

EL CAC MÁLAGA PRESENTA UNA VISIÓN RETROSPECTIVA DE MICHELANGELO PISTOLETTO

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una visión retrospectiva del trabajo de Michelangelo Pistoletto, “*UNO Y UNO IGUAL A TRES*”, comisariada por Fernando Francés. La muestra reúne una treintena de obras entre pintura, fotografía, escultura e instalación que recorren más de sesenta años de su producción artística incluyendo algunas de sus piezas más emblemáticas, con el espejo como punto de partida. Mediante sus obras, creadas con objetos cotidianos, pone de manifiesto diversas reflexiones sobre la vida, el consumismo, la religión, el tiempo, la cultura o el medioambiente invitando a descubrir el Tercer Paraíso.

Del 10 de septiembre de 2021 al 5 de diciembre de 2021

Michelangelo Pistoletto es uno de los artistas italianos más reconocidos internacionalmente por su constante búsqueda de nuevas relaciones entre el espectador, el objeto y la noción del tiempo además de por ser una de las figuras clave del arte italiano de los años cincuenta y uno de los impulsores y protagonistas del *arte povera*, en la muestra se encuentra su obra emblemática *Venere degli stracci* [Venus de los trapos] (1967 -2013).

“*UNO Y UNO IGUAL A TRES*” describe los aspectos principales de su trabajo a través de un recorrido por las obras de Michelangelo Pistoletto tomando el espejo como punto de partida. El espejo es un elemento que sigue siendo la guía principal de su trabajo desde los *Quadri specchianti* [Cuadros espejo] a los *Oggetti in meno* [Objetos de menos] pasando por las actuaciones callejeras con el grupo Lo Zoo hasta la creación de Cittadellarte en Biella, Italia.

La muestra recoge el planteamiento del artista acerca de temas que tienen en común un intento de reflexionar sobre la vida cotidiana a través del instrumento del espejo, y de llevar al arte a interactuar directamente con todos los ámbitos de la sociedad humana.

Sus obras se caracterizan por el empleo de objetos cotidianos como ropa, periódicos, madera o cartón además de los espejos, uno de los iconos relevantes de su creación, sobre los que actúa, pinta o coloca de determinada forma con el objetivo de identificar y mostrar la realidad pura.

Fue a partir de los *Cuadros espejo* de 1962 cuando Pistoletto evolucionó en la investigación del espejo como material y como concepto pasando por varias fases hasta el 2003 donde resumió la fórