.

Los visitantes (The Visitors , 2012), y entre octubre de 2014 y marzo de 2015 se pudo contemplar la videoinstalación de Rineke Dijkstra titulada The Krazyhouse (Megan, Simon, Nicky, Philip, Dee), Liverpool, UK, de 2009. Entre marzo y el 5 de julio de 2015 se ha podido ver la instalación de la artista Kimsooja titulada Las rutas del hilo (Thread Routes).

Con gran cariño y simpatía desde Euskadi,

Félix José Hernández

XXIV Mostra Internazionale d'Arte Tessile Contemporanea a Venezia

Manabu Hangai, A wonder forest, 2014.

Venezia, 19 luglio 2015.

Le piccole, straordinarie creazioni di Miniartextil tornano anche quest'anno a Palazzo Mocenigo in collaborazione con l'Associazione Arte&Arte di Como, che organizza questa rassegna – unica in Europa – selezionando la migliore produzione artistica internazionale nell'ambito della Textile Art o Fiber Art.
Gea, la Grande Madre, è il tema che ha ispirato gli artisti provenienti da 46 nazioni. La Terra è analizzata in tutti i suoi aspetti – dai prodotti alle ricchezze, dai colori alle diverse forme di vita che la popolano – ricordando la connessione profonda che lega gli esseri viventi e il pianeta, grazie anche ai cicli stagionali:

un'alternanza continua tra nascita e morte, tra generazione e distruzione.

Il Museo di San Stae, dedicato alla storia della moda e del costume, completamente rinnovato nell'allestimento e nel percorso museografico grazie anche all'inedito percorso sulla storia del profumo e delle essenze, si apre dunque ancora una volta al contemporaneo. In mostra 54 "minitessili" realizzati rivoluzionando schemi e materiali, selezionati da una commissione presieduta da Luciano Caramel, curatore dell'esposizione.

Accanto ai minitessili si potranno ammirare le installazioni degli italiani Patrizia Polese, I love You 1 e I love you 2, Fabrizio Pozzoli, Beneath e A Winter's Tale del fotogiornalista Mattia

Vacca che presenta, fuori dal borgo comasco, le maschere e i costumi del Carnevale di Schignano.

Di grande impatto visivo è inoltre l'opera dell'artista giapponese Manabu Hangai, The wonder forest. Oltre alla sede di Palazzo Mocenigo, quest'anno la rassegna MINIARTEXTIL coinvolge altre due realtà di primo piano della scena artistica veneziana: il Museo del Vetro di Murano e il Museo del Merletto di Burano.

Qui sono rispettivamente esposte le opere A woods, dell'artista giapponese Machiko Agano e Storia Universale (1982) di Maria Lai, quest'ultima rappresenta un omaggio all'artista italiana che è stata punto di riferimento per l'arte tessile internazionale e tra le più raffinate interpreti di un fare artistico al femminile, scomparsa nel 2013.

Desde las orillas del Sena

XXIV Mostra Internazionale d'Arte Tessile Contemporanea dedicata a Maria Lai, dal 5 giugno al 30 agosto 2015. Venezia, Palazzo Mocenigo. Organizzata da Associazione Arte & Arte

(Como).A cura di Luciano Caramel. Coordinamento: Chiara Squarcina Progetto espositivo: Mimmo Todaro.

Félix José Hernández.

I Pisani Moretta: Storia e collezionismo a Venezia

Luca Ferrari, Ettore e Andromaca, Venezia, palazzo Pisani Moretta

Venezia, 19 luglio 2015.

Non è data di frequente la possibilità di ripercorrere nel dettaglio la storia di una famiglia del patriziato veneziano. Un'eccezione è senz'altro rappresentata dai Pisani di San Polo, meglio nota con l'epiteto di Moretta.

Il nome della casa Pisani, una delle più prestigiose di Venezia, evoca immediatamente sfarzo e ricchezza. Suddivisa in molti rami, i più noti furono quello di Santo Stefano, cui si deve la realizzazione della grandiosa villa di Stra (nell'entroterra veneziano), e quello di San Polo, dalle solide ricchezze patrimoniali, che possedeva lo splendido palazzo gotico sul Canal

Grande, decorato, verso il 1745, dai più grandi artisti attivi a Venezia.

A quest'ultima famiglia è legata anche l'omonima causa legale, forse il più famoso processo che si svolse a Venezia nel Settecento, che ben esemplifica le dinamiche sociali e le contraddizioni della nobiltà veneziana prima della caduta della Serenissima. Ci illumina sulle vicende dei Pisani Moretta parte dell'archivio familiare, donato alla biblioteca del Museo Correr dal conte Leonardo de Lazara Pisani-Zusto nel 1975.

Non si tratta però dell'unico legame fra i Moretta e la Fondazione Musei Civici di Venezia. A partire da alcune celebri opere di Canova, come il Dedalo e Icaro e il gesso dell'Amorino alato, fino all'archivio di famiglia, i Pisani – e i loro eredi – nel corso di oltre un secolo hanno voluto vincolare alla città di Venezia alcune straordinarie opere d'arte della loro collezione.

Molte di esse sono oggi a Ca' Rezzonico: dalla Morte di Dario di Giambattista Piazzetta ai superbi piani per consoles di Benedetto Corbarelli, fino al servizio da viaggio in onice e argento realizzato ad Augsburg per il matrimonio fra Pietro Vettor Pisani e Caterina Grimani.

A documentare una delle più importanti esperienze collezionistiche in ambito veneziano sarà un'esposizione che partendo proprio da questo nucleo di capolavori, accosta un centinaio di opere già appartenenti ai Pisani Moretta, provenienti da numerose collezioni private. Oltre ai dipinti e alle sculture, particolare risalto viene dedicato alle arti decorative, come i servizi in vetro di Murano, le argenterie, i piatti in maiolica e porcellana, i merletti.

Saranno esposti anche oggetti d'uso comune e alcune curiosità che documentano non solo il gusto ma anche l'intima vita quotidiana di una delle famiglie più in vista della Venezia settecentesca.

Pisani Moretta. Storia e collezionismo dal 4 luglio al 19 ottobre 2015 Venezia, Ca' Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano. Alla mostra, a cura di Alberto Craievich, è abbinato un catalogo edito da Antiga Edizioni con interventi di Marcella Ansaldi, Letizia Caselli, Ileana Chiappini, Rossella Granziero, Giuseppe Gullino, Giuseppe Pavanello, Jan Rössler, Francesca Stopper, Giovanni C. F. Villa.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

El Museo Pierre Cardin de París

En el Museo Pierre Cardin de París

París, 21 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

Ayer recorrimos el nuevo Musée Pierre Cardin, situado en la rue St-Merri del muy parisino barrio de Le Marais.

Este museo acoge más de 200 modelos de Alta Costura que trazan la pasión creadora del gran modisto a través de la moda, los accesorios, las joyas y el diseño. Desde su primera colección en 1953, que presentaba abrigos y trajes sastres de un corte impecable, que asociaba inventiva y sentido del detalle, hasta el vestido Bulle. Este museo restituye el espíritu vanguardista siempre en movimiento, del célebre couturier y su gusto por la experimentación.

El color blanco dominante en paredes y techos, pone de relieve perfectamente las creaciones del gran Pierre Cardin.

Desde las orillas del Sena

Pierre Cardin nació el 2 de julio de 1922, en San Biagio di Callalta, Italia, hijo de franceses. Vino a vivir a París en el 1945. Aquí estudió arquitectura y tuvo la gran oportunidad de trabajar con Jeanne Paquin y con Schiaparelli. En el 1947 llegó a ser jefe del atelier de Christian Dior. Decidió fundar su propia casa en 1950, cuando le negaron trabajar con Balenciaga.

Pierre Cardin fue el propulsor del ***prêt a porter*** y llegó a ser uno de los modistos más célebres del mundo. Además de la moda, Cardin lanzó una línea de puros de lujo fabricados en las manufacturas de la República Dominicana. Su firma se ha establecido en más de cien países y da empleo a más de 180 000 personas en unas 700 fábricas esparcidas por todo el mundo, donde se confeccionan centenares de artículos diferentes.

Cardin diseña para la casa Bosc las togas de los abogados, utilizando finos hilos de metal que entretejidos en la tela, sirven para desviar una de las fuentes de estrés, la electricidad estática.

Ha sido maestro e inspirador para muchos couturiers, entre ellos, Jean Paul Gaultier, el cual comenzó su brillante carrera trabajando con Dior.

En 1981 compró el célebre restaurante **Maxim's** y abrió sucursales en Nueva York, Londres y Pekín (1983).

En 1993 murió su compañero diseñador Andrè Oliver. El cual se había unió a él en 1971 y había asumido la responsabilidad de las colecciones de alta costura desde 1987.

Pierre Cardin decidió en 1994 mostrar sus colecciones sólo a un pequeño círculo de clientes y periodistas seleccionados.

Periódicamente Cardin organiza festivales de teatro en su castillo restaurado de Lacoste Vaucluse, el cual fuera habitado nada menos que por el célebre Marqués de Sade.

En 2003, organizó en Moscú el espectáculo musical *Tristán e Isolda,* con el ballet de niños chechenos Lovzar, a los cuales invitó.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía,

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La Toilette et à La Naissance de l'Intime

Nicolas Régnier, Jeune femme à la toilette. Circa 1626. Huile sur toile.Lyon, Musée des Beaux-Arts. © 2014 DeAgostini Picture Library/Scala, Florence.

Paris le 2 juillet 2015.

Après avoir célébré les quatre-vingts ans de l'ouverture du musée au public à travers les deux expositions temporaires « Les Impressionnistes en privé » et « Impression, soleil levant », le musée Marmottan Monet présente du 12 février au 5 juillet 2015 la première exposition jamais dédiée au thème de *La Toilette* et à *La Naissance de l'Intime*. L'exposition réunit des oeuvres d'artistes majeurs du xve siècle à aujourd'hui, concernant les rites de la propreté, leurs espaces et leurs gestuelles.

C'est la première fois qu'un tel sujet, unique et incontournable, est présenté sous forme d'exposition. Dans ces oeuvres qui

reflètent des pratiques quotidiennes qu'on pourrait croire banales, le public découvrira des plaisirs et des surprises d'une profondeur peu attendue. Des musées prestigieux et des collections internationales se sont associés avec enthousiasme à cette entreprise et ont consenti des prêts majeurs, parmi lesquels des suites de peintures qui n'avaient jamais été montrées depuis leur création. Une centaine de tableaux, des sculptures, des estampes, des photographies et des images animées (« chronophotographies ») permettent de proposer un parcours d'exception.

L'exposition s'ouvre sur un ensemble exceptionnel de gravures de Dürer, de Primatice, de peintures de l'Ecole de Fontainebleau, parmi lesquels un Clouet, l'exceptionnelle *Femme à la puce* de Georges de La Tour, un ensemble unique et étonnant de François Boucher, montrant l'invention de gestes et de lieux spécifiques de toilette dans l'Europe d'Ancien Régime.

Dans la deuxième partie de l'exposition, le visiteur découvrira qu'avec le XIXe siècle s'affirme un renouvellement en profondeur des outils et des modes de la propreté. L'apparition du cabinet de toilette, celle d'un usage plus diversifié et abondant de l'eau inspirent à Manet, à Berthe Morisot, à Degas, à Toulouse Lautrec et encore à d'autres artistes, et non des moindres, des scènes inédites de femmes se débarbouillant dans un tub ou une cuve de fortune. Les gestuelles sont bouleversées, l'espace est définitivement clos et livré à une totale intimité, une forme d'entretien entre soi et soi se lit dans ces oeuvres, d'où se dégage une profonde impression d'intimité et de modernité.

La dernière partie de l'exposition livre au visiteur l'image à la fois familière et déconcertante de salles de bains modernes et « fonctionnelles » qui sont aussi, avec Pierre Bonnard, des espaces où il est permis, à l'écart du regard des autres et du bruit de la ville, de s'abandonner et de rêver.

Les changements majeurs des pratiques d'hygiène et d'entretien de soi dans notre histoire occidentale ne se limitent pas à la conquête du « propre ». Elles sont davantage. Elles contribuent à un approfondissement de l'« intime ». Elles accroissent, autrement dit, la place accordée à ce qui est privé, personnel, à ce qui est au plus secret de chacun. Elles enrichissent et spécifient ce qui se fait entre soi et soi. L'individu y gagne une affirmation et une autonomie n'appartenant qu'à lui. Les arts visuels le montrent, qui non seulement déshabillent les corps, mais les révèlent se livrant à des pratiques d'hygiène et de beauté de plus en plus précises, de plus en plus privés, dans des espaces qui, progressivement, isolent et dissimulent ceux qui les accomplissent. Cette dynamique se traduit par une « conquête » de l'espace, une transformation du regard sur l'intime, une conquête de gestes aussi, toujours plus nombreux.

Le bain amoureux de la Renaissance : Durant la Renaissance, les bains publics, si fréquents au Moyen Age, achèvent de disparaître. L'eau, dont le partage constituait une occasion festive, est regardée avec méfiance, comme un vecteur possible de maladies. C'est dans l'élite sociale seulement qu'on continue à se baigner : dans quelques prestigieux« appartements des bains » des châteaux, ou, en particulier pour les femmes, dans le retrait de la chambre. Les « dames au bain » ou « dames à la toilette » peintes par l'Ecole de Fontainebleau, en France à la fin du xvie siècle, témoignent de cette volonté de fermeture nouvelle. Le rite représenté n'est pas simplement hygiénique : les représentations sont liées à des pratiques amoureuses ou symboliques de la fécondité. Par ailleurs, les lieux eux-mêmes sont indécis, avec des ouvertures multiples ; les baignoires tolèrent la présence de plusieurs personnes ; et les femmes qui s'y baignent acceptent le voisinage d'adultes de leur sexe, et d'enfants y compris grands.

La toilette « classique » : Toilette sèche, toilette sociale. Au XVIIe siècle, le bain disparaît des pratiques et des représentations. Le geste quotidien de propreté se passe de l'eau, qui est rare, de mauvaise qualité, et dont on pense qu'elle peut faciliter désordres ou contagions. Jean-Baptiste de la Salle le confirme encore, au tout début du siècle suivant *: « Il est de la propreté de se nettoyer tous les matins le visage avec un linge blanc pour le décrasser. Il est moins bien de se laver avec de l'eau car cela rend le visage susceptible de froid en hiver et de hâle en été ».* A défaut d'ablutions, qui se réduisent le plus souvent aux mains, les gestes, codés, portent sur la coiffure, le fard, l'habillage. Le lieu archétypal est la chambre, et plus précisément une table : réservée à cet usage, elle est couverte d'un tapis auquel se superpose un linge fin -la toilette proprement dite - sur lequel sont disposés miroir et onguents. Cette toilette peut-être occasion sociale : la femme n'est pas seule, mais une promiscuité existe. Elle admet les domestiques, et des visiteurs y compris de l'autre sexe.

Illustres solitaires : Dans le nord de l'Europe au xviie siècle, la toilette fournit l'occasion de représentations moins normées qu'en France. Le nu « résiste » mais, sous l'influence au moins indirecte du caravagisme, se charge d'un réalisme nouveau : les modèles, alors, sont des servantes ou peut-être les compagnes des peintres. De jeunes bourgeoises, aussi, des coquettes, se parent devant leur miroir. L'eau, toujours, est la grande absente de ces toilettes. Les cadrages serrés renforcent l'impression d'intimité, soit que la femme, une domestique soit renvoyée à sa solitude (La Tour), soit que le soin de se faire belle l'isole du reste du monde (Régnier).

Les Lumières : ablutions partielles, discrétions et indiscrétions : Avec le retour progressif de l'eau, au xviiie siècle, la diversité de gestes intimes que les ablutions induisent rend

nécessaire l'existence d'une pratique plus « réservée ». Des accessoires s'inventent, comme le pédiluve ou le bidet, très loin encore de quelque banalisation de la baignoire. Sensibilité nouvelle, une phase discrète de la toilette s'impose, qui admet encore la présence de domestiques du même sexe. Les moments de l'entretien de soi se scindent, orchestrant cette première toilette, « privée », et une seconde qui demeure sociale. La promiscuité auparavant tolérée ne l'est plus. Reste que la configuration de la maison, qui ne comprend pas encore d'espaces spécialisés, et la nouveauté même des rites d'ablution,déterminent « accidents » et indiscrétions cultivées : l'intrus qui entre par mégarde, le voyeur qui s'applique à observer ce qu'il ne devrait apercevoir, la porte entrebâillée où se cache peut-être quelqu'un, deviennent les motifs obligés des oeuvres.

Après 1800, la clôture de l'espace : Au début du xixe siècle, la notion de ce qui est privé change profondément. Madame de Genlis, auteure du *Dictionnaire des étiquettes* (1818), l'écrit : « Il faut avouer qu'il y avait quelquefois des choses de très mauvais goût... Par exemple la coutume parmi les femmes de s'habiller devant des hommes et celle de se faire peindre à sa toilette ». Admise auparavant, la présence d'autrui, visiteur ou même domestique, n'est désormais plus acceptée, et celui ou celle qui se lave ferme soigneusement la porte à tout regard. Orchestrant ce « dérobement », les peintres, qui aspirent au même moment à un surcroît de grandeur, rompent avec les thèmes libertins du siècle précédant et bornent leur représentation des gestes intimes aux apprêts de la coiffure ou du vêtement. Seule la gravure, médium populaire qui prospère grâce à la presse illustrée, ose encore traiter des corps. Encore le fait-elle avec un érotisme discret : elle suggère et ironise, plutôt qu'elle ne montre.

Fin xixe siècle : spécialisation du lieu et corps nouveau de la baigneuse. Dans le troisième quart du xixe siècle, les villes, en Angleterre d'abord et ensuite seulement en France, se lancent à la « conquête de l'eau ». Il faut du temps pour que l' « eau courante » soit distribuée dans tous les immeubles, et plus encore pour qu'elle accède aux étages et à tous les logements. Mais l'eau, quoiqu'il en soit, devient un bien plus accessible, et la pratique d'ablutions quotidiennes, une exigence hygiénique. La « femme à la toilette », alors,redevient un thème pictural. Le genre du nu s'en trouve renouvelé : les corps nouveaux sont imparfaits, parfois lourds, vieillissants, ou adolescents, trop aigus, aux antipodes des anatomies idéales du nu académique. Les gestes sont neufs, quelquefois brusques, sans l'élégance, non plus, des poses traditionnelles, et, évoquant humeurs et odeurs, ils dégagent une sensualité plus animale. Le décor, celui, intime de la chambre ou du cabinet de toilette encombré de brocs et de bassines, est trivial, et « moderne » pour cela.

La toilette dans tous ses états modernes : A la fin du xixe siècle, Degas accomplit une nouvelle révolution dans la représentation de la toilette. Thèmes et accessoires ne sont pas neufs : la femme dans toutes les poses possibles, la bassine et le broc dans la chambre ou le cabinet de toilette, puis la baignoire de la salle de bain. Mais le traitement est inédit, par les points de vue (bas ou plongeants) et cadrages (resserrés sur les corps) et par le traitement des surfaces et des couleurs qui, en particulier dans les pastels, évoque la sensation que procurent une chair vivante, une douce chevelure, et la volupté de toucher serviettes, tapis et autres tissus. Après 1900, Pierre Bonnard reprend cette stratégie d'incarnation par la couleur. Le décor évolue au fil du temps : Marthe, sa compagne, est au tub, puis dans la salle de bain. Un rapport nouveau, cependant, s'établit entre la femme et la toilette. Il s'agit moins de se laver que de ressentir, moins de se parer que de s'oublier, ou plutôt de se retrouver. La salle de bain devient

refuge contre le monde, la toilette, un temps où le temps n'existe plus.

Avant-gardes: le nu féminin, un problème formel ? Au commencement du xxe siècle, le nu féminin constitue pour les artistes des « avant-gardes » un défi : comment traiter le corps, la sensualité de la femme, dans un langage qui ne soit pas simplement imitatif ? Le problème s'est imposé en premier lieu à Cézanne, qui a choisi de peindre dans la nature des baigneuses qui ne soient plus des nymphes : hardiesse radicale. Picasso, dessinateur compulsif, croque dans sa maison les femmes, ses compagnes successives, dans la situation du bain. Le travail graphique tient de l'exercice. Il témoigne que le peintre explore, non pas au fil des années mais éventuellement le même jour et parfois dans une seule matinée, une variété de solutions : expériences qui vont d'une approche réaliste, traits appuyés, corps évidemment pesants et que l'ombre rend plastiques, à une ligne inspirée du trait « classique », ou encore délibérément schématique, qui déconstruit et reconstruit les corps en soulignant leur structure et leurs articulations. Chez les peintres modernes dans la première moitié du xxe siècle, la question formelle prime sur celle du motif. Il ne s'agit plus de représenter le corps de la femme ni ses occupations de toilette « telles qu'ils sont », mais de traiter ces motifs de sorte à ce qu'ils provoquent une émotion qui dépasse celle du regard pénétrant par effraction dans un lieu où il ne devrait pas entrer. Aux courbes associées au nu féminin, aux roses et aux bleutés qui rendaient sa carnation ou construisaient le décor, se substitue une géométrie qui admet droites et angles (Kapek), et des couleurs qui jouent des dissonances (Kupka), recourent aux primaires (Léger) ou font usage des noirs et des gris (Lam).

Onguents et cosmétiques : la publicité et la peinture. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les efforts

d'entrepreneuses comme Helena Rubinstein, Esthée Lauder ou Elisabeth Arden, achèvent d'imposer le concept de « maison de beauté » et de diffuser les premières « lignes » cosmétiques. Désormais, les bourgeoises se maquillent. Dix ans plus tard, la photographie publicitaire naissante vient soutenir les campagnes en faveur des « produits et soins de beauté ».

Ce phénomène, auquel participent des femmes photographes (la Française Laure Albin Guyot ou l'Allemande Germaine Krull) influence le regard que la société porte sur la toilette et elle en renouvelle les représentations. Corollaire, elle conforte une imagerie lisse et rassurante comme celle, d'une virtuosité admirable, de Cagnaccio di San Pietro dans l'Italie de Mussolini, qui relègue la femme chez elle, occupée soit de son intérieur et de ses enfants, soit de se faire belle pour plaire à celui qu'elle aime.

Julio González, le Grand Fer: est, comme Pablo Picasso dont il fut l'ami proche, un Espagnol de Paris. Vers 1930, c'est-à-dire à l'époque du *Grand Fer*, il conduit avec ce dernier un dialogue qui concerne le renouvellement de la sculpture. Sculpteur sur métal, González a pour matériau le fer et non plus le bronze, et pour technique la soudure et non plus la fonte. Les formes qui lui sont familières sont acérées et coupantes. La série de dessins rassemblés dans cette exposition montre comment, à l'instar de Picasso, il utilise les moyens du graphisme pour explorer les formes. Postérieure à la sculpture d'un peu moins de dix ans, le dessin *Femme se coiffant* de 1940 met en évidence les contours du corps féminin : le sein révélé dans l'entrebâillement du peignoir, le profil du visage, la longue chevelure qu'il s'agit de brosser. Les bras relevés dans la sculpture rappellent quant à eux le dessin *Femme en chemise se coiffant de* 1909. Mais les motifs explicites dans ces oeuvres sont épurés dans le *Grand Fer* par un processus d'abstraction.

Notre temps : Aux alentours de l'an 2000, il devient difficile d'individualiser dans les arts visuels un thème particulier qui serait la toilette. Les conquêtes matérielles, celle de l'eau et celle de la salle de bains, sont acquises depuis longtemps. La question du nu, ou du moins celle du nu se parant, n'est plus d'actualité. Dès lors, les oeuvres qui mettent en scène la toilette doivent s'interpréter en fonction d'interrogations esthétiques plus générales. La sérigraphie de Jacquet et la peinture d'Erro participent d'un postmodernisme de la citation qui détourne les oeuvres de l'histoire de l'art ; les objets insolites de Dietman relèvent de l'ironie et du jeu verbal. Chez les photographes, cependant, le corps féminin demeure un sujet essentiel. Le rapport à la mode et à la publicité se combine avec les progrès technologiques, suggère des expériences insolites et stimule des recherches nouvelles : ainsi chez Erwin Blumenfeld au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou au seuil du xxie siècle chez Bettina Rheims.

Commissariat de l'exposition : **Georges Vigarello,** directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), a effectué de nombreux travaux sur l'histoire des pratiques et des représentations du corps. Il a publié entre autres, *Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen Âge*, Seuil, 1985, édition illustrée, 2013, *Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours*, Point Seuil, 2007, *La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, naissance d'un défi*, Seuil, 2012, *Le Sentiment de soi. Histoire de la perception du corps* (XVIe – xxe siècle), Seuil, 2014.

Nadeije Laneyrie-Dagen : est professeure d'histoire de l'art à l'Ecole normale supérieure. Spécialiste, d'abord, de la Renaissance, elle explore depuis un quart de siècle les questions relatives au corps et à ses représentations. On lui doit *L'invention du corps* (Flammarion) et une monographie sur *Rubens* (Hazan).

Elle est aussi l'auteur de manuels d'histoire de l'art (*Lire la peinture*, Larousse ; *Histoire de l'art pour tous*, Hazan) qui révèlent sa passion, démontrée aussi dans l'exposition, de faire de l'art une jouissance accessible à tous.

La Toilette* et à *La Naissance de l'Intime. Le Musée Marmottan Monet. 2, rue Louis-Boilly. 75016. Paris. Catalogue de l'exposition coédité par le musée Marmottan Monet et les éditions Hazan Auteurs : Georges Vigarello et Nadeije Laneyrie-Dagen, Commissaires de l'exposition. Broché, 22 x 28,5 cm, 224 pages. Hors Série Connaissance des Arts n°653, 44 pages.

Félix José Hernández.

Musée du Quai Branly : L'Inca et le Conquistador (première partie)

Portrait d'Atahualpa, Inca XIV
19e siècle, huile sur toile

Paris le 22 juillet 2015.

Réunissant près de 120 oeuvres historiques, *L'INCA ET LE CONQUISTADOR* met en scène la conquête du Pérou à travers l'épopée de ses deux principaux protagonistes, le souverain inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro.

L'année 1492 marque la fin de la Reconquête de la péninsule ibérique, avec l'expulsion définitive des Maures par Ferdinand II d'Aragón et Isabelle de Castille. La même année, l'arrivée aux Bahamas de Christophe Colomb, parti découvrir un passage vers les Indes, marque le début de la conquête des Amériques. Ces deux événements capitaux entraineront l'expansion sans précédent de la puissance espagnole sur l'échiquier mondial.

Dès 1494, la Couronne ibérique négocie le Traité de Tordesillas par lequel le Portugal et la Castille se répartissent respectivement l'Afrique, l'Asie ainsi que les découvertes à venir dans le Nouveau Monde. Charles Quint, couronné roi d'Espagne en 1513, est sacré empereur germanique six ans plus tard. En 1520, le conquérant du Mexique Hernán Cortés vient à la cour lui présenter les cadeaux de l'empereur aztèque Moctezuma : un trésor inouï d'or et de produits exotiques. Francisco Pizarro, parti pour l'Amérique dès février 1502, vit au rythme de ces exploits**.**
L'aphorisme selon lequel "l'histoire est écrite par les vainqueurs" est particulièrement juste dans le cas de la conquête du Pérou. Les récits historiques de la conquête ont nécessairement été rédigés par des Espagnols, en castillan, et selon un point de vue européen. Certains auteurs ont été des témoins oculaires de la rencontre décisive entre l'Inca et le Conquistador en 1532, où tout a basculé. D'autres, arrivés au Pérou après cette date, ont glané des informations auprès des seigneurs péruviens, épousant ainsi leurs divergences. Enfin, des documents juridiques – actes notariés, querelles concernant des héritages, réclamations – laissent filtrer des indications, souvent partiales, mais qui aident à mieux cerner la vision andine de la Conquête.

Cet aphorisme s'applique aussi aux Incas, qui véhiculèrent l'image d'un peuple unifié et civilisé au sein d'un Empire andin monolithique. Leur vision, fruit d'une combinaison de faits, de mythes, de religion et de propagande, cachait en réalité une société multiforme, hétérogène et à l'unité politique précaire.

Deux destinées, deux empires: Au moment des premiers contacts avec les Européens, les Incas dominent un immense secteur de l'aire andine, du centre du Chili au sud de la Colombie. Leurs tentatives d'annexion de nouveaux territoires sur la côte équatorienne sont brusquement interrompues par l'arrivée d'adversaires d'un genre nouveau : les hommes de Francisco

Pizarro, au service de l'Espagne expansionniste de Charles Quint. Le contact direct est précédé du choc épidémiologique : le souverain inca Huayna Cápac succombe à la variole. Deux héritiers, Huáscar et Atahualpa, se disputent le trône. C'est dans ce contexte de crise politique et de répression militaire que les émissaires de la puissance coloniale espagnole rencontrent pour la première fois la puissance impériale inca.

Les deux Empires en expansion entreront inévitablement en collision. L'affrontement ne viendra que dans un second temps. L'échange, l'observation, l'émerveillement, couplés à la méfiance, à la crainte et à la mise en scène du pouvoir favoriseront la rencontre des deux protagonistes de la conquête du Pérou : l'Inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro.

Les *quipus :* Les Incas ne connaissent pas l'écriture. Les fonctionnaires andins utilisent des dispositifs de cordelettes tordues et nouées, les *quipus*, pour enregistrer une grande quantité d'informations liées à l'organisation quotidienne et à la gestion de L'État inca. Les données sont consignées moyennant la couleur et la torsion des fils, l'emplacement des cordelettes ainsi que la disposition et la forme des noeuds. Ils n'ont, à ce jour, pas été décodés complètement. *Quipu* (1450 – 1532), coton et laine de camélidé

L'Empire inca intègre un territoire constitué d'une mosaïque ethnique et linguistique, couvrant un espace géographiquement fragmenté, de près de 4000 km de long. La capitale Cuzco concentre les temples et les palais des rois défunts, qui conservent leur corps momifié : elle est le centre religieux et politique de l'Empire, où se matérialise le pouvoir du Sapa Inca et la mémoire de ses prédécesseurs. Les descendants de chaque lignage régnant forment des réseaux de parentèle étendue, appelées *panacas*, qui

sont chargés d'administrer les propriétés de chaque souverain et de percevoir le tribut auquel tous les sujets, hormis l'élite, sont astreints. Le souverain inca est un médiateur entre les mondes sacré et profane. Il est chef d'Etat et acteur principal dans toutes les cérémonies publiques relatives à l'agriculture et au culte du Soleil. Il régule et incarne en lui les relations entre Cuzco et les différents groupes ethniques des Andes, basées sur la réciprocité et la redistribution des richesses entre la capitale et les populations soumises.

Les orejones : La marque distinctive des membres de l'élite inca était la déformation du lobe des oreilles, qui permettait le port de grands ornements circulaires. Les Espagnols surnommèrent ainsi les Incas *orejones* : « les hommes aux grandes oreilles ». Atahualpa, qui aurait eu une oreille coupée lors de son emprisonnement chez les Cañaris, camouflait cette amputation dégradante sous un tissu rattaché à sa couronne.

Atahualpa : Né autour de 1500, à Cuzco, Atahualpa est l'un des nombreux fils de l'empereur Huayna Cápac. Sa mère, l'une des épouses secondaires du roi, est en revanche originaire des régions septentrionales de l'Empire, récemment soumises au joug cuzquénien. Elevé dans la capitale inca, Atahualpa est initié au huarachico, un rite de passage qui transforme l'enfant pubère en guerrier. Jeune, il part combattre aux côtés de son père dans les provinces du Nord (Equateur), région à laquelle il restera attaché et où il fondera plus tard les bases de son pouvoir. En 1493, l'Inca Huayna Cápac accède au trône. Poursuivant les campagnes militaires menées par son père Túpac Inca Yupanqui, il repousse les bornes de l'Empire jusqu'au fleuve Maule, dans le centre du Chili, et jusqu'aux confins des Pastos, dans le sud de la Colombie. Le contrôle des populations éloignées, toujours prêtes à se révolter, reste difficile. Huayna Cápac dépêche ses troupes, avec un de ses fils, le jeune Atahualpa, pour mater une rébellion

des Pastos, mais l'armée inca doit battre en retraite. Atahualpa est alors sommé par son père de retourner sur le terrain pour châtier les insurgés : les représailles sont exemplaires. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui refusent l'autorité de Cuzco.

"Si ce fameux Huayna Capac avait été en vie à l'arrivée des Espagnols, notre victoire aurait été impossible, car il était aimé de tous ses vassaux. Mais il était mort depuis dix ans quand nous atteignîmes cette terre" (Pedro Pizarro, 1571)

Les textiles ont, dans les Andes, un rôle particulier. Aucun événement politique, militaire, social ou religieux n'est complet sans que des tissus ne soient donnés, reçus, brûlés ou sacrifiés. Ils servent aussi de symbole de statut social. Les motifs de leur décor renvoient au statut et à la fonction de ceux qui les portent. Cette tunique est réalisée en cumbi, une catégorie de textile très raffiné, manufacturé sous administration royale pour être distribué aux membres de l'élite pour son habillement.

La guerre civile inca : Vers 1527, Huayna Cápac contracte la variole – une maladie d'origine européenne. Il meurt à Quito, en Équateur, où il a passé les dernières années à mener des campagnes dans le nord de l'Empire avec Atahualpa. Il meurt soudainement, ainsi que l'héritier qu'il avait nommé. Son corps est momifié pour être transporté à Cuzco. Atahualpa reste en Équateur, où il s'acquitte des rites funéraires et crée deux huauquis, ou doubles de l'Inca, qui contiennent des éléments de son corps (ongles, cheveux, tissus). A Cuzco, Huáscar est intronisé Sapa Inca. A son arrivée, la momie rejoint un domaine du roi défunt ; on fabrique là aussi des huauquis et un second puracaya a lieu. La tension monte quand Atahualpa, s'appliquant une prérogative du prince héritier, récupère les femmes de son père. Huáscar charge des ambassadeurs de lui demander de

comparaître devant lui. Le refus d'Atahualpa de se rendre à Cuzco est un nouvel affront.

En 1530, Huáscar ouvre les hostilités. Atahualpa se rend chez les Cañaris pour devancer les troupes de son frère, mais la population le trahit et le capture. Il s'échappe et revient en force à Tumipampa : il massacre les Cañaris et les généraux de son frère. Victorieux, Atahualpa se fait introniser.

La mort de Huáscar : Après son intronisation, Atahualpa parvient à rallier à sa cause plusieurs peuples de l'Empire, particulièrement de sa partie septentrionale. Le général de ses armées est Chalcochima. Ce stratège de génie va réussir, en six mois de campagne, à anéantir les armées de Huáscar et à avancer rapidement vers le sud. Près de 30 000 soldats de l'armée d'Atahualpa franchissent le fleuve Apurímac, dernier obstacle naturel avant Cuzco. En 1532, après une défaite calamiteuse des Cuzquéniens, Chalcochima capture Huáscar aux abords de la capitale inca, qu'il fait par ailleurs investir, pillant et massacrant la population. Tous les fils de Huayna Cápac en âge de manier des armes sont tués, afin d'éliminer d'éventuels prétendants au trône. Certains princes parviennent néanmoins à se sauver : ils joueront plus tard un rôle important.

Les conquistadors: Francisco Pizarro nait vers 1478 à Trujillo (Estrémadure, Espagne), hors mariage. Son père, Gonzalo Pizarro, militaire, appartient à la moyenne noblesse. Sa mère, Francisca González, vient d'un milieu de paysans : c'est là qu'il grandit. Dans une société où la naissance et l'appartenance à des réseaux claniques demeurent les ressorts essentiels, Francisco Pizarro n'allait disposer que de son ambition et de sa ténacité pour tracer son avenir. Dans ses jeunes années, Pizarro se rend à Séville puis en Italie, où il est enrôlé comme soldat de 1495 à 1498. Il s'embarque pour l'Amérique en février 1502 et se

retrouve, 20 ans plus tard, à la tête de sa première expédition pour le « Pirú » (Pérou). Il a alors 45 ans, le début de la vieillesse à l'époque. Accompagné de ses 168 hommes, il va se rendre maître d'un Empire aussi peuplé que rigoureusement administré.

Francisco Pizarro débarque sur l'île d'Hispaniola (République dominicaine et Haïti) en 1502. En 1509, décidé à tenter sa chance sur la « Terre ferme », il rejoint l'expédition d'Alonso de Ojeda, qui se solde par un échec. Il rejoint en 1513 l'expédition de Vasco Núñez de Balboa, comme second, avec qui ils découvrent l'océan Pacifique, mais les résultats matériels restent maigres.

Panamá est fondée en 1519. Pizarro y est lieutenant du gouverneur Pedrarias Dávila pour la chose militaire, jusqu'au retour retentissant de Pascual de Andagoya, parti en exploration le long de la côte colombienne. Celui-ci revient avec des informations décisives sur l'existence d'un "continent" dominé par le Pirú, un pays loin dans le Sud que l'on décrit "gorgé d'or". Décidé à tenter sa chance, Pizarro s'associe avec le conquistador Diego de Almagro et Hernando de Luque, un riche prêtre, pour partir à la découverte et à la conquête du royaume du Pirú.

"Et parce que Dieu le permit, Francisco Pizarro, avec ces treize-là, découvrit le Pérou […]. Ceux-ci, avec toute leur détermination, choisirent de rester avec Pizarro." (Pedro Cieza de León, 1553)

À la recherche du Pérou. Les deux premières expéditions (1524-1528) : En 1524, Pizarro prend enfin la tête d'une expédition, avec 2 brigantins, 110 hommes, 4 chevaux et 1 chien de guerre. Elle quitte Panamá et longe la côte colombienne. Les difficultés de l'environnement, l'absence d'Indiens et de nourriture font s'installer le doute.

Début 1525, un navire part chercher du ravitaillement. À son retour, l'effectif resté avec Pizarro a fondu de moitié. Les hommes veulent rentrer. Une escale plus favorable permet de renvoyer un des bateaux à Panamá pour ramener des renforts. Almagro y affrète un bateau de secours, ignorant que Pizarro a donné l'ordre du retour. Quand les deux associés se retrouvent près de Panamá, ils décident de monter une nouvelle expédition, dont Pizarro prendra la tête.

Fin 1525, la nouvelle expédition se trouve rapidement en difficulté. Almagro rentre ,chercher des renforts, tandis que Pizarro dépêche un navire vers le sud en reconnaissance, conduit par Bartolomé Ruiz. Au nord de l'actuel Équateur, il croise un radeau à voile indigène. Son riche chargement est la preuve tangible de l'existence de territoires prometteurs dans la région.

Les treize de la renommée : La cargaison du radeau à voile indigène ramenée par Bartolomé Ruiz ranime le moral des soldats restés avec Pizarro. L'arrivée d'Almagro, avec deux navires, leur redonne courage et la flottille poursuit vers le sud. Elle atteint la baie de Tumaco, et rencontre d'autres embarcations indiennes. Le butin est néanmoins dérisoire, les Indiens résistent et les maladies continuent à décimer la troupe espagnole. La tension est à son comble : Almagro repart à Panamá chercher des vivres et l'expédition rebrousse alors chemin. Pizarro fait passer ses hommes sur l'île del Gallo, dans la baie de Tumaco. Trois navires de secours partis de Panamá arrivent avec leur cargaison salvatrice. C'est alors qu'a lieu l'un des épisodes les plus célèbres de cette épopée. Pizarro trace une ligne est-ouest sur le sol. Il explique à ses hommes que ceux qui resteront au nord rentreront pauvres et honteux à Panamá, tandis que ceux qui franchiront la ligne avec lui vers le sud pourront espérer les plus grands succès. Treize hommes décident de le suivre. A Panamá, Almagro réussit

à négocier la poursuite de l'expédition pendant six mois. Informé, Pizarro poursuit son avancée vers le sud.

Tumbes, aux portes de l'Empire Inca : Les hommes de Pizarro finissent par toucher l'extrême nord de la côte péruvienne, à Tumbes. Il s'agit là du premier contact avec l'Empire des Incas. Port de commerce et centre de production, la ville constitue un point vital de l'infrastructure impériale. L'expédition y est très bien accueillie et les conquistadors s'émerveillent devant les richesses de ce qui leur semble être une grande civilisation. Les Espagnols ne le savent pas, mais le souverain inca est alors informé de leurs incursions sur les confins septentrionaux de ses terres.

Pizarro ordonne ensuite le retour et l'expédition rentre à Panamá en mars 1528. La souffrance, le doute, le désespoir endurés par les hommes au cours des 3 dernières années ont enfin payé. Pizarro, lui, n'a jamais cédé et le succès est là. Le Pérou dont il a tant rêvé existe bel et bien. Il faut à présent songer à la prochaine étape, décisive : celle de la Conquête.

Avant de se lancer à la conquête du Pérou et pour se défaire de rivaux éventuels, Pizarro rentre en Espagne afin d'obtenir l'aval de la Couronne et de s'assurer des espaces de pouvoir et des retombées économiques espérés. Il part à Tolède rencontrer Charles Quint : celui-ci est impressionné par les objets rapportés du Pérou. Les capitulaciones (clauses) pour la conquête du Pérou sont signées le 26 juillet 1529. Elles sont très favorables à Pizarro, auquel est conféré le titre de gouverneur et capitaine général. Almagro obtient la charge de gouverneur de la ville de Tumbes et Luque le premier évêché devant être créé sur ces terres.

Avant de repartir pour Panama au début de l'année 1530, Pizarro se rend à Trujillo. Il y recrute des hommes et quatre de ses demi-frères : Hernando, Juan et Gonzalo Pizarro, et Francisco Martín de Alcántara, fils de sa mère. Pizarro rentre à Panamá avec 185 hommes. Les capitulaciones suscitent des tensions avec ses associés, notamment Almagro qui s'estime mal récompensé. Pizarro se lance à la conquête du Pérou le 20 janvier 1531. Débarqués au nord de l'Équateur, les Espagnols continuent leur avancée à pied, luttant contre la résistance indienne. Pizarro reçoit le renfort inattendu de Sebastián de Benalcázar, puis de Hernando de Soto, arrivés du Nicaragua. L'expédition atteint l'île de Puná, puis Tumbes : les luttes entre groupes côtiers révèlent l'instabilité politique de l'Empire inca, en proie à la guerre civile. A Piura, le 15 août 1532, Pizarro fonde la ville de San Miguel. Un peu plus au sud, l'expédition quitte la côte pour aller à la rencontre du souverain inca Atahualpa, qui a établi son camp à Cajamarca, dans les hautes terres andines.

Pendant les trois mois de leur avancée, les Espagnols reçoivent diverses ambassades de l'Inca, qui offrent nourriture, lamas, textiles, objets en or et argent, mais aussi femmes et serviteurs. Il s'agit là de biens réservés aux plus hauts dignitaires andins, donnés dans le cadre de rituels de réciprocité pratiqués par les Incas. Par ces présents, l'Inca reconnaît le statut de Pizarro et cherche à en faire un débiteur. Accepter la générosité de l'Inca, c'est aussi se soumettre à son autorité. Aux yeux des Espagnols, ces messagers sont des espions, qu'ils traitent avec méfiance et peu d'égards. Mais si les Espagnols parviennent à Cajamarca, c'est uniquement parce que l'Inca en a décidé ainsi.

Cajamarca : Pizarro et sa troupe arrivent sans rencontrer d'opposition à Cajamarca, une ville inca installée à 2 700 mètres d'altitude, dans les hautes terres. Atahualpa, sur la route de Cuzco, y a établi son camp, avec sa cour et une partie de son

armée. La conquête du Pérou est souvent résumée à la rencontre, le 16 novembre 1532, de l'Inca Atahualpa et du conquistador Francisco Pizarro. Ce jour-là, les Espagnols font l'impensable : se saisir du fils du Soleil, le souverain du plus grand Empire des Andes. Pizarro se rend à Cajamarca non pas pour combattre l'armée inca, mais pour capturer Atahualpa, selon une stratégie inspirée de celle d'Hernán Cortés, au Mexique. Atahualpa se trouve alors aux bains, à proximité de la ville, où il réalise les rituels inhérents à sa charge. Pizarro lui envoie des cavaliers aux ordres d'Hernando de Soto, puis d'autres commandés par son frère Hernando, afin de le convier à une entrevue dans la ville.

La rencontre : Le 16 novembre 1532, répondant à l'invitation de Pizarro, Atahualpa se rend à Cajamarca accompagné d'une suite de plusieurs milliers d'individus. Il emprunte le chemin inca, le *cápac ñan*, porté assis sur une litière ornée de plumes, d'or et d'argent. Le cortège est précédé de plusieurs dizaines de balayeurs, vêtus à l'identique, qui nettoient le chemin afin d'éviter que les porteurs ne trébuchent. Suivent les escadrons de musiciens, dans un grand vacarme. Viennent enfin des bataillons de soldats, qui marchent de part et d'autre du chemin emprunté par la litière royale. Chaque groupe est vêtu à l'identique et porte au front un disque métallique, à l'éclat éblouissant. Le cortège met plusieurs heures à arriver sur la place de Cajamarca**.** En avançant lentement, Atahualpa fait connaitre ses bonnes intentions : il se présente aux Espagnols dans une attitude de paix et de médiation. Il ne s'agit donc pas d'un subterfuge pour arriver au coucher du soleil, comme le pensent les Espagnols, mais bien d'une condition nécessaire au message rituel que le souverain inca veut transmettre.

Atahualpa fait son entrée sur la place de Cajamarca. Les Espagnols ont pris position dans les maisons qui l'entourent, prêts à donner l'assaut. Le cortège de l'Inca se dirige vers *l'ushnu*, une

construction sacrée échelonnée à laquelle seuls les Incas et les prêtres ont accès, et depuis laquelle on reçoit les seigneurs. Pizarro est à ce moment encore considéré comme un *curaca*, un seigneur avec lequel l'on souhaite dialoguer.

Dans la version espagnole des événements, c'est le prêtre dominicain Vicente de Valverde, accompagné d'un interprète, qui va à la rencontre d'Atahualpa. Sa mission est précise : lui demander, par la lecture du *requerimiento*, sa soumission au roi d'Espagne et à la foi chrétienne**.**

"Atahualpa était d'une fierté et d'une autorité que je n'ai rencontrées chez aucun autre indien du Pérou" (Pedro Pizarro, 1571).

Le discours du moine exaspère l'Inca, qui lui demande la Bible qu'il tient dans sa main. Atahualpa prend le livre et, pris de colère, le jette à terre. Il demande alors la restitution de tous les biens saisis par les Espagnols depuis leur arrivée sur ses terres. Valverde, effrayé, laisse place à l'armée de Pizarro. Dans la version andine, Atahualpa offre à boire aux Espagnols. Le refus brise le délicat équilibre. Les rituels de paix et de réciprocité laissent place à la confrontation : l'Inca se lève, furieux, et menace les étrangers.

L'assaut espagnol : Le plan échafaudé par les Espagnols se déroule comme prévu. Le jet de la Bible au sol est interprété comme un acte sacrilège, qui fournit un motif légitime pour l'attaque. Pizarro cherche alors à agripper Atahualpa par le bras, en hurlant "Santiago !", cri d'assaut des Espagnols. Les dignitaires veulent défendre l'Inca, mais sa litière est renversée et il est fait prisonnier. Les Espagnols contrôlent les issues de la place : la milice inca, prise dans la nasse, est massacrée. Hors de

la ville, la cavalerie attaque les fantassins de l'armée inca restés en retrait, qui se débandent avec leurs chefs.
Coup de bluff insensé ou seule solution militaire possible**,** le piège de Cajamarca est souvent présenté comme le meilleur exemple de l'incroyable audace des conquistadors. Il atteste surtout d'un véritable état de choc pour les dignitaires incas, issus d'un autre monde et empreints d'une mentalité différente. Ils n'étaient pas en mesure d'imaginer le sacrilège qui se produirait et furent tétanisés. **(Fin de la première partie).**

Félix José Hernández

Musée du Quai Branly : L'Inca et le Conquistador (deuxième partie)

Portrait of Francisco Pizarro
Anonyme,1835, Huile sur toile

Paris le 22 juillet 2015.

La captivité : Atahualpa offre une immense rançon en échange de sa vie et de sa liberté. Pendant huit mois – le temps de rassembler la rançon – l'Inca est gardé en captivité dans un palais de Cajamarca. Il est traité avec égard et autorisé à gouverner ses sujets, hormis ses milices. Il échange avec les seigneurs restés à Cajamarca ou arrivés à l'annonce de sa capture et garde un réseau efficace d'informateurs**.** Il ordonne ainsi l'exécution de Huáscar, aux mains d'un de ses généraux, afin d'éviter que les Espagnols ne s'accordent avec lui. Auprès de son entourage Atahualpa garde son statut d'homme-dieu. Un voile le sépare de ses interlocuteurs. Il est froid, distant, impassible. Avec les Espagnols en revanche, il dévoile une autre facette de sa personnalité, se révélant

convivial, amical et même gai**.** Il se lie d'amitié avec Hernando Pizarro et Hernando de Soto ; il passe des soirées en leur compagnie à jouer aux échecs. Atahualpa était entouré de ses concubines et de ses servantes. L'une de ces princesses est Quispe Sisa, la propre soeur d'Atahualpa, que ce dernier va offrir à Francisco Pizarro.

Atahualpa, fait prisonnier, ne trouva pas de meilleur moyen pour se faire libérer que de promettre les grands trésors qu'il possédait et dont ses capitaines s'étaient emparés pendant la guerre de Cuzco." (Pedro Cieza de León, 1553)

La rançon: En échange de sa liberté, Atahualpa promet de faire remplir d'or une pièce du palais de Cajamarca, et deux autres d'argent. Les conditions de la rançon sont acceptées et mises sur papier. Pizarro y inclut une clause stipulant que le trésor sera réservé aux seuls membres de l'expédition ayant participé à la capture de l'Inca. Le 12 avril 1533, Almagro, de retour de Panamá où il s'est rendu pour chercher armes et ravitaillement, arrive avec une armée plus nombreuse que celles de Pizarro, Soto et Benalcázar réunies. Il entend ne pas être tenu à l'écart du butin, qui continue de s'accumuler à Cajamarca. La tension monte : il est finalement décidé que 100 000 ducats seront donnés aux nouveaux venus.

Le partage de la rançon a lieu le 18 juin 1533. Jamais encore la conquête américaine n'a rapporté de telles richesses : 4,5 tonnes d'or et 9 tonnes d'argent sont réparties entre 168 hommes. L'emprise des frères Pizarro, auxquels reviennent 11% du butin, est mal acceptée par certains : Soto et Benalcázar s'estiment mal récompensés, sans parler d'Almagro et ses hommes, réduits au rôle de spectateurs. Hernando Pizarro reçoit la délicate mission de rapporter en Espagne le cinquième de la rançon, revenant à la Couronne.

Originaire de Cajamarca, Camilo Blas décide d'offrir à sa ville natale, pour la commémoration du IVe centenaire de la mort d'Atahualpa, des peintures retraçant les hauts faits de la conquête. A l'entrée de la chambre dite « de la rançon », il représente le moment où l'Inca promet de faire remplir d'or, jusqu'à hauteur de la main levée, la pièce de 5 mètres sur 8 mètres. Le peintre reprend les descriptions des témoins oculaires de l'époque pour composer sa scène et s'inspire des vases-portraits mochicas (culture de la côte nord du Pérou, 100- 800 ap. J.-C.) pour dessiner les traits du souverain inca.

"Au moment de l'exécution d'Atahualpa, tous les indigènes rassemblés sur la place se prosternèrent puis s'écroulèrent sur le sol, ivres de douleur"(Pedro Pizarro, 1571).

La mise à mort : La rançon payée, Atahualpa devient un simple otage royal. Les Espagnols sont divisés sur son avenir. Des milliers de soldats seraient tapis dans les montagnes, attendant un signal du souverain inca pour le délivrer. Pizarro interroge l'accusé, qui nie les faits. Atahualpa est mis aux fers. Hernando de Soto et d'autres Espagnols amis d'Atahualpa demandent la permission de partir en reconnaissance pour vérifier ces accusations. L'après-midi du 26 juillet 1532, deux indigènes annoncent l'imminence d'une attaque de l'armée inca. Pizarro convoque sur le champ un tribunal militaire. L'Inca est condamné à mort pour trahison et, le tribunal certain que l'armée hostile ne combattra pas sans son chef, il est exécuté le jour même. Arrivé après les faits, Soto assure qu'aucune armée inca n'est en vue – les Espagnols ont été dupés. La mort d'Atahualpa est le résultat de calculs et de jeux politiques complexes entre les capitaines espagnols. Pizarro assume l'entière responsabilité de sa décision. Les deux Incas rivaux assassinés et la menace de l'armée d'Atahualpa disparue, l'allégeance d'une partie de l'aristocratie

indienne et l'arrivée de renforts importants permettent aux Espagnols d'envisager l'avenir avec optimisme.

La Conquête du Pérou : L'exécution d'Atahualpa marque le début de la conquête effective de l'Empire inca par les Espagnols et de la lutte armée contre leurs opposants. Pizarro nomme un nouveau souverain inca, Túpac Huallpa, frère de Huáscar. Le conquistador entend se servir de l'organisation étatique inca pour instaurer l'ordre espagnol. Atahualpa ne se fait néanmoins pas oublier : les partisans de l'Inca défunt opposent désormais une résistance armée aux conquistadors.

En Espagne, Hernando Pizarro a obtenu pour son frère Francisco le titre de marquis et le gouvernement du territoire s'étendant au sud du fleuve San Juan (Équateur), qui prend le nom de Nouvelle-Castille. Une autre province plus méridionale, la Nouvelle-Tolède, sera le lot d'Almagro. Cette décision ravive la tension entre les associés, qui estiment tous deux que Cuzco leur revient. L'ampleur des richesses du Pérou attise la cupidité des Espagnols : ils feront preuve d'une débauche de cruauté et de violence jusque-là jamais atteintes. L'ordre colonial ne s'instaurera de fait que progressivement. Un conflit armé ne tardera pas à éclater entre conquistadors, puis entre ces derniers et la Couronne espagnole.

La prise de Cuzco (1533-1534) : En août 1533, l'armée de Pizarro quitte Cajamarca pour Cuzco, située à 1 300 kilomètres dans les Andes. La marche est ponctuée de ralliements – ceux des populations autrefois soumises par les Incas, tels les Huancas – et de combats difficiles. A l'arrivée des Espagnols dans la ville inca de Jauja, Túpac Huallpa meurt : un nouvel Inca, Manco Inca, est alors désigné. Une armée d'Atahualpa tente d'atteindre Cuzco avant les Espagnols, pour garder le contrôle de la capitale. Des

affrontements violents ont lieu à Jauja, à Vilcas puis à Vilcaconga.

Le 14 novembre, les premiers cavaliers pénètrent dans Cuzco. La troupe, renforcée de milliers d'auxiliaires indiens, fait une entrée triomphale. L'émerveillement des conquérants est total : à la beauté de la ville s'ajoute la profusion de l'or. La prise de Cuzco, cruciale sur les plans militaire, politique et symbolique, ne signifie pas la fin de la Conquête. Pizarro doit maintenant garder le contrôle de l'espace péruvien et s'imposer définitivement à ses lieutenants. Dès 1533, il envoie Benalcázar vers le nord de l'Empire inca pour prendre de vitesse d'éventuels concurrents, et se libérer d'un rival mécontent de son sort. Quito tombe le 22 juin 1534.

Alliances politiques, avancées territoriales: L'acte officiel de la fondation de Cuzco par les Espagnols a lieu en mars 1534. Pizarro organise l'attribution de contingents d'Indiens, ou *encomiendas,* aux soldats. Cellesci correspondent à une unité administrative inca, c'est-à-dire au territoire d'influence d'un seigneur local. Certains membres de l'élite indigène composent avec les nouveaux maîtres, afin de conserver une parcelle de pouvoir et de richesse. Une quarantaine d'Espagnols reste à Cuzco. Pizarro repart pour le Pérou central. Les mois suivants sont très favorables aux Espagnols. Ils fondent la ville de Jauja, puis Lima, capitale de la Nouvelle-Castille, et enfin Trujillo. Pizarro impulse la colonisation du territoire. En tant que gouverneur, il est amené à légiférer sur les *encomiendas*, les impôts, les nominations d'autorités, les nouvelles explorations ou la fondation de villes.

En 1535, les tensions entre Pizarro, Almagro et Soto sont à leur comble. Almagro accepte un compromis qui attribue Cuzco à Pizarro, en échange de son aide matérielle pour sa propre

campagne visant la conquête du Chili. Soto quant à lui rentre en Espagne. Début 1536, l'avenir sourit au clan Pizarro.

Le soulèvement inca (1536) : Lors de son intronisation en 1533, Manco Inca espère bénéficier du soutien de Pizarro pour asseoir son pouvoir et mettre fin à la crise de succession dynastique qui menace son Empire. Les pillages et les affronts répétés faits à l'élite inca dégradent néanmoins la relation avec ses alliés. En mai 1536, profitant du fait qu'une partie des troupes espagnoles se trouve au Chili avec Almagro et à Lima avec Pizarro, Manco Inca mobilise une armée de 100 000 soldats et attaque Cuzco, où ne sont cantonnés que quelques dizaines d'Espagnols. Le siège de la capitale inca durera près d'un an. Cette rébellion en suscite d'autres au Pérou et Manco.

Inca ordonne l'assaut de la capitale espagnole Lima, qui se solde par un échec. En février 1537, le retour à Cuzco des hommes d'Almagro met fin à la révolte inca. Cette défaite scelle la fin véritable de l'Empire inca. Manco Inca se réfugie dans la cordillère de Vilcabamba, au nord de Cuzco, où il fonde un nouvel Etat inca. L'Inca y vit désormais isolé, il ne peut plus guère établir les liens de réciprocité et de redistribution avec les composantes ethniques de l'Empire qui fondaient son pouvoir. Le Sapa Inca, selon sa conception andine, a cessé d'être.

La résistance espagnole : A Cuzco, pendant près d'un an, 196 Espagnols, une poignée d'esclaves africains et 500 guerriers indigènes tiennent tête aux troupes de Manco Inca. Après les assauts répétés de mai-juin 1536, les attaques incas sur la ville se raréfient. Elles sont lancées à la pleine lune, puis sont suivies de périodes d'observance religieuse. Les Indiens ont appris à maîtriser les armes espagnoles : Manco Inca dirige ses armées à cheval et certains de ses guerriers manient l'arquebuse. Les troupes des frères Pizarro résistent avec l'appui des Cañaris et des

Chachapoyas. En février 1537, Almagro et ses 400 hommes sont de retour de leur expédition désastreuse au Chili. Les Incas sont définitivement vaincus. La victoire parachève la conquête de l'Empire inca et marque le début d'un nouvel ordre politique dans les Andes. Mais Almagro se retourne contre le clan Pizarro et se rend maître de Cuzco. Alors que Manco Inca s'est réfugié à Vilcabamba, Almagro fait introniser un nouvel Inca, le prince Paullu Inca, un frère de Manco Inca ayant participé à l'expédition au Chili. Il mourra en 1549.

« Almagristes » contre « Pizarristes » : Au cours de la Conquête, le mécontentement d'Almagro n'avait cessé de croître. En 1537, la prise de la ville marque le début du conflit armé entre conquistadors. Almagro fait de Cuzco la capitale de la Nouvelle-Tolède. Gonzalo et Hernando Pizarro sont faits prisonniers. Une entrevue a lieu entre Francisco Pizarro et Almagro pour discuter des limites de leurs gouvernements et négocier la libération des frères de Pizarro. Malgré un accord de façade, ces derniers prennent la tête d'une armée. Le 6 avril 1538, ils affrontent les troupes d'Almagro dans les abords de Cuzco. Grâce à l'audace de Gonzalo, Almagro est fait prisonnier. L'ancien associé de Francisco Pizarro est condamné à mort et exécuté à Cuzco le 8 juillet. Accusé de trahison pour la mort d'Almagro, Hernando Pizarro se rend en Espagne pour défendre sa cause : il ne reverra plus le Pérou. La conquête du Pérou s'est transformée en un terrain de guerre civile entre clans espagnols rivaux.

La mort de Francisco Pizarro : Les Pizarristes règnent désormais sans partage. Les Almagristes, vaincus et méprisés, sont réduits à la misère. Cette situation, qui dure plus de deux ans, permet aux frères Pizarro de se tailler une immense fortune. En 1541, Francisco Pizarro a obtenu tous les statuts et le prestige dont il pouvait rêver. Après deux tiers de sa vie

passé au Nouveau Monde, il est à présent commandant et marquis de la Nouvelle-Castille. En tant que gouverneur, son statut est équivalent à celui d'un vice-roi. Etabli à Lima, le conquistador de 63 ans garde son énergie d'antan. Depuis plusieurs mois, des menaces pèsent sur sa vie. Le 25 juin 1541, Pizarro est prévenu d'un projet d'assassinat par des Almagristes. Le jour suivant, il ne va pas à l'église et demande à ce que la messe dominicale soit célébrée à son domicile. Une dizaine de partisans d'Almagro, sous les ordres de son fils Diego, se présentent alors au palais du gouverneur. Forçant l'entrée, ils tuent Pizarro à coups d'épée. Le conquérant du Pérou est tombé, huit ans après l'exécution de son adversaire Atahualpa. Ses restes mortels, ensevelis à Lima et que l'on pense avoir identifiés récemment, sont les reliques de ce chapitre de l'Histoire.

Don Francisco Pizarro est tué par Don Diego de Almagro le jeune.

"Le marquis, après avoir reçu plusieurs coups, sans montrer de signes de faiblesse, tomba à terre ; il nomma le Christ, notre Dieu, et expira […]" (Pedro Cieza de León, 1553)

"Atahualpa avait laissé entendre à ses épouses et à ses Indiens que, dans le cas où on ne brûlerait pas son corps, même si on le tuait, il reviendrait parmi eux et que le Soleil, son père, le ressusciterait" (Pedro Pizarro, 1571).

Les ossements du corps associé au crâne de Pizarro de la Cathédrale de Lima. En 1977 fut découverte, dans la crypte centrale de la cathédrale de Lima, une boîte en plomb dont le couvercle portait l'inscription suivante : « Voici la tête du Marquis don Francisco Pizarro qui découvrit et gagna les règnes du Pirú et servit la Couronne royale de Castille ». Elle contenait un crâne et les restes d'une épée. A proximité, une autre boîte

conservait les restes de plusieurs corps. L'un d'eux, portant des traces de coups semblables aux blessures reçues par Pizarro, a été associé au crâne.

Le destin du corps d'Atahualpa : L'existence de Pizarro prit fin en 1541. L'exécution d'Atahualpa, en revanche, ne constitua pas une fin pour les Andins. Plusieurs chroniques rapportent qu'en 1533 le corps d'Atahualpa fut enterré dans l'église de Cajamarca, puis exhumé en cachette par sa famille proche afin d'en assurer la transformation en momie royale ou *mallqui*. Le groupe s'enfuit avec la dépouille royale vers l'Equateur avec l'intention, semble-t-il, de fonder la *panaca* (lignée royale) d'Atahualpa à Quito. Le corps aurait été confié à son fidèle capitaine Rumiñaui. Ce dernier fut capturé par les Espagnols en 1534, sans qu'il soit possible de savoir s'il parvint à mettre en lieu sûr le corps de l'Inca, ainsi que les richesses qui l'accompagnaient. La destinée de la momie d'Atahualpa demeure un mystère. Des recherches récentes ont permis d'identifier un site équatorien qui pourrait correspondre au lieu où le corps de l'Inca aurait été enseveli. Malheureusement, comme 500 saisons des pluies se sont écoulées depuis, il est peu probable que la momie d'Atahualpa ait pu être conservée sur ce site archéologique, ou n'importe quel autre site des Hautes-Terres équatoriennes.

Épilogue d'une conquète : Les morts d'Atahualpa et de Francisco Pizarro ne scellent pas la conquête du Pérou. Le nouvel Etat inca de Vilcabamba, isolé, reste néanmoins une enclave qui échappe à la suprématie ibérique. Plusieurs souverains s'y succèdent, jusqu'à l'exécution du dernier Inca Túpac Amaru en 1572, qui marque la fin de toute velléité d'insurrection. La vice-royauté du Pérou est créée le 20 novembre 1542 par Charles Quint, afin d'administrer la quasi-totalité de l'Amérique du Sud. La même année, l'empereur signe les « Lois nouvelles des Indes », sous l'impulsion de l'oeuvre de Las Casas qui dénonce les abus

commis envers les Amérindiens. Les Lois prévoient une réforme du système administratif et une suppression progressive des *encomiendas* attribuées aux colons espagnols. Au Pérou, cette mesure provoque une révolte massive des *encomenderos*, rangés derrière le dernier rescapé du clan Pizarro, Gonzalo. Elle ne sera matée qu'en 1548. Les conditions sont alors réunies pour instaurer définitivement l'ordre colonial au Pérou. En 1556, souhaitant enrayer la légende noire des exactions espagnoles au Nouveau Monde, la Couronne bannit les mots *conquista* et *conquistadores* du vocabulaire officiel.

"Et pourtant, toutes ces batailles ont valu aux attaquants les meilleures terres en partage, alors que les conquérants proprement dits, n'ont malheureusement obtenu que bien peu de choses." (Pedro Pizarro, 1571)

La fin des conquistadors : A la mort de Pizarro en 1541, le fils d'Almagro exerce une sorte d'interrègne au profit de ses partisans. La Couronne, soucieuse d'assurer son contrôle sur le Pérou, y nomme le gouverneur Cristóbal Vaca de Castro. En septembre 1542, une bataille décisive voit s'affronter 1 500 Espagnols à Chupas. Les partisans d'Almagro sont défaits et leur chef exécuté à Cuzco. La Vice-Royauté du Pérou voit le jour en 1542. Le premier vice-roi, Blasco Núñez Vela, débarque au Pérou en 1543. L'année suivante, Manco Inca est assassiné à Vilcabamba par un Almagriste. En 1544, Gonzalo Pizarro est nommé Procureur général du Pérou à Cuzco. L'ancienne capitale inca concentre alors le plus grand nombre *d'encomiendas* du pays : elle devient l'épicentre naturel d'une rébellion contre la Couronne, avec Gonzalo comme chef de file. Pedro de la Gasca, président de la cour de justice de Lima puis successeur de Vela, parvient à restaurer l'ordre et l'autorité royale : Gonzalo est battu à la bataille de Jaquijaguana le 9 avril 1548 et exécuté. Le Pérou est définitivement incorporé à l'Empire des Habsbourg.

Une société en devenir : Entre 1548 et 1572, l'administration viceroyale va asseoir les bases de la présence espagnole au Pérou, au moyen d'une série de réformes qui resteront en vigueur pendant les deux siècles suivants. Celles-ci sont principalement l'oeuvre du vice-roi Francisco de Toledo (1569-1581). Une réforme administrative prévoit la création de villages où est redistribuée la population indigène, pour un contrôle plus efficace de celle-ci. Tracées selon un plan en damier, ces *reducciones* s'ordonnent autour d'une place centrale, encadrée par les bâtiments officiels et l'église. Les réformes prévoient en outre l'établissement du tribunal de l'Inquisition, responsable du contrôle moral et de la répression idéologique, ainsi que l'installation de la Compagnie de Jésus, porteuse de l'esprit de la Contre-réforme.

Afin de renforcer la légitimité de la domination hispanique dans les Andes, Toledo ordonne la rédaction d'une Histoire des Incas, qui mette en évidence leur gouvernance tyrannique : la tâche revient au chroniqueur Pedro Sarmiento de Gamboa. En parallèle, il décide de lancer l'attaque contre l'État inca de Vilcabamba, qui représente toujours une menace. Túpac Amaru est capturé : le dernier Inca meurt décapité sur la place de Cuzco le 23 septembre 1572.

Ni vainqueurs, ni vaincus : Les échos contemporains de la Conquête nous ramènent sans cesse à la rencontre, le 16 novembre 1532, d'Atahualpa et de Francisco Pizarro. L'Inca et le Conquistador incarnent, dans la mémoire collective, l'héritage andin et le legs ibérique qui ont donné naissance à la société péruvienne, métisse et plurielle. Une société issue de la défaite de l'un et de la victoire de l'autre. Cette épopée humaine, d'une violence extrême, reste une plaie ouverte qui divise mais qu'on ne peut occulter. "Nous ne sommes ni des vainqueurs ni des vaincus, nous sommes les descendants des vainqueurs et des

vaincus" soulignait l'historien péruvien, José Antonio del Busto. Ce chapitre de l'Histoire est celui d'un choc entre deux mondes. Les malentendus et les différences culturelles se retrouvent dans les chroniques de l'époque, qui offrent chacune leur interprétation des évènements. Historiens, archéologues et anthropologues oeuvrent à clarifier cette trame narrative. Au récit historique occidental dominant, s'impose progressivement une narration andine. Ces travaux nous rappellent que la « vraie » histoire de la Conquête n'existe pas et que celle-ci se reconstruit à chaque tentative de relecture.

Commissaire de l'exposition (23/06-20/09/15): Paz Núñez-Regueiro est conservatrice du patrimoine, responsable de collections américaines au musée du quai Branly depuis 2005. Diplômée en histoire de l'art, archéologie et muséologie, elle s'est formée à l'Ecole du Louvre, à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Institut National du Patrimoine. Ses travaux dans différents musées européens, nord- et sud-américains l'ont amenée à se spécialiser dans l'histoire des collections et la culture matérielle d'Amérique du Sud. Elle a effectué diverses missions de terrain (Chili, Argentine…) et mène plusieurs projets de collaboration avec des partenaires français et étrangers. Elle a édité le récit de voyage de l'ingénieur belge Gustave Verniory (*Dix années en Araucanie*, 2013) et publié divers articles sur le collectionnisme et les voyages d'exploration au tournant du XXe siècle, ainsi que l'orfèvrerie amérindienne et la sculpture sur bois dans le cône sud du continent américain. Elle enseigne l'Art des Andes préhispaniques à l'Ecole du Louvre. La scénographie de l'exposition est conçue par **Marc Vallet.**

Catalogue : ***L'Inca et le Conquistador.*** Coédition musée du quai Branly / Actes Sud, 224 pages, 120 illustrations, **Auteurs :** Paz Núñez-Regueiro, Bernard Lavallé, Sara Gonzàlez Castrejon, Jean-Yves Sarazin, Colin McEwan, Carmen Bernand, Andrew

James Hamilton, Pedro M. Guibovich Pérez, Thomas B. F. Cummins, Ghislain Dibie, Olivier Renaudeau, Elena Phipps. **Hors-série : Beaux-Arts Magazine** édite un hors-série de 52 pages.

Félix José Hernández.

Les maîtres de la sculpture de la Côte d'Ivoire

Paris le 25 juillet 2015.

Réunissant près de 330 oeuvres historiques et contemporaines, l'exposition met à l'honneur les grands sculpteurs et les écoles de sculpture de Côte d'Ivoire et de ses pays limitrophes.

La sculpture africaine tient une place centrale dans l'histoire de l'art. Trop souvent considéré en Occident comme une activité artisanale uniquement impliquée dans des activités rituelles, l'art africain – à l'instar de l'art occidental – est le fait d'artistes individuels dont les oeuvres témoignent d'un savoir-faire artistique exceptionnel et personnel.

L'exposition resitue les sculptures dans le contexte religieux et stylistique des Ateliers du 19e et début du 20e siècle, notamment chez les Sénoufo, les Lobi,

les Dan ou encore les Baoulé, en les considérant sous l'angle de leur force esthétique et de la singularité de leur créateur.

L'exposition présente également des installations et oeuvres d'artistes contemporains : la nouvelle génération d'artistes africains « transnationaux »,héritière des grands artistes du passé, met en avant la continuité créative des sculpteurs d'Afrique de l'Ouest dans la période postcoloniale.

L'exposition met à l'honneur les grands artistes sculpteurs, connus ou inconnus, et les écoles de sculpture de Côte d'Ivoire et de ses pays limitrophes.

Ces pièces exceptionnelles sont mises en perspective, tout d'abord d'une manière rétrospective - avec la présentation des ateliers des artistes du 19e et début du 20e siècle, répartis par ethnies - puis prospective - avec un ensemble d'oeuvres et d'installations contemporaines de ces régions réalisées par des artistes de la seconde moitié du 20e siècle.

En préambule de la découverte des styles et des ateliers des maîtres dans un cadre traditionnel, des repères géographiques, religieux et sociaux sont apportés pour comprendre dans quel contexte les sculptures de l'Ouest africain ont été créées et afin de sensibiliser le visiteur aux objets les plus répandus de ces régions.

Si les frontières politiques des Etats ne sont pas significatives, la majeure partie des ethnies fait partie de la population de la Côte d'Ivoire ou des pays voisins : Libéria, Guinée et Burkina Faso.

La Galerie des Sculpteurs est dédiée aux oeuvres de 40 artistes des 19e et de la première moitié du 20e siècle. Elle met tout d'abord à l'honneur les artistes Dan – avec un focus sur 7 maîtres sculpteurs des villages de Belewale et Nyor Diaple – puis s'ouvre

sur l'art des Sénoufo, des Lobi, des Gouro, des We, des Yaouré, des Baoulé et des peuples de la lagune.

Chaque sculpteur est présenté sur la base de sa biographie et de ses chefs-d'oeuvre, soulevant ainsi les questions suivantes: qu'est-ce qui distingue leur œuvre ? Quelles étaient les relations entre les artistes ? Quelles traditions prédominaient à l'époque de leur formation ? Les grandes typologies d'objets de la sculpture ouest africaine sont présentées, ainsi que les différents vecteurs de transmission des formes : la popularité et les modes de diffusion d'un style et la distinction entre oeuvres originales et copies.

Les oeuvres sont ici abordées sous l'angle de leur force esthétique et de la singularisation de l'artiste plutôt que du point de vue de leur typologie ou de leur
fonctionnalité.

Cette singularisation peut s'affirmer soit par une interprétation personnelle de la norme stylistique de l'ethnie (ou du groupe) auxquels appartient l'artiste, soit par sa diffusion géographique, soit par une progression vers la modernité, l'artiste s'affranchissant par son art de la tradition.

Un espace transversal est dédié aux techniques des artistes : la poterie, la fonte de laiton, la sculpture sur bois, l'orfèvrerie et la confection de bijoux en ivoire, le placage à la feuille d'or et le tissage. Cet espace rassemble des objets ethnographiques, des films présentant chacune des techniques et un ensemble de textes qui permettent de s'initier à la beauté et aux cadres formels esthétiques régionaux.

La dernière section de l'exposition présente des oeuvres et installations de quatre artistes contemporains : Jems Robert Koko Bi, un des artistes africains internationalement reconnu, qui réside en Allemagne depuis de nombreuses années, et qui a notamment représenté la Cote d'Ivoire à la Biennale de Venise en 2013 ; Emile Guebehi, Nicholas Damas et Koffi Kouadou dont les oeuvres ont été présentées aux États-Unis et en Europe.

Ces 4 artistes incarnent une nouvelle génération d'artistes africains « transnationaux » et mettent en avant la continuité créative des sculpteurs de l'Afrique de l'Ouest dans la période postcoloniale.

Commissaires:

Dr. Eberhard Fischer : Après ses études à Heidelberg, Munich et Bâle, E. Fischer écrit sa thèse sur les artistes et artisans Dan en 1965. En 1960 déjà, il était introduit dans la région des Dan du Libéria par son père Hans Himmelheber. Il continue ses recherches ethnographiques et sur l'art pendant plusieurs années en Inde. De 1973 à 1998, Eberhard Fischer était le directeur du Musée Rietberg. Pendant ces années, il a mené encore des recherches de terrain chez les Dan et chez les Gouro. Sous sa direction, il était l'initiateur des expositions au musée Rietberg sur l'art Lobi (1980), l'art Gouro (1985), l'art Senufo (1988), et l'art Baule (1996). Sa dernière oeuvre sur l'art Gouro est parue en 2008.

Lorenz Homberger : Après des études de droit et après avoir travaillé au tribunal du district de Zurich, Lorenz Homberger s'est réorienté en 1975 pour suivre des études d'anthropologie, au cours desquelles il a consacré un terrain de 13 mois chez les Gouro de Côte d'Ivoire. De 1982 à 2014, il était conservateur de l'Afrique et de l'Océanie au Museum Rietberg de Zürich, dont il a

été le directeur adjoint entre 1999 et 2010. Il est l'auteur de nombreux articles et publications sur l'art extra-européen, particulièrement sur l'Afrique de l'Ouest et l'archipel mélanésien. Il fut membre de la commission suisse de l'Unesco. Lorenz Homberger a assuré le commissariat de plus de 25 expositions, dont *CIWARA - CHIMÈRES AFRICAINES* lors de l'ouverture du musée du quai Branly en 2006. Cette exposition fut présentée en 2011 au musée national de Bamako, Mali.

Cette exposition est coproduite par le Museum Rietberg de Zürich et le Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland de Bonn, en partenariat avec le musée du quai Branly.

Catalogue Coédition musée du quai Branly / Skira Paris, 240 pages, 300 illustrations. Auteurs : Eberhard Fischer ; Lorenz Homberger ; Monica Blackmun Visona ; Bernard de Grunne ; Daniela Bognolo.

Félix José Hernández.

Les mythes fondateurs au Louvre

Projet d'étude scénographique
© 2015 musée du Louvre / Anne Philipponnat

Paris le 26 juillet 2016.

Qu'est-ce qu'un mythe ? Comment les mythes sont-ils représentés ? Comment nous sont-ils parvenus ? Comment les artistes s'en sont-ils emparés ? Racontés, chantés, transcrits, illustrés, les mythes sont présents dans toutes les cultures et civilisations, jusqu'à la culture populaire contemporaine.

Présentée dans la Petite Galerie tout au long de l'année scolaire, l'exposition « Mythes fondateurs » raconte comment dessinateurs, sculpteurs, peintres, marionnettistes, cinéastes ou musiciens du monde entier se sont nourris des mythes et leur ont donné forme et vie.

Désireux de rendre l'art accessible à tous, le Louvre propose dans la Petite Galerie des clés pour répondre à ces questions.

L'exposition présente environ 70 oeuvres, réparties en quatre sections. La première salle vous invite à découvrir les récits imaginés par différentes civilisations pour tenter d'expliquer la création du monde. Laissez-vous ensuite conter les cycles de la nature dans le monde grec, égyptien ou dans les civilisations de l'Islam. Partez à la rencontre des héros mythologiques, comme Gilgamesh, Orphée, Hercule ou Icare et observez comment les artistes de l'Antiquité ou de l'époque moderne les ont représentés. Enfin, interrogez-vous sur l'interprétation contemporaine des mythes et des métamorphoses : de Jean Cocteau à *Star Wars*, des mangas japonais à *Fantômas*, les mythologies de la culture populaire ne puisent-elles pas toujours dans le même répertoire d'histoires et de récits ?

La Petite Galerie propose à chacun d'apprendre à regarder les chefsd'œuvre du Louvre et des autres musées. Grâce à des échantillons de matériaux, des cartels ludiques, des repères chronologiques et géographiques, elle facilite la rencontre avec les oeuvres et offre une nouvelle expérience de visite du musée.
Un livret de jeux et une application gratuite enrichie de commentaires audio-décrits et en LSF facilitent la visite de tous les publics. Des activités animées par des médiateurs offrent aux familles un accompagnement précieux, pour faire de la découverte de la Petite Galerie un moment de plaisir et d'émerveillement.

La Petite Galerie, un lieu inédit pour comprendre et s'émerveiller.
Projet inédit et pérenne pour s'initier à l'art, la Petite Galerie du Louvre sera inaugurée en octobre prochain. Véritable « école du regard », la Petite Galerie proposera chaque année aux jeunes et à leurs accompagnateurs (parents, enseignants, animateurs…) d'explorer un thème grâce à des oeuvres majeures de la préhistoire à la création contemporaine. En dédiant un espace spécifique à l'éducation artistique et culturelle au coeur du palais,

le président-directeur Jean-Luc Martinez souhaite rappeler l'esprit fondateur du Louvre, un musée ouvert à tous depuis 1793. Déployée également en ligne et hors les murs, la Petite Galerie donnera aux visiteurs les clés d'observation et d'explication des oeuvres, pour faire de la visite au musée un moment de plaisir et de délectation.

Au Louvre, dans l'aile Richelieu, le public pourra découvrir tout au long de chaque année scolaire une exposition mêlant, selon le thème choisi, peinture, sculpture, arts graphiques, objets d'art et de design, musique, cinéma, théâtre et photographie, reflétant ainsi la diversité de la création artistique.

Grâce à une scénographie inventive jouant avec la lumière et les couleurs et à une médiation novatrice (cartels ludiques, parcours de visite, médiateurs présents dans les salles,...), les visiteurs pourront apprendre à regarder une oeuvre, la comparer à une autre, s'interroger sur les intentions de l'artiste, développer leur culture générale, leur esprit critique et leur imaginaire.

«J'ai voulu concentrer nos efforts autour d'une mission du musée qui me paraît essentielle : l'accueil du public, de tous les publics, quels que soient ses origines, les raisons de sa venue, le temps dont il dispose ou son niveau de connaissance, déclare Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre. *La question n'est plus tant d'augmenter le nombre de visiteurs que de savoir comment les accueillir et les aider à tirer un maximum d'enseignements de leur visite. La Petite Galerie est un projet qui me tient particulièrement à coeur, car elle nous permet d'offrir à nos visiteurs un Louvre plus accueillant, plus accessible et plus généreux.* »

La Petite Galerie, c'est également :

- Une offre numérique complète, avec des ressources innovantes et interactives (site internet, application pour smartphone, ...)
- Des livres pour tous : un imagier pour les plus jeunes, un album avec une anthologie de textes pour les plus grands.
- Une programmation à l'auditorium du Louvre : lectures, projections, concerts,… Nouveau rendez-vous présenté par Ali Rebihi, journaliste et producteur à France Inter, les « Mercredis de la Petite Galerie » proposeront chaque mois un débat avec des intervenants d'horizons divers.
- Des dispositifs itinérants, pour aller au-devant de tous les publics (écoles, médiathèques, centre sociaux, entreprises, hôpitaux, …).

Mythes fondateurs. L'exposition inaugurale de la Petite Galerie 17 octobre 2015-4 juillet 2016. Commissaire scientifique : Dominique de Font-Réaulx, conservateur général et directrice du musée national Eugène-Delacroix. Chef de projet : Frédérique Leseur, sous-directrice au développement des publics et à l'éducation artistique.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

La Joie de Vivre

Pablo Picasso, Deux femmes courant sur la plage. Paris, Musée national Picasso. © Rmn-Grand Palais / Jean-Gille Berizzi.

Paris le 26 juillet 2015.

«Partout où il y a joie, il y a création : plus riche est la création, plus profonde est la joie » Henri Bergson, L'Energie spirituelle

L'art joue depuis toujours un rôle important dans la représentation du bonheur. L'hédonisme, la gaieté, la sensualité traversent l'histoire des arts et de la pensée. Au coeur des Flandres et de la région Nord, terre de fête et d'hospitalité, « Joie de vivre » est la première grande exposition thématique sur ce sujet qui couvre une vaste période allant de l'Antiquité à l'art contemporain.

La joie se traduit chez de nombreux artistes par le dynamisme, la couleur et une intense jubilation. C'est le cas chez Brueghel, Hals, Chardin, Boucher, Fragonard, Carpeaux, Renoir, Picasso, Dufy, Rodin, Niki de Saint-Phalle et Murakami, qui font tous partie de la sélection, grâce aux prêts des plus grandes institutions

françaises, européennes, et américaines. Rassemblant une centaine d'oeuvres à travers 6 sections, l'exposition accorde une place à tous les modes d'expression artistique, y compris le cinéma.

Le soleil, condition première du bonheur ? A la fin du XIXe siècle, l'Arcadie, société idéale célébrée depuis l'Antiquité, renaît au bord de la Méditerranée. Les impressionnistes, les pointillistes puis les fauves prolongent avec la Côte d'Azur le mythe d'un âge d'or de l'humanité, posant les bases de la modernité picturale tout en préfigurant le mouvement de démocratisation et de sécularisation du bonheur. Au XXe siècle, avec l'allongement croissant de la durée de vie, on se détourne peu à peu de la perspective d'un au-delà paradisiaque pour profiter des joies et des bienfaits de la plage, sous le soleil exactement.

La joie de vivre s'exprime aussi à travers d'innombrables « petits » bonheurs transitoires, dérisoires, et pourtant désirés pour leur simplicité même. Le jeu, pratiqué à tous les âges et surtout pendant l'enfance où il est le plus formateur et le plus libre, la partie de campagne, qui apparaît dans la peinture au début du XVIIIe siècle, lorsque le bonheur devient un art de vivre. A partir du XIXe siècle, le patinage, le déjeuner sur l'herbe, puis le pique-nique, deviennent les délassements préférés des urbains.

Les liens représentent toutes les façons pour un être d'éprouver la présence de l'autre, de le reconnaître, de l'admirer ou de le désirer, et d'en éprouver un sentiment de plénitude. L'amitié, l'amour, le couple et la famille, sont les endroits où chacun construit et conforte sa capacité à aimer, apprend à donner sans condition, à s'attacher physiquement et moralement à l'autre, à éprouver, satisfaire ou dompter son désir. De l'échange et de la réciprocité naît une certaine égalité, le plus souvent heureuse.

Desde las orillas del Sena

Quelles que soient les époques et les cultures, la fête est une parenthèse nécessaire dans la vie des hommes et des sociétés. Bals, carnavals et autres célébrations païennes ou chrétiennes rythment le calendrier et effacent provisoirement toutes les règles. Classes sociales, sexes, âges se mêlent jusqu'à l'étourdissement dans des fêtes rituelles ou spontanées qui soulèvent l'enthousiasme populaire. Les festins -repas de fête- offrent parmi les plus intenses occasions d'éprouver du plaisir alors que le jeu, la musique et la danse envahissent l'espace public, le temps d'un instant, d'une journée tout au plus, avant le retour à la réalité du quotidien.

Cette partie évoque les plaisirs naturels, qui peuvent être éprouvés par les corps en mouvement, notamment lorsqu'ils fusionnent dans l'élan, la danse et l'amour : danser, aimer et rire pour s'assurer qu'on est vivant. À l'érotisme joyeux et au culte du corps cultivé par l'Antiquité grecque, succède un érotisme fasciné mais déjà puritain qui se diffuse avec la morale chrétienne. Loin de se confier aux frontières de l'érotisme, cette section de l'exposition célèbre le corps nu comme l'expression d'une vérité individuelle et collective. Les artistes, de Bernin à Rodin, ont magnifié le corps et la chair, conjuguant ainsi l'expression du plaisir physique et la libération de l'esprit.

Si le rire trouve naturellement sa place dans l'Antiquité, les auteurs chrétiens l'ont souvent considéré comme un signe d'excès. Il faut attendre l'époque moderne pour que les artistes osent à nouveau le figurer. Rabelais, après Aristote, considère le rire comme le propre de l'homme : lui seul possède la faculté de rire et les muscles nécessaires à l'exercice.

A l'automne 2015, c'est le Palais des Beaux-Arts de Lille tout entier qui sera investi par la joie de vivre. OEuvres et installations contemporaines accompagneront le visiteur tandis que le grand

atrium sera consacré aux *feel good movies*, ces films qui rendent joyeux. Dans un temps de difficultés sociales et économiques, cette exposition rappellera que nous conservons, malgré tout, des raisons d'être heureux.

Joie de Vivre. 26 septembre 2015 – 17 janvier 2016. Palais des Beaux-Arts, Lille. Exposition coproduite par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le Palais des Beaux-Arts de Lille, dans le cadre de la saison «Renaissance» de LILLE3000. Commissaire général : Bruno Girveau, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et du Musée de l'Hospice Comtesse. Commissariat : Laetitia Barragué-Zouita, conservateur du département du Moyen Âge et de la Renaissance; Régis Cotentin, chargé de la programmation contemporaine; Florence Raymond, attachée de conservation, chargée du département XVIIIe siècle, des Plans-Reliefs et des nouveaux médias; assistés de Sophie Watine. Avec la collaboration exceptionnelle du philosophe André Comte-Sponville. Scénographe : Constance Guisset.

Félix José Hernández.

Yankees, Welcome to Castroland!

Las Damas de Blanco, el más grande ejemplo de dignidad de las mujeres cubanas.

París, 26 de julio de 2015.

Querida Ofelia:

En esta "gloriosa" fecha que hizo cambiar la vida no sólo para el pueblo cubano, me viene a la mente una idea "genial".

Ya están los capitalistas de toda Europa, China, Australia y Japón, lanzándose sobre el supuesto "cake" cubano y… los hoteleros y hombres de negocios estadounidenses se aprestan a hacer lo mismo. Ante tantos ex aborrecidos Yankees go home! convertidos en Yankees Welcome!, propongo un excelente itinerario turístico.

Como no creo que los turistas estadounidenses conozcan realmente lo que ha vivido el pueblo cubano a lo largo de este más de medio siglo propongo lo siguiente:

En el aeropuerto se reproducirá "La Pescera" y se explicará lo que fue el Plan Pedro Pan y la separación de las familias.
También podrán presenciar cómo son tratados los cubanos que regresan a la isla de visita, los impuestos que deben pagar y el trato que reciben por parte de los compañeros aduaneros.

Del aeropuerto serán llevados al cercano Sidatorium de Los Cocos, donde fueron encerrados los contaminados con el AIDS. Se les explicará como sirvieron de conejillos de indias y algunos fueron asesinados, como a mi primo Manuel Hernández Guerra, el cual había sido contaminado durante una operación llevada a cabo en el habanero hospital Hermanos Almejeiras.

Una paradita en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, podría darles una idea sobre las condiciones inhumanas en que viven los enfermos mentales y sobre todo, no olvidar explicar lo de las torturas a base de electroshocks y recorrer el tristemente célebre Pabellón Albarrán.

En un "tour" por el Vedado, Miramar y el Biltmore se les podrá mostrar las grandes residencias de las familias burguesas cubanas, expoliadas por la Oligarquía Roja, la cual, lógicamente se apoderó de todas esas mansiones. No olvidar mostrar la sede del G-2 y hacer una parada frente a Villa Maristas, dándoles todo lujo de detalles sobre las torturas que allí se siguen practicando.

En la Quinta Avenida, hacer una parada en el hotel donde estuvo situada la Embajada del Perú en 1980 y explicarles lo de los 10 800 exiliados, después llevarlos al Fontán, al Mosquito y allí dar una buena explicación del drama del éxodo del Mariel.

Es indispensable una visita a la fortaleza de La Cabaña y mostrar a los gentiles turistas el Muro de las Golondrinas, donde fueron fusilados tantos cientos de cubanos por orden del "glorioso

guerrillero heroico". Allí se les podría ofrecer como souvenir una boina negra con una estrellita y un t-shirt rojo y negro con el Ché y se les sacaría una foto de grupo en el paredón de fusilamientos.

Lógicamente también se les podrían mostrar las celdas de La Cabaña y del cercano Castillo del Morro, sobre todo las terribles "gavetas".

Se les informara sobre cuántos cientos de prisioneros murieron en las cárceles a bayonetazos, a causa de las torturas, por falta de atención médica o suicidados.

Desde las murallas del Morro se les mostrará el lugar donde los "heroicos" compañeros marineros hundieron al remolcador "13 de marzo" desde cuatro barcos y lanzaron al mar a sus 73 ocupantes gracias a sus potentes mangueras. Fue un "heroico" gesto de intransigencia revolucionaria contra las escorias que deseaban abandonar el Primer Territorio Libre de América, como más de dos millones de cubanos antes de ellos. "Sólo" hubo 41 muertos, entre ellos diez niños.

Cuando vean a La Habana que se derrumba, salvo las calles restauradas por el ex monaguillo de la Iglesia del Carmen, Eusebio Leal a Castro, se les puede informar que todo es a causa del bloqueo imperialista de los ex enemigos yankees. Toda esa destrucción de lo que construyeron y crearon los cubanos en más de cuatro siglos, así como la prosperidad que tenia, fue frenada por el Coma-Andante que llegó y mandó a parar para salvar a Cuba de las garras del ex odiado imperialismo yankee.

Un "tour" por la costa hacia el este podría llevar a los turistas "yankees welcome" a Cojimar y allí mostrarles por donde se iban en todo lo que flotara los cubanos durante el éxodo del 1994 después del Maleconazo. Si el guía es bueno, para provocar

escalofríos en los turistas podría explicar que desde hace más de medio siglo, miles de cubanos han muerto en el Estrecho de la Florida al hundirse sus frágiles balsas, ahogados, devorados por los tiburones o a causa de la sed y el hambre.

Siguiendo por la costa , se podría hacer una parada en el río Canimar y allí explicar sobre la otra masacre efectuada por las gloriosas fuerzas armadas revolucionarias, contra los "gusanos" que querían escapar del Paraíso Comunista.

Al llegar a la Bahía de Cochinos, el guía podría proponer que los turistas rezaran- no por los cientos de cubanos que murieron- sino por el alma del Sr. presidente Kennedy, gracias a cuya traición y al acuerdo con Nikita, - al finalizar la crisis de los cohetes en octubre de 1962- regaló a Cuba a los soviéticos y nos condenó a la cadena perpetua comunista. Recuerdan aquello que decía: ¡Nikita marquita, lo que se da no se quita! Eso sería algo muy emocionante. Se podría invitar al vocero semi-oficial de Raúl Castro, al cardenal Ortega, para que diera una misa allí en las arenas de Playa Girón por Juanito Kennedy.

Una buena idea creo que sería convertir a Eliancito en guía turístico, pues él "conoció al monstruo miamenses" y se salvó de éste gracias al gran Bill Clinton. ¿Quién mejor que él para hacer la apología del régimen de los Castro?
Elián podría llevar a los turistas hasta La Isla de Pinos y mostrarle como fueron dinamitadas las cárceles circulares para asesinar a los cientos de presos políticos que en ellas se encontraban en caso de peligro de caída del régimen.

A lo mejor Hillary será la próxima presidenta de los EE.UU. y entonces, creo que se podría cantar aquello que decía: "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida…"

Algo que podría permitir a los "yankees welcome" sacar fotos y tomar películas, para después mostrar a sus amigos y familiares en Chicago, Boston o New Orleans, sería el participar a un buen mitin de repudio contra las Damas de Blanco. ¿Se imaginan qué emocionante sería para los turistas?

Una visita bien organizada a las cárceles de Nuevo Amanecer, Combinado del Este, Taco Taco o a algunas de las decenas de campos de trabajos forzados esparcidos por todo el país, sería muy emocionante para los turistas. También visitar las unidades militares de castigo como La Cuarta División o La Paloma (donde fue suicidado mi amigo Arturo Horta, con sólo 17 años en 1967). Pero todo acompañado con guitarristas que cantaran "Cuba que linda es Cuba" o "Hasta Siempre Comandante", al mismo tiempo que compañeras camareras distribuyen mojitos o daiquirís.

Se podría proponer a los turistas, asistir a un homenaje al "heroico" piloto del Mig que derribó las dos avionetas de los "Hermanos al Rescate" sobre aguas internacionales causando la muerte de cuatro jóvenes pilotos que ayudaban a salvar a balseros que huían del régimen de los Castro. Seguramente el heroico piloto les daría las gracias a los turistas con su célebre grito de guerra: "¡Les partimos los cojones!"

Visitar una escuela primaria sería interesante y ver a todos los niños jurar con la mano sobre la frente y sus pañoletas rojas al cuello : "Pioneros por el comunismo, seremos como el Ché! ¡Qué emoción para los "yankees welcome"!

Una pequeña parada del autobús turístico en el lugar donde fueron asesinados –por medio de un "accidente"- los disidentes Osvaldo Paya y Harold Cepero, les ensenaría como terminan todas esas "escorias".

En Santa Clara se les llevaría al mausoleo al Ché Guevara (me pregunto si allí también están sus manos, que llegaron a Cuba mucho antes que sus supuestos restos). Se aprovecharía para enseñarles el barrio de Majana, donde estaban los prostíbulos, como en la calle Consulado del barrio de Colón de La Habana. Se les explicará que en Cuba no existen los prostíbulos, sino el jineterismo y que como bien declaró nuestro Coma-Andante en Jefe: "tenemos las prostitutas más cultas del mundo".

Así regresarán los "yankees welcome" hacia los ex odiados EE.UU., después de vivir una experiencia única en Castroland.

Ya se han restablecido las relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y Cuba, dentro de poco la isla antillana será sumergida por las inversiones de los capitalistas y el turismo estadounidense pero… ¿Libertad de Expresión? ¿Democracia? ¿Derechos Humanos? No, no, de eso no se oye hablar. Recuerdo las celebérrimas palabras del gran Vladimir Ilich Ulianov Lenin: "¡Los capitalistas son capaces de vendernos hasta la soga para ahorcarlos!"

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,

Félix José Hernández.

Exposition Edith Piaf - Bibliothèque nationale de France

Edith Piaf

Paris le 27 juillet 20015.

À l'occasion du centenaire de sa naissance, la BnF consacre une grande exposition à Édith Piaf. Réunissant des centaines de documents de toute nature - son, image, écrit - qui évoquent son destin de chanteuse des rues devenue idole populaire et icône internationale, l'exposition fait revivre dans l'émotion l'une des voix les plus célèbres de la chanson française.

« Allez, venez Milord… », « Non, rien de rien… », « Si un jour la vie t'arrache à moi… », les chansons d'Édith Piaf sont dans toutes les têtes ; quelques mesures, quelques mots suffisent à faire surgir la ritournelle. Sa voix, sa vie, son répertoire, tout contribue à transformer la petite chanteuse des rues en une vedette reconnue du music-hall, une des figures majeures de la culture populaire française célèbre dans le monde entier. La Bibliothèque nationale de France propose au public de venir découvrir ou redécouvrir les notes, les images, les mots qui ont fait d'Édith Piaf une légende, de les entendre et de les regarder pour leur puissance émotive

mais aussi pour leur place dans l'histoire culturelle et dans la mémoire collective.

Le visiteur retrouvera les visages et les moments importants de la vie et la carrière de la chanteuse. Il sera aussi invité à la voir sous différents angles : comment la fille de saltimbanques est devenue l'emblème du peuple, par quel miracle elle continue aujourd'hui encore à être portée par la foule de ses admirateurs, célèbres ou anonymes, comment une simple chanteuse réaliste a pu se métamorphoser en une artiste unique et adulée, comment, par ses chansons et ses amants, elle incarne toutes les couleurs de l'amour du plus tragique au plus joyeux, du plus soumis au plus décomplexé. L'exposition montrera également quels rôles ont joués la radio, le disque et la presse dans l'émergence du talent de Piaf, jusqu'au jour où l'art et les médias, le cinéma et la télévision, se sont emparés d'elle et en ont fait une légende.

L'exposition puisera principalement dans les collections de la BnF, grenier parfois méconnu de la culture populaire, et présentera au public aussi bien des photographies, lettres, affiches, disques, magazines, objets souvenirs, enregistrements sonores et extraits de films que la célèbre petite robe noire. Ces documents seront complétés par des ressourcesprovenant notamment de l'Institut national de l'Audiovisuel et de l'Association des amis d'Édith Piaf.

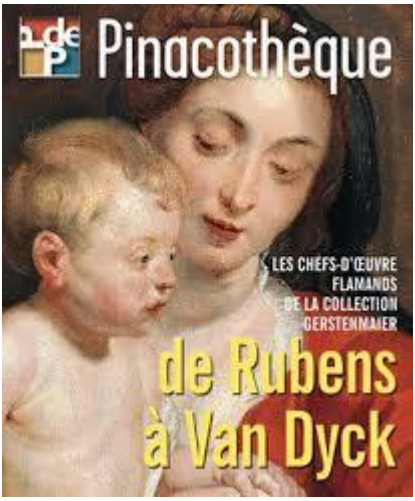
Devenue une véritable icône, Édith Piaf a toujours gardé une liberté et une simplicité étonnantes. L'exposition tentera de préserver cette tonalité un peu rebelle, décalée, moins conventionnelle de Piaf, et de ne pas oublier que pour elle la célébrité n'a aucune importance face à l'incandescence de la scène, que l'argent et le confort pèsent peu par rapport aux amants et aux amis, et que le chagrin le plus noir peut toujours

être dissipé par un grand éclat de rire, un grand « J'm'en fous pas mal ».

PIAF. 14 avril - 23 août 2015. BnF I François-Mitterrand, Quai François-Mauriac, Paris XIIIe. Commissariat : Joël Huthwohl, commissaire général, directeur du département des Arts du spectacle, BnF et Bertrand Bonnieux, commissaire, conservateur au département de l'Audiovisuel, BnF. Publication :
PIAF, sous la direction de Joël Huthwohl et Bertrand Bonnieux. Éditions de la BnF.

Félix José Hernández.

De Rubens à Van Dick, à la Pinacothèque de Paris



Pierre-Paul Rubens (Siegen, 1577-Anvers, 1640.) La Vierge dite de Cumberland. Collection Gerstenmaier.

Paris le 28 juillet 2015

Pour la période estivale 2015, la Pinacothèque de Paris présente l'une des plus belles collections privées d'art flamand, celle de Hans Rudolf Gerstenmaier. Ces oeuvres seront exposées aux côtés de l'accrochage transversal et pluridisciplinaire des Collections permanentes de la Pinacothèque de Paris, du 10 juillet au 4 octobre 2015, puisque ce collectionneur nous fait l'honneur d'accepter de rentrer dans le cercle fermé de ceux qui déposent une part de leur collection à la Pinacothèque de Paris.

De nationalité allemande, Hans Rudolf Gerstenmaier est un entrepreneur. Il a travaillé de nombreuses années dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Il a commencé à collectionner

il y a plus de quarante ans, en Espagne. Sa collection est, avant tout, l'expression de son goût personnel et de sa recherche d'esthétisme. Ce qui était alors une passion a donné naissance à la collection actuelle. L'un des plus grands mérites de ce collectionneur singulier et passionné est peut-être d'avoir acquis la majorité de ses œuvres dans des salles de vente, galeries ou chez des antiquaires, ce qui lui a permis de redécouvrir
des oeuvres oubliées, comme l'exceptionnelle *Vierge dite de Cumberland* de Rubens.

Hans Rudolf Gerstenmaier a toujours eu une préférence pour la peinture flamande du XVe au XVIIe siècle, et ce sont justement ces pièces majeures auxquelles nous rendons aujourd'hui honneur. L'exposition propose cinquante-neuf oeuvres, peintures sur bois et toile. Elle fait également la part belle à des gravures, réalisées par les maîtres les plus importants de leur temps, tels que Rubens et son élève Van Dyck.

Dans les Flandres de la fin du XVe siècle, la prospérité et une relative liberté de pensée permettent la naissance et l'émancipation de nouveaux genres picturaux, dont le paysage. Le paysagisme est ici incarné par Joost de Momper, en collaboration avec Jan Brueghel, qui offre une scène admirable ouverte vers l'infini d'un paysage flamand à la lumière crépusculaire.

Nous retrouvons également la peinture de fleurs, genre dans lequel la supériorité des peintres flamands n'est plus à démontrer. La peinture historique ou religieuse est également représentée. L'*Adoration des Anges et des Bergers* de Martin de Vos ou le splendide triptyque anonyme se distinguent particulièrement.

La collection de M. Gerstenmaier est donc le fidèle reflet des qualités que se doit de posséder tout bon collectionneur : la

passion pour l'art, la patience et la constance. À la fin de cette exposition, Hans Rudolph Gerstenmaier laissera en dépôt un certain nombre d'oeuvres qui seront présentées dans les Collections de la Pinacothèque de Paris.

Félix José Hernández.

Beauté Congo, 1926-2015. Congo Kitoko

***JP Mika*, Kiese na kiese (Le Bonheur et la Joie),**
2014. Pas-Chaudoir Collection, Belgique © JP Mika

Paris le 29 juillet 2015.

Théâtre d'une extraordinaire vitalité culturelle, la création en République démocratique du Congo est mise à l'honneur dans l'exposition ***Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko*** présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain avec André Magnin, commissaire général.

Prenant pour point de départ la naissance de la peinture moderne au Congo dans les années 1920, cette exposition audacieuse retrace près d'un siècle de production artistique congolaise. Si la

peinture est au coeur de l'exposition, la musique, la sculpture, la photographie et la bande dessinée y ont aussi leur place et offrent au public l'opportunité unique de découvrir la diversité et la vivacité de la scène artistique de ce pays.

Dès la fin des années 1920, alors que le Congo est encore une colonie belge, les artistes « précurseurs » Albert et Antoinette Lubaki et Djilatendo livrent les premières oeuvres sur papier connues, écrivant ainsi les prémices de l'histoire de l'art moderne congolais. Souvent figuratives, parfois abstraites, leurs oeuvres traitent avec poésie de thèmes liés à la nature, à la vie quotidienne, aux fables locales et aux rêves. Après la Seconde Guerre mondiale, le Français Pierre Romain-Desfossés s'installe à Élisabethville et fonde l'Atelier du Hangar. Au sein de cette école de peinture qui restera ouverte jusqu'à la mort de son créateur en 1954, les artistes Bela Sara, Mwenze Kibwanga et Pili Pili Mulongoy apprennent à laisser libre cours à leur imagination et créent, dans des styles propres d'une étonnante inventivité, des oeuvres lumineuses et jubilatoires.

Vingt ans plus tard, l'exposition *Art partout* présentée à Kinshasa (1978) révèle au grand public de nombreux artistes se proclamant « artistes populaires ».

Fascinés par l'environnement urbain et soucieux de la mémoire collective, Chéri Samba, Chéri Chérin et Moke produisent une nouvelle forme de peinture figurative s'inspirant d'événements quotidiens, politiques et sociaux, dans laquelle toute la population se reconnaît. Papa Mfumu'eto a lui aussi exploré la vie quotidienne et les combats ordinaires dans ses créations prolifiques de bande dessinée dont la diffusion a connu un franc succès à Kinshasa dans les années 1990. Un courant que

perpétuent aujourd'hui de jeunes artistes connectés à l'actualité mondiale comme J.-P. Mika ou Monsengo Shula.

À partir des années 1980, des sculpteurs inventifs comme Bodys Isek Kingelez et Rigobert Nimi repensent quant à eux la cohésion sociale dans des maquettes architecturales de villes rêvées et utopiques ou d'usines robotisées. L'art est pour eux un vecteur de renouveau individuel qui participe de l'avenir meilleur du collectif.

Au début des années 2000, une nouvelle génération d'artistes s'affranchit des principes de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Les membres fondateurs du collectif Eza Possibles, Pathy Tshindele et Kura Shomali, affirment ainsi la vitalité de la création contemporaine et surprennent avec leurs peintures, leurs collages et leur esprit critique.

Illustrant le dynamisme de la vie à Kinshasa après l'indépendance du Congo, le travail de photographes tels que Jean Depara et Ambroise Ngaimoko du Studio 3Z est également présenté dans l'exposition. Photographe attitré du célèbre musicien Franco, Jean Depara est le reporter de l'extravagance des fêtes et des nuits kinoises dans les années 1950 et 1960. Ambroise Ngaimoko se concentre quant à lui sur le monde de la Sape (la Société des ambianceurs et des personnes élégantes) et du culturisme, et capture l'allure et l'énergie de la jeunesse kinoise dans les années 1970.

