

AUTO. SUEÑO Y MATERIA

9 OCT 2009 —
10 ENE 2010
CA2M

Centro de Arte Dos de Mayo
www.madrid.org/ca2m

laboral
Centro de Arte y Creación Industrial

El fuerte potencial simbólico del automóvil, capaz de ejemplificar, sintetizar o vehicular discursos complejos sobre la realidad de cada momento, sigue despertando hoy el interés de múltiples artistas, incluso con mayor énfasis que en décadas anteriores. Es en ese interés y en sus resultados, a lo largo de los últimos años, donde se configura el contenido de esta exposición. La práctica totalidad de las obras presentadas corresponden a las dos últimas décadas, pero con un fuerte acento en el momento actual. Un periodo a lo largo del cual la lectura del coche desde el campo artístico ha ido adquiriendo tanta densidad y complejidad como perspectiva crítica y distanciada acidez. El automóvil ha sido a lo largo del siglo XX uno de los medios más eficaces de encarnación material de los sueños. Ahora, desde la encrucijada de un cambio de siglo, los artistas se preguntan sobre la realidad de dichos sueños.

Ha pasado ya medio siglo desde que Roland Barthes definiera el automóvil como “el equivalente bastante exacto de las grandes catedrales góticas. (...) una gran creación de la época, concebido apasionadamente por artistas desconocidos, consumidos a través de su imagen, aunque no de su uso, por un pueblo entero que se apropia, en él, de un objeto absolutamente mágico”. Configurado y desarrollado a lo largo del siglo XX como el objeto por excelencia, encarna a la perfección esa transformación de la vida en materia que caracteriza el mundo de los objetos y que arrastra en su seno el cruce entre fantasía y cotidianeidad, magia y utilidad, espiritualidad y materia, sueño y realidad. Una tensión que el título de la exposición resume en el diálogo entre sueño y materia. Tan alejado del fetichismo o la celebración del automóvil como de su condena, este proyecto define un territorio crítico y creativo en el que el coche aparece como el concepto, el objeto o el síntoma sobre el que diversos artistas despliegan sus estrategias. El automóvil es aquí un soporte y un campo de pruebas para el arte, pero no sólo en cuanto a su dimensión física o tecnológica, sino también desde un ámbito ideológico, social y antropológico.

Auto. Sueño y Materia es un amplio y complejo proyecto expositivo que reúne un centenar de obras de 60 artistas diferentes. La exposición analiza la presencia del automóvil en el arte contemporáneo, o de un modo más preciso, la relación entre la cultura del coche y la creación artística de nuestro tiempo. El papel central que ha ocupado el automóvil como elemento fundamental de la cultura del siglo XX y como símbolo de la sociedad de consumo, permite plantear el binomio arte-coche desde un contexto que desborda el ámbito estético para expandirse hacia consideraciones sociales, políticas y antropológicas. Precisamente en estos momentos en que asistimos a la emergencia de un sentimiento de clausura o de fin de un periodo de la cultura material desarrollado a lo largo del siglo XX, cuyo máximo exponente es el coche, se hace necesario y útil desplegar una mirada retrospectiva sobre este icono transformador de los hábitos, la cultura, el territorio y el mundo del trabajo.

1/6

Étienne Bossut, *Pas ce soir*, 2007

Prácticamente todas las actitudes han tomado cuerpo en relación con el coche a lo largo del pasado siglo: escepticismo, sorpresa, entusiasmo, masificación, rechazo, crisis, negociación, distancia y evaluación crítica. Una secuencia que podría ser perfectamente la cronología de su desarrollo.

Si algo ha ocurrido en estos veinte últimos años es que se ha empezado a vislumbrar con claridad que el automóvil es el exponente más característico y cualificado de una larga etapa que ahora empieza a mostrar signos de claro agotamiento y estancamiento. Una etapa caracterizada por tres grandes elementos: la motorización, la movilidad y el gasto energético. Como bien apunta Peter Sloterdijk, “hasta la más insignificante ramificación de nuestro pensamiento y sensibilidad aparece determinada por la experiencia del motor”. Una dinámica de progreso, avance tecnológico y derroche energético, cuyo lado más sombrío vislumbró J. G. Ballard en su novela *Crash*, un texto en el que, según sus propias palabras, trató el automóvil como “una metáfora total de la vida del hombre en la sociedad contemporánea (...) una advertencia contra ese dominio de fulgores estridentes, erótico y brutal, que nos hace señas llamándonos cada vez con mayor persuasión desde las orillas del paisaje tecnológico”. Es, precisamente, esa condición metafórica global y la posición predominante del coche en el paisaje tecnológico el espectro que aborda esta exposición. En tal sentido, el objetivo de la muestra tiene mucho que ver con la posibilidad de desarrollar una lectura de los síntomas de lo tecnológico y abordar una reflexión sobre la naturaleza del progreso.

