

MARTIN WONG.
TRAVESURAS MALICIOSAS

Imagen: Martin Wong, *Malicious Mischief*, 1991. Cortesía de The Martin Wong Foundation y P.P.O.W Gallery, NY. © Martin Wong.

ÍNDICE

Información práctica

Presentación

Contenido

Artista

Comisarios

Selección imágenes

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Título de la exposición:

Martin Wong. Travesuras maliciosas.

Una iniciativa del KW Institute for Contemporary Art, Berlin.

Producida en colaboración el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, el KW Institute for Contemporary Art, Berlin, el Camden Art Centre y el Stedelijk Museum.

Esta exposición es posible gracias al apoyo de la Terra Foundation for American Art.

Comisarios:

Krist Gruijthuisen y Agustín Pérez Rubio

Fechas: 8 noviembre 2022 — 29 enero 2023

Inauguración: martes 8 de noviembre a las 20:00 horas

Publicación: acompaña a la exposición una extensa publicación coeditada con Verlag der Buchhandlung Franz und Walther König, que ofrece nuevas perspectivas sobre la práctica de Wong canalizadas a través de una colección de voces: Marci Kwon, Sofie Krogh Christensen, David J. Getsy, Mark Dean Johnson, Krist Gruijthuisen y Agustín Pérez Rubio.

KW

Camden Art Centre
Arkwright Road
London NW3

TERRA

FOUNDATION FOR AMERICAN ART

Con el generoso apoyo de The Martin Wong Foundation, P.P.O.W. (Nueva York), Galerie Buchholz (Colonia/Berlín/Nueva York) y KAWS.

Dirección:

Av. Constitución, 23
28931 Móstoles, Madrid

Horario:

Martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas
Cerrado: Todos los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Teléfono:

912 760 221

Mail:

ca2m@madrid.org

Web:

www.ca2m.org

Redes Sociales:

Instagram.com/ca2mmadrid
Facebook.com/CA2MMadrid
Twitter.com/CA2M_Madrid
Youtube.com/CA2MCentrodeArteDosdeMayo

Gabinete de prensa

Prensa DG Promoción Cultural:

prensaculturalyturismo@madrid.org

Prensa Museo CA2M:

Vanessa Pollán Palomo
prensa.ca2m@madrid.org

Teléfono: 689 616 859

PRESENTACIÓN

El Museo Centro de Arte Dos de Mayo presenta la primera gran exposición institucional en Europa de la obra del artista chino-estadounidense Martin Wong (Portland, Oregón 1946-San Francisco, California 1999).

Martin Wong: Travesuras maliciosas es el resultado de una investigación exhaustiva en la trayectoria artística de Wong, desde su primera época en la costa este de Estados Unidos hasta sus trabajos de finales de los noventa, antes de su fallecimiento por una dolencia relacionada con el sida. La muestra aspira a difundir la obra de Wong entre el público europeo y a fomentar su reconocimiento como parte de un conjunto de artistas cuyas biografías están marcadas por el compromiso político y la capacidad para reflejar en sus obras sus respectivas opciones vitales. En ese sentido, la exposición ahonda en aspectos sociológicos y políticos del trabajo de Wong, poniendo de relieve, al hacerlo, la transferencia del lenguaje al medio pictórico.

Martin Wong es un elemento clave de la contracultura norteamericana, que desbordó los límites geográficos de las costas este y oeste de los Estados Unidos y de las ciudades en las que vivió y desarrolló su actividad, como el San Francisco de las décadas de los sesenta y setenta, en las proximidades de Chinatown, o el Loisaida neoyorquino de los años ochenta y noventa. Esos dos espacios culturales y formativos le permitieron crecer artísticamente. Con una mirada altamente poética, Wong aplica a sus composiciones una sucesión de capas cromáticas, estéticas e históricas, pero también las enseñanzas adquiridas a través de sus propias vivencias e inquietudes. Sus obras expresan sin ambages una visión irreverente sobre una diversidad de temas sociales, sexuales, históricos y políticos de los que el establishment del arte, y los discursos artísticos del momento, rara vez se han ocupado.

Criado en la costa oeste como hijo único de padres chinos nacidos en Estados Unidos, Wong fue un artista transcultural conectado a sus orígenes, que intentó centrarse en temas relativos a la vulnerabilidad social desde sus experiencias personales y sus relaciones con las diversas comunidades entre las que habitó: las comunas de San Francisco en los años sesenta, los nuyoricans de Loisaida (latinos del Lower East Side neoyorkino) o las comunidades de inmigrantes asiáticos residentes en los barrios chinos de Estados Unidos.

La obra de Wong refleja asimismo problemáticas acuciantes relacionadas con la droga, el deseo homosexual, la hegemonía de un pasado colonial, la subcultura urbana y sus guetos, el racismo y los cuerpos policiales, entre otros. Por su gran precisión y su interés por el lenguaje, podríamos considerar a Wong una suerte de cronista urbano, que involucra a su público en aspectos que el discurso político y cultural conservador norteamericano ignoró en vida del artista y que, en muchos sentidos, continúa hoy sin abordar.

Martin Wong: *Travesuras maliciosas* responde a una iniciativa del KW Institute for Contemporary Art de Berlín, comisariada por Krist Gruijthuijsen y Agustín Pérez-Rubio y producida en colaboración con el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Camden Art Centre y Stedelijk Museum. Tras su paso por el Museo CA2M, la exposición viajará al KW Institute for Contemporary Art de Berlín (25 de febrero a 14 de mayo, 2023), Camden Art Centre de Londres (7 de julio a 17 de septiembre 2023) y Stedelijk Museum de Ámsterdam (noviembre de 2023 a febrero de 2024).

CONTENIDO

Martin Wong: Travesuras maliciosas se divide en salas temáticas cuya guía es la propia biografía artística de Wong. La exposición reflexiona sobre los múltiples niveles del universo del artista partiendo de sus primeros cuadros, esculturas y poemas –creados en los exultantes ambientes de los años sesenta y principios de los setenta en San Francisco y Eureka (California), donde se había criado como hijo único de unos padres chinos nacidos en Estados Unidos–, siguiendo luego por sus icónicas pinturas de los años ochenta y noventa, realizadas durante su etapa de residente en una decrépita Nueva York, y culminando en sus recuerdos de la imaginería de los chinatowns de las Costas Este y Oeste poco antes de su prematura muerte por una dolencia relacionada con el VIH/sida. El título de la exposición está tomado de la serie de obras homónimas de los años 1991-1998 que abordan genéricamente el concepto del “proscrito”, que tanto sedujo a Wong y que constituyó un fetiche a lo largo de su carrera, desde los delincuentes juveniles del Lower East Side de Manhattan (Loisaida) hasta sus amigos grafiteros que trabajaban con nocturnidad.

Los inicios en la Costa Oeste

Durante los primeros años de su carrera artística Martin Wong estudió cerámica y grabado en la Universidad Estatal de Humboldt en Eureka, California. La pasión que compartía con su madre, Florence Wong Fie, por los objetos antiguos y de la cultura popular, así como por la cerámica china antigua, influyó también en él. Wong descubrió cierta afinidad con las expresiones culturales chinas en la caligrafía, que se convirtió en una estética que adaptaría permanentemente en sus rollos de poesía.

A finales de los años sesenta Wong entró a formar parte del grupo teatral The Cockettes, y a principios de los setenta se incorporó a su grupo disidente Angels of Light Free Theater, para el que produjo decorados y vestuario que reflejaban el interés del colectivo por las percepciones ampliadas, la utopía, el Kaliyuga hindú, la psicodelia y la autoexpresión *queer*. Basándose en la iconografía que encontró durante sus viajes a Europa, la India, el Tíbet y Afganistán, Wong desarrolló un impresionante sistema simbólico, inspirado en la pintura tántrica y la arquitectura cúbica, entre otras fuentes.

Durante sus años de formación en la Costa Oeste, Wong se sumergió en la contracultura norteamericana de las drogas, el amor libre, la colectividad y la representación teatral, y retrató tanto los entornos urbanos por los que se aventuraba como a los personajes que fue conociendo en su trayectoria. A medida que su arte se orientaba más hacia la pintura, Wong empezó a explorar los tropos visuales del “azar” y el “destino”, incorporando constelaciones estelares, dados y la bola ocho, como se aprecia en su cuadro *Tell My Troubles to the Eight Ball (Eureka)* (Cuéntale mis problemas a la bola ocho (Eureka), 1978).

Cuando finalmente rompió con el Angels of Light Free Theater en 1973, Wong regresó a Humboldt County. Años después decidió proseguir su carrera artística y en 1978 se mudó a Nueva York.

La etapa de Nueva York

Una vez en Nueva York, Martin Wong se instaló en el antiguo Meyer's Grand Hotel del South Street Seaport en 1978, donde permaneció durante casi tres años trabajando como portero de noche, lo que le proporcionaba alojamiento gratuito. Utilizando una habitación de hotel a modo de estudio, Wong se dedicó al medio de la pintura y mantuvo un fuerte ritmo de producción, que continuaría durante el resto de su carrera. Con el paso del colorido y utópico San Francisco al más lúgubre y decadente Nueva York, los primeros años del artista en la Costa Este se caracterizan por ser un período más íntimo, presidido por el aislamiento, la lectura, la escucha y el aprendizaje. Wong fue un voraz consumidor de libros de astrología, mitología, identidad asiática, deportes y erótica masculina, así como de revistas y periódicos. Su obra seminal *My Secret World (1978-81)* (Mi mundo secreto (1978-1981), 1984) alude a esos primeros años en el Hotel Meyer a través de un trampantojo que ofrece una visión voyerista de su mundo.

Igual que antes en San Francisco, Wong se inspiró en su entorno inmediato y en las personas que conoció en aquellos contextos urbanos. Un día, mientras viajaba en el metro, un neoyorquino con problemas de audición abordó al artista con un panfleto que explicaba el alfabeto manual de la lengua de signos americana (ASL). Utilizando la ASL para deletrear titulares escandalosos a partir de los espectáculos más mediáticos que aparecían en periódicos sensacionalistas como *The World Weekly News*, Wong creó obras fundamentales como *Clones of Bruce Lee* (Clones de Bruce Lee, 1981). Aquel sería un momento crucial en su carrera, y las manos gesticulantes de la lengua de signos ASL se convertirían en una estética emblemática del artista y en piedra angular de su universo de códigos, con el que daría voz a sus compañeros y a grupos minoritarios locales.

Loisaida

En 1982, Martin Wong se mudó a Ridge Street, en el Lower East Side de Manhattan, conocido entonces como “Loisaida”. Era este un barrio obrero, habitado predominantemente por gente puertorriqueña y rodeado de una arquitectura deteriorada, con pequeña delincuencia, drogas y una floreciente creatividad urbana. Wong descubrió rápidamente cierta afinidad con la comunidad nuyorriqueña (un compuesto de “neoyorquino” y “puertorriqueño”) y frecuentó numerosos espacios culturales alternativos, además de entablar decisivas amistades con sus artistas, tanto grafiteros como poetas.

En 1983, en la exposición *The Crime Show* de ABC No Rio, Wong conoció al poeta, dramaturgo y actor nuyorriqueño Miguel Piñero (1946-1988) estableciéndose un vínculo profundo entre ambos. Piñero, que por otro lado era un pequeño delincuente y traficante de droga, además de activista comunitario, introdujo a Wong en Loisaida. Cofundador del “Nuyorican Poets Café” en el Lower East Side y autor de la obra de teatro *Short Eyes* (Ojos cortos, 1974), Piñero fue una constante fuente de inspiración para Wong, quien empezó a incorporar en sus cuadros la poesía y las imágenes del trabajo de este. Buen ejemplo de ello son *Portrait of Miguel Piñero* (Retrato de Miguel Piñero, 1982), *King Heroin* (Rey Heroína, 1983-1984) o *Pedro's Lament* (El lamento de Pedro, 1984).

Durante este período los ladrillos color marrón rojizo que se encuentran en buena parte de la arquitectura del Lower East Side dominaron la estética de Wong —a menudo en forma de *tableaux vivants* como *No es lo que has pensado... (It's Not What You Think...)*, 1984— y se convirtieron en una constante en su trabajo.