Le dynamisme artistique du Congo tient également beaucoup à l'omniprésence de la musique dans la vie urbaine. L'industrie musicale congolaise s'est développée durant l'âge d'or de la rumba au début des années 1950 mais, si elle a eu une grande influence dans l'Afrique Subsaharienne, cette musique urbaine

est presque inconnue sur d'autres continents. Facette essentielle de l'esprit créatif du Congo, elle est tour à tour jazz, soul, rap et dance music populaire, et ponctuera l'exposition en des moments clefs, comme dans un dialogue avec les oeuvres d'art. Les visiteurs seront notamment invités à écouter la sélection musicale de Vincent Kenis (Crammed Discs) compilée en collaboration avec Césarine Boyla : des chansons du grand Franco et de son groupe OK Jazz, la douce voix de Tabu Ley Rochereau, l'émouvant Mbilia Bel, Papa Wemba le sapeur et l'éclectique Trio Madjesi. Le duo présentera également *Ndule Ya Kala*, son documentaire inédit composé d'une série d'interviews spontanées de figures qui ont joué un rôle direct ou indirect sur la scène musicale de Kinshasa dans les années 1960.

Témoignage de l'engagement de la Fondation Cartier envers l'art contemporain africain, *Beauté Congo – 1926- 2015 – Congo Kitoko* s'inscrit dans la continuité de précédentes expositions de la Fondation ayant accueilli des artistes congolais notamment les expositions individuelles *Bodys Isek Kingelez* (1999) et J'aime Chéri Samba (2004) ainsi que les expositions collectives Un Art populaire (2001) et Histoires de voir, Show and Tell (2012).

Le Catalogue : Prenant pour point de départ la naissance de la peinture moderne congolaise dans les années 1920, le catalogue de l'exposition *Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko* met à l'honneur l'extraordinaire vitalité culturelle de la République démocratique du Congo et retrace près d'un siècle de production artistique. Si la peinture est au cœur de cet ouvrage, la sculpture, la photographie, la musique et la bande dessinée y ont aussi leur place, offrant une opportunité unique de découvrir la diversité et la vivacité de la scène artistique du pays et de sa capitale Kinshasa. Des textes de spécialistes, accompagnés d'entretiens avec les artistes et d'une chronologie détaillée, permettent

d'approfondir les contextes artistiques et historiques dans lesquels ces œuvres ont vu le jour.

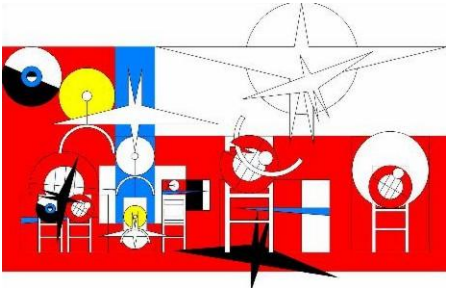
Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko. Édition Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris. Version française uniquement. Relié, 22 × 29 cm, 380 pages, 360 reproductions couleur et noir et blanc. Textes de Thomas Bayet, In Koli Jean Bofane, Michael De Plaen, Frédéric Lomami Haffner, Nancy Rose Hunt, Jean-Christophe Lanquetin, Elikia M'Bokolo, André Magnin, Dominique Malaquais, Pedro Monaville, Bob W. White et entretiens avec de nombreux artistes.

BEAUTÉ CONGO, 1926-2015. CONGO KITOKO. 11 juillet-15 novembre 2015. Commissaire général André Magnin.

La Fondation Cartier pour l'art contemporain est une fondation créée en 1984 par Alain-Dominique Perrin sous l'égide de la Fondation de France. Il s'agit d'une fondation française d'art contemporain de la société Cartier SA. 261 Boulevard Raspail, 75014 Paris. Architecte : Jean Nouvel.

Félix José Hernández.

L'ascesa d'Orfeo



Firenze, 30 luglio 2015.

Il Museo Nazionale del Bargello di Firenze ospita una mostra di un artista contemporaneo, *L'Ascesa di Orfeo*: *Fra e Oltre Rappresentazione e Astrazione* di Adi Da Samraj. L'esposizione, che inaugura il 9 luglio e resterà aperta fino all'11 ottobre nelle due gallerie che si affacciano sul cortile del Bargello, presenta le opere tratte dalle suites *Orfeo Uno* e *Linead Uno* (*Euridice Uno*), realizzate dall'artista americano nel 2007.

In oltre quarant'anni di attività, Adi Da ha esplorato nuove forme di tecnologia digitale, producendo immagini complesse e sofisticate. Ne *L'Ascesa di Orfeo* l'artista ha creato una "narrativa astratta" che riprende, ma rivisita radicalmente, l'antico mito greco di Orfeo ed Euridice, in un insolito dialogo fra antico e immagini digitali fabbricate su larga scala dall'enorme impatto visivo.

Con i suoi nove grandi pannelli e le proiezioni multimediali, Adi Da ci presenta un approccio artistico e radicale, "a-prospettico e a-iconico". Come nel mito originale, le suites di Adi Da dipingono un essere eroico che, dal mondo della luce, discende nel mondo delle tenebre per riportare la sua amata di nuovo nella

luce. In questa rivisitazione, Orfeo riesce invece a liberare Euridice dal mondo delle tenebre. La vittoriosa ascesa verso la luce diventa così il tema centrale e unificatore del contenuto artistico che si trova nelle suites – contenuto che si colloca in quello spazio misterioso e significativo del "fra e oltre rappresentazione e astrazione".

Le opere in mostra, alcune ancora mai esposte, rappresentano anche una conclusione del percorso di ricerca dell'artista, che indaga il processo di creazione delle forme riesaminando i metodi in uso nelle avanguardie storiche, da cui sviluppa la propria voce distinta.

Il critico Achille Bonito Oliva, che ha curato la mostra collaterale di Adi Da Samraj alla Biennale di Venezia nel 2007, ha scritto nel suo intervento in catalogo: "Adi Da Samraj ha ideato un nuovo uso della geometria, facendone un fertile terreno per una comunicazione estetica non convenzionale che ama sviluppare asimmetricamente i propri princìpi attraverso la sorpresa e l'emozione. Non è un caso che l'artista alterni costantemente immagini bi-dimensionali a esecuzioni tri-dimensionali della forma ed il bianco e nero all'articolazione policromatica. La forma finale, sia essa bi- o tridimensionale, non rimanda tanto a una realtà astratta quanto a una realtà tangibile, che pulsa davanti allo sguardo intento, analitico ed emozionato dell'osservatore".

La mostra *L'Ascesa di Orfeo* coincide con i festeggiamenti per i 750 anni dalla nascita di Dante. Nei giorni 9, 10 e 11 luglio, in collaborazione con Florence Dance Company, ospiterà *Divina.com,* lo spettacolo che andrà in scena nel cortile del Bargello. Ispirato alla *Divina Commedia,* il lavoro di Keith Ferrone e Marga Nativo dialoga con le immagini create da Adi

Da Samraj che si muovono sullo schermo in una dinamica interazione con il corpo di ballo e il cromatismo dei loro costumi.

Adi Da Samraj (1939 New York – 2008 Naitaba) ha creato, in oltre quarant'anni, un corpo artistico composto da opere visive, letterarie e performance art con un solo intento: quello di produrre opere d'arte che conducessero chi le segue al di là del proprio senso di separazione egotistica e lo riportassero al senso della implicita unità esistenziale.

La produzione artistica di Adi Da include disegni, pitture, sculture, e un'ampia e pioneristica produzione fotografica, videografica e digitale. A partire dal 2000, Adi Da Samraj ha incorporato tutta le sue opere in suites che raccoglievano immagini figurative o astratte. L'arte di Adi Da è stata presente come mostra collaterale alla Biennale di Venezia 2007. È stato inoltre il primo artista contemporaneo ad essere invitato dalla città di Firenze a presentare le sue opere in una mostra nello storico Cenacolo di Ognissanti. Le sue opere si trovano in numerose collezioni private e sono state esibite in musei e gallerie in molte parti del mondo, fra cui a New York, Los Angeles, Miami, Londra e Amsterdam.

Il catalogo della mostra, edito da Sillabe (formato catalogo: 29X21, illustrazioni a colori, pagg.104) presenta un'ampia selezione di immagini da *Orfeo Uno* e *Linead Uno* – incluso anche quelle presenti nella mostra e numerose altre dalle due suites, oltre ad alcuni scritti sulle suites e sull'arte di Adi Da.

L'Ascesa di Orfeo: *Fra e Oltre Rappresentazione e Astrazione* è realizzata da Da Plastique, responsabile per la produzione e la promozione delle opere di arti visive di Adi Da Samraj, e dalla Fondazione Adi Da che si occupa di garantire e proteggere il

patrimonio di Adi Da Samraj, dalla sua arte visiva e letteraria ai suoi insegnamenti filosofici e spirituali.

Museo Nazionale del Bargello. Via del Proconsolo 4, Firenze. Cura: Marchelle Deranleau.

Félix José Hernández.

Desde las orillas del Sena

Índice:

Prólogo

1- Resonancia, Conciertos para otra escucha en el Museo Reina Sofía

2-Hiatus de Ericka Beckman

3-Nino Tirinnanzi - Metafisica della bellezza

4- Nel segno dei Medici. Tesori sacri della devozione granducale

5-El Centre Pompidou Málaga dedica su Primera exposición temporal a Joan Miró

6-Escala en Martinica con el Costa Fortuna

7-Il dono dell'Armonia di Helga Vockenhuber

8-Los retratos femeninos de Korda

9- De nuevo en Guadalupe en el Costa Fortuna y regreso a París

10-Le musée Victor Schoelcher de Guadeloupe

11-Vogue like a painting & Museo Thyssen-Bornemisza

12-La cantautora Marie Giambruno... ¡bella voz, charme y talento!

13-Histoires secrètes entre la France et le FBI. Les dessous d'une relation particulière

14-Les amants de Coyoacán

15-Jeff Koons: retrospectiva en el Guggenheim Bilbao

16-Jeff Koons, un artista del siglo XXI

17- Carta a mi padre, Don Amado Hernández Padrón

18-Gottfried Honegger & Centre Pompidou

19-La photographie transcendantale. Anna & Bernhard Blume

20-Mona Hatoum & Centre Pompidou

21-Frida Kahlo & León Trotski : Los amantes de Coyoacán

22-Dolci trionfi e finissime piegature. Sculture in zucchero e tovaglioli per le nozze fiorentine di Maria de' Medici

23-L'eleganza del cibo. Tales about food and fashion

24-L'urlo indifferente. Sui luoghi del diario di Guerra di Giovanni Battista De Gasperi

25- Jean-Michel Basquiat & Guggenheim Bilbao

26-Nora ou le paradis perdu

27- Los Fantasmas del Corazón de Nora Samartín

28-Le Cabaret Michou de Montmarte, Paris

29-Pablo Atchugarry & Città Eterna, eterni marmi

30-Filippino Lippi, L'Annunciazione di San Gimignano

31-El Cabaret Michou de Montmartre

32-Ponte el cuerpo. Javier Codesal

32-Arturo Noci (1874-1953). Figure e ritratti degli anni romani

33-Gli amici di Toti Scialoja e Gabriella Drudi

34-Appunti di una generazione: Giuseppe Pietroniro & Andrea Salvino

35-Self-Timer Stories o Historias del autodisparador

36-William Navarrete En Fugue

37- La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet

38-Sector primario en Castilla y León a través de una exposición colectiva

39-Las Noches Bárbaras & XI Fiestas de músicos de las calles de Madrid

40-Yves Saint Laurent 1971 : la collection du scandale

41-Visita guiada: artista, museo, espectador

42-Las Risas en la Oscuridad de María Cañas

43-Gioacchino Ersoch (1815 – 1902), un architetto per Roma Capitale

44-Le Louvre à Paris Plages

45-Fuera de cobertura

46-Mis Amigas del Alma

47-Homenaje a Osvaldo Soriano en Linden Lane Magazine : Vol. 34 # 2, Verano 2015

48-Josh Smith

49-Soupçons de discrimination : réponse du musée du Louvre

50-Carta abierta de don Raúl López Pérez a don Eladio José Armesto

51-Primer recital en Viena del tenor español Juan Antonio Nogueira

52-Florence, Portraits à la Cour des Médicis

53-La mode retrouvée. Les robes-trésors de la comtesse Greffulhe

54-Marc Couturier, L'Aleph

55-La promesse de Lola, de Cecilia Samartín

56-La belle imparfaite de Cecilia Samartín

57-El Museo del Greco expondrá "El Cardenal" de Ignacio Zuloaga

58-Japon, images d'acteurs, estampes du Kabuki au 18e siècle

59-Du Nô à Mata Hari, 2 000 ans de Théâtre en Asie

60-Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX

61-Dalí. Pitxot. Cadaqués. Entorno a la pintura

62-Il Pavimento del Duomo di Siena, un capolavoro da scoprire

63-Korea now! Design, craft, mode et graphisme en Corée

64-Il sole in casa a Firenze

65-La última Tragedia Griega

66-Plácido Arango Arias dona al Museo del Prado 25 obras maestras de su colección de arte antiguo

67-Nelle antiche cucine. Cucine storiche e cucine dipinte

68-Warhol Underground, Centre Pompidou-Metz (Première partie)

69-Warhol Underground, Centre Pompidou-Metz (Deuxième partie)

70-L'estampe visionnaire de Goya à Redon

71-Le démon de l'estampe. Kuniyoshi (1797-1861)

72-Exposition de la National Gallery Singapore en collaboration avec le Centre Pompidou

73-Le Centre Pompidou & Wifredo Lam

74-La Galerie des peintures de Salon du Musée d'Orsay

75-El pacto Rafael L. Trujillo & Fidel Castro Ruz

76-Co-Workers. Le réseau comme artiste

77- El Museo del Prado expone temporalmente una selección de las obras donadas por Plácido Arango

78-Dominique González-Foerster

79-Madagasikara

80-Desdémone, entre désir et désespoir. Œuvres de Delacroix, à aujourd'hui

81-Hip-Hop, du Bronx aux rues arabes

82-Exposition Stéphane Pencréac'h. Œuvres monumentales

83-Osiris, Mystères engloutis d'Egypte

84-La República de Militares y Estudiantes de Machado a Batista

85-La abuela Lola, Mofongo o La Promesse de Lola

86-Signore & signori ... Alberto Lionello

87-Ferruccio Gard. Chromatism and optical art Mostra antologica, opere dal 1969 al 2015

88-Le Musée Grévin de Paris

89-The Rape of Venice

90-Anselm Kiefer au Centre Pompidou

91- El Museo del Prado presenta la reapertura de las salas dedicadas a las colecciones de los Cartones de Goya y a la pintura española del siglo XVIII

92-El Museo Grévin (de Cera) de París

93-Shahzia Sikander: Paralaje o Parallax

94-XXIV Mostra Internazionale d'Arte Tessile Contemporanea a Venezia

95-I Pisani Moretta: Storia e collezionismo a Venezia

96-I Pisani Moretta: Storia e collezionismo a Venezia

97-El Museo Pierre Cardin de París

98- La Toilette et à La Naissance de l'Intime

99-Musée du Quai Branly : L'Inca et le Conquistador (première partie)

100-Musée du Quai Branly : L'Inca et le Conquistador (deuxième partie)

101-Les maîtres de la sculpture de la Côte d'Ivoire

102-Les mythes fondateurs au Louvre

103-La Joie de Vivre

104-Yankees, Welcome to Castroland!

105-Exposition Edith Piaf - Bibliothèque nationale de France

106-De Rubens à Van Dick, à la Pinacothèque de Paris

107-Beauté Congo, 1926-2015. Congo Kitoko

108-L'ascesa d'Orfeo

Desde las orillas del Sena. Tomo VIII.
(Serie "Cartas a Ofelia")
© Félix José Hernández Valdés
Depósito Legal. 30 de agosto de 2015.
©Versión PDF para la web y edición en papel; diseño, maquetación, montaje y foto de la portada: Félix José Hernández Valdés.
Prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra sin la autorización del autor.
Editado en París, agosto de 2015.
Foto de la portada: La Fuente de los Inocentes, París.