Posición ambigua la del automóvil, que ha sido bien explorada desde el campo artístico. Símbolo del progreso y el cambio, y síntoma de su estancamiento. Agente de transformaciones radicales en lo social y en lo ideológico, y generador de amenazas y riesgos. Creador de sueños y cazador de ilusiones. Una vez más el visionario J. G. Ballard acertó al definir esta sensación: "El matrimonio de la razón y la pesadilla que dominó el siglo XX ha engendrado un mundo cada vez más ambiguo". Sobre esa compleja ambigüedad se articula *Auto. Sueño y materia*.

Las obras que se presentan abordan, desde muy diversos planteamientos, la simbología, las actitudes, las transformaciones y las consecuencias de la cultura del automóvil, pero lo hacen asumiendo su esencial condición metafórica sobre el hombre y la sociedad contemporánea. Objetos, situaciones, comportamientos y procesos relacionados con el uso del coche, con su fabricación o con su identidad, son subvertidos, sometidos a análisis, sintetizados o recreados, construyéndose de este modo una distancia crítica que permite repensar la historia y los usos del automóvil desde su condición actual, pero también como parte de una etapa tecnológica y productiva prácticamente cerrada.

4/6 Maider López, *Ataskoa aérea*, 2005

Esta exposición se configura, así, desde una doble vertiente: como una reflexión acerca de la tecnología y el progreso y sus condiciones, y como una mirada crítica desde el arte hacia el automóvil, uno de los principales iconos del siglo XX, metáfora de la cultura material, del hombre y de sus sueños.

Parafraseando a Allan Kaprow, cuando definía el ready-made, podría decirse que en *Auto. Sueño y materia*, el automóvil no deja de ser sino un paradigma del modo en que los humanos hacen y deshacen la cultura.

Alberto Martín

Comisario de la exposición

Artistas

Roy Arden, Eric Aupol, Yael Bartana, Manolo Bautista, Michele Bazzana, Hans Op de Beeck, Valérie Belin, Rut Blees Luxemburg, Étienne Bossut, Frank Breuer, Michel de Broin, Alain Bublex, June-Bum Park, Edward Burtynsky, Andrew Bush, Hervé Coqueret, Stéphane Couturier, Félix Curto, Stephen Dean, Jeremy Dickinson, Juan Fernández, Sylvie Fleury, Alicia Framis, Juan del Junco, Pannos Kokkinias, Annika Larsson, Miki Leal, Zilla Leutenegger, Juan López, Maider López, Chip Lord, Thom Merrick, Vik Muniz, Ahmet Ögüt, Julian Opie, Sven Pahlsson, Miguel Palma, Jesús Palomino, Panamarenko, Tobias Rehberger, Pedro Reyes, Betsabeé Romero, Samuel Rousseau, Bruno Rousseaud, Michel Samuels, Corinna Schnitt, Franck Scurti, Jim Shaw, Roman Signer, Dirk Skreber, Amy Stein, Thomas Struth, Xavier Veilhan, Kelley Walker, Koen Wastjin, Rhonda Weppeler & Trevor Mahovsky, Pamela Wilson-Ryckman, Erwin Wurm.

El repertorio de actitudes, hábitos, modelos e iconos es extenso. La velocidad, la potencia, el poder, la sexualidad, el deseo, la "humanización" del automóvil, las consecuencias medioambientales, el gasto energético, la transformación del espacio social, el encuentro entre movimiento e inmovilidad, la utopía de los prototipos y los "concept cars", la esencia del motor, el accidente, la muerte, el viaje, la transformación del turismo, la domesticidad del coche, la mutabilidad de la relación hombre-máquina, las rotondas y los aparcamientos, las aglomeraciones y los atascos, la simbología de las marcas, la tensión entre funcionalidad y seducción, primitivismo e ilusión.

5/6 Andrew Bush, *Vector portraits*, 2004

Auto. Sueño y Materia	9 oct 2009 — 10 ene 2010	Visitas guiadas Mié + vie + sáb 18:30 H.
De martes a domingo 11:00 a 21:00 H. Lunes cerrado	Área WI-Fi en todo el centro	Entrada gratuita al centro y a todas sus actividades
Otras exposiciones	Light Years. Cristina Lucas Hasta el 29 nov	Doblar a lo largo de la línea. Guy Ben-Ner 16 dic 2009 — 28 feb 2010
Actividades	Ciclo de cine <i>Road Movies</i> Vie 20:30 H. (desde 23 oct)	Jóvenes <i>My first car.</i> Taller de creación para jóvenes Sab 11:30 y 16:30 H.
Educación Secundaria <i>My first car.</i> Visita taller Mar + jue 11:00 H.	Formación del profesorado. Visita coloquio a la exposición 22 oct 18:30 H.	Visitas temáticas: <i>Auto/Out of the way.</i> <i>Posiciones feministas</i> <i>para una visita</i> Dom 12:30 H.
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo www.madrid.org/ca2m	Avda. de la Constitución 23 28931 Móstoles Madrid Teléfono 91 276 02 20	
	Cercanías C5 Móstoles (23 min. desde Embajadores)	Metro L12 Pradillo