Entre 1982 y 1988, los cuadros y objetos pintados de Wong representaban sobre todo la realidad social de su entorno directo —la decadencia y el desplazamiento urbanos fruto de la gentrificación, así como la cultura callejera, los delitos, la drogadicción o la presencia constante de las sirenas de los bomberos y de la policía— pero también una vida en plena comunidad de inmigrantes que, a pesar de todas las adversidades, estaban construyéndose un nuevo hogar. Podemos apreciarlo en las vistas arquitectónicas de *Nocturne at Ridge Street and Stanton* (Nocturno en Ridge Street y Stanton, 1987) o en *Chinese Laundry (A Portrait of the Artist's Parents)* (Lavandería china. Un retrato de los padres del artista, 1984). Por otro lado, las fantasías eróticas de Wong sobre los hombres latinos fueron haciéndose poco a poco más explícitas en sus obras, y pueden observarse también en forma abstracta en pinturas como *Heaven* (Cielo, 1988).

The Last Picture Show

En 1986 Martin Wong inauguró su tercera exposición en la Semaphore Gallery que dirigía Barry Blinderman, con el título de *The Last Picture Show* (La exposición de la última imagen). A lo largo del año anterior el artista había empezado a pintar fachadas y escaparates de tamaño real, establecimientos cerrados con las persianas bajadas y las puertas candadas. Wong presentó una instalación inmersiva compuesta por diez escaparates apoyados en el suelo de la sala, que reconstruían físicamente un paseo por la Avenida B y retrataban la transformación urbana del Lower East Side. Aquí pueden observarse algunas de estas pinturas originales.

En la nota de prensa de la exposición Wong proclamaba: “todo debe desaparecer”. La instalación cuestionaba de esta manera la destrucción y la reconstrucción que había sufrido la zona debido a la creciente gentrificación.

Las pinturas homoeróticas: presos, policías, bomberos y grafiteros

Gracias a su afinidad con Miguel Piñero y su círculo de amistades, Martin Wong se enfrentó con frecuencia a la realidad policial, las prisiones y el estado de vigilancia norteamericanos, así como a la influencia de la raza, la clase social y las políticas sexuales en las dinámicas de poder entre reclusos, y entre estos y sus custodios. En obras como *Penitenciaría Fox* (1988) —un homenaje a Piñero tras su muerte aquel mismo año, en la que su amigo aparece retratado en el centro inferior de la imagen, así como a sus compañeros de prisión o de reparto en su obra *Short Eyes*— o en *Lock Up* (Encerrado, 1985) y *Malicious Mischief* (Travesuras maliciosas, 1991), Wong ofreció una visión descarnada de las entrañas de las prisiones, en las que se revelan las celdas ocupadas, los espacios de intimidad, la violencia y el deseo homosexual. Especialmente dentro de las infraestructuras que sostienen estructuras de poder hegemónicas como la planificación urbana, el cuerpo policial y los departamentos estatales penitenciarios o de bomberos, Wong encontró continuamente espacio para la intimidad, el erotismo, el deseo y la imaginación, tal como se aprecia en *I Really Like the Way Firemen Smell* (Me encanta cómo huelen los bomberos, 1988) o en *Come Over Here Rockface* (Ven aquí, pasmarote, 1994), por ejemplo. Esta apropiación crítica lo conecta también con las tácticas de empoderamiento de los círculos gais neoyorquinos de la época.

Los últimos años: las pinturas de Chinatown y sus derivas

Tras retomar un tema que había explorado por primera vez en los años setenta, Wong creó un amplio conjunto de obras sobre Chinatown a principios de los años noventa, una época centrada en las identidades, con una fuerte carga política y étnica. Wong se inspiró tanto en el imaginario del Chinatown neoyorquino como en el de San Francisco —*Grant Avenue, San Francisco* (1992)— e incorporó personajes, escenarios y símbolos que no reflejan la auténtica realidad, sino que reproducen un perfecto lugar común de los imaginarios de la cultura popular asiático-estadounidense, como se ve en *Bruce Lee in the Afterworld* (Bruce Lee en el más allá, 1991). Estas obras, que beben de memorias familiares y colectivas desde los años treinta hasta el presente, fueron tanto un esfuerzo por rememorar la infancia del artista como un vigoroso intento de reescribir su historia. Sus cuadros de la estatua de la Libertad son un buen ejemplo de la proyección social de los emigrantes en Estados Unidos. En sus obras de este periodo Wong continuó manifestando su fascinación por la multiplicidad de significados comunes entre lo erótico, lo astrológico y lo primigenio.

En 1994 Wong fue hospitalizado a causa de una neumonía que rápidamente resultó ser una dolencia relacionada con el VIH/sida. Al haber sido diagnosticado en una fase ya avanzada de la infección, Wong optó por regresar a casa de sus padres en San Francisco, con el fin de tener acceso a un tratamiento más avanzado y estar rodeado de sus amigos y familiares. A pesar del rápido deterioro de su salud, Wong siguió pintando en la casa familiar. El día de su muerte, el 12 de agosto de 1999, terminó su último cuadro, *Did I Ever Have A Chance?* (¿Alguna vez tuve una oportunidad?, 1999), que representa a la famosa secuestrada y abducida Patty Hearst como Kali, la diosa hindú de la muerte y el tiempo.

ARTISTA

MARTIN WONG

Martin Wong (1946-1999) nació en Portland (Oregón) y se crió en el barrio chino de San Francisco (California).

Estudió cerámica en la Universidad Estatal de Humboldt, donde se graduó en 1968. Wong participó activamente en los grupos de arte escénico The Cockettes y Angels of Light Free Theater antes de trasladarse a Nueva York en 1978.

Expuso durante dos décadas en notables galerías del centro de la ciudad, como EXIT ART, Semaphore y P-P-O-W, entre otras, antes de fallecer en San Francisco por una enfermedad relacionada con el sida.

Su obra está representada en las colecciones del Metropolitan Museum of Art, Nueva York, NY; el Museum of Modern Art, Nueva York, NY; el Bronx Museum of The Arts, Nueva York, NY; el Whitney Museum of American Art, Nueva York, NY; el Cleveland Museum of Art, Cleveland, OH; el Art Institute of Chicago, Chicago, IL; y el San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, CA, entre otros. Human Instamatic, una amplia retrospectiva, se inauguró en el Bronx Museum of The Arts en noviembre de 2015 antes de viajar al Wexner Center for the Arts en 2016 y al UC Berkeley Art Museum y Pacific Film Archive en 2017

KRIST GRUIJTHUIJSEN

El comisario y crítico de arte Krist Gruijthuijsen dirige, desde el 1 de julio de 2016, el KW Institute for Contemporary Art. Ha comisariado exposiciones de Hanne Lippard, Ian Wilson, Adam Pendleton, Ronald Jones, Hiwa K, Willem de Rooij, Beatriz González, David Wojnarowicz, Hreinn Friðfinnsson, Hassan Sharif, Leonilson y Peter Friedl, entre otros, y editado numerosas publicaciones.

Krist Gruijthuijsen cuenta con buenas conexiones internacionales y con largos años de experiencia como comisario y director de importantes instituciones de arte contemporáneo. Entre 2012 y 2016 fue director artístico del Grazer Kunstverein y entre 2011 y 2016 director del Máster del Departamento de Bellas Artes del Sandberg Instituut de Ámsterdam. Es uno de los directores cofundadores del Kunstverein de Ámsterdam durante los últimos quince años ha puesto en pie un sinfín de exposiciones y proyectos para y con, entre otras instituciones, Stedelijk Museum (Ámsterdam), Van Abbemuseum (Eindhoven), Arnolfini (Bristol), Project Arts Centre (Dublín), Utah Museum of Contemporary Art (Salt Lake City), Institute of Modern Art (Brisbane), Baltic Centre for Contemporary Art (Gateshead), Morris and Helen Belkin Art Gallery (Vancouver), MoMA PS1 (Nueva York), CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux (Burdeos), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Centre d'Art Contemporain Genève (Ginebra), Sharjah Art Foundation, Malmö Konsthall (Malmö) y Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Oporto).

AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Historiador, profesor e investigador con un amplio trabajo curatorial con más de 150 exposiciones en museos, centros de arte y bienales en América Latina y Europa. Está involucrado en proyectos que cuestionan cuestiones relacionadas con el lenguaje y para repensar la decolonialidad, tanto en el campo de los museos como en el de las prácticas sexuales disidentes basadas en la teoría feminista y queer.

También fue director artístico del MALBA (Buenos Aires, 2014-18), comisario jefe y director del MUSAC (León, 2003-2013. Comisario de la 11ª Bienal de Berlín (2018- 2020) y del Pabellón de Chile de la 58ª Bienal de Venecia (2019). Miembro del Consejo del CIMAM y de la Bienal de Estambul (2017-2022). Ha recibido el honor de ser profesor invitado en el Instituto de Arte en Contexto (Universidad de las Artes de Berlín, 2019-2020).

Actualmente es co-comisario de la exposición: Acción / Gesto / Pintura: una historia global de las mujeres de la abstracción 1940-1970 en la Whitechapel Gallery, Londres; Van Gogh Museum; Arles y Kunsthalle Bielefeld (2023-2024,) y produciendo la publicación más completa sobre el artista chileno queer Francisco Copello.

En noviembre de 2022, con motivo del 60º aniversario del CIMAM, es Jefe de Contenidos del Congreso del CIMAM en Palma de Mallorca.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Sin título, Autorretrato, ca. 1974–1975.
Acrílico sobre lienzo y marco pintado a mano.
Cortesía de The Martin Wong Foundation, P.P.O.W,
Nueva York, y Galerie Buchholz.

Cuéntale mis problemas a la bola ocho, Eureka, 1978–1981.
Acrílico sobre lienzo.
Cortesía de The Martin Wong Foundation y P.P.O.W, Nueva
York. Colección Dr. Daniel S. Berger

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Mi mundo secreto 1978–1981, 1984
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de The Martin Wong Foundation y
P.P.O.W, Nueva York
Colección KAWS

Todo debe desaparecer, 1983
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de The Martin Wong Foundation y
P.P.O.W, Nueva York
Colección Steven Johnson y Walter Sudol
Cortesía Second Ward Foundation

SELECCIÓN DE IMÁGENES

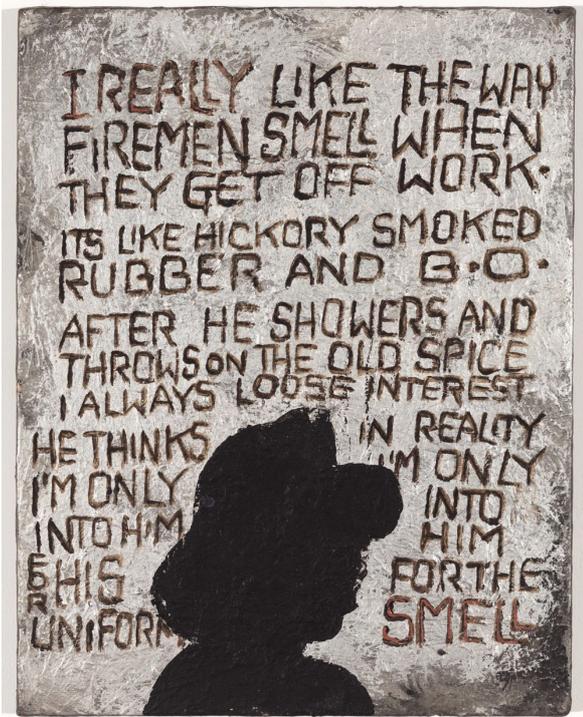

Cielo, 1988
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de The Martin Wong Foundation
y P.P.O.W, Nueva York
Colección KAWS

Sin título, escaparate verde, 1985
Acrílico sobre lienzo
Cortesía The Martin Wong Foundation y
P.P.O.W, Nueva York, y Galerie Buchholz

SELECCIÓN DE IMÁGENES

Me encanta cómo huelen los bomberos, 1988
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de The Martin Wong Foundation y
P.P.O.W, Nueva York
Colección Penelope Pilkington

¿Alguna vez tuve una oportunidad?, 1999
Acrílico sobre lienzo
Cortesía de The Martin Wong Foundation y
P.P.O.W, Nueva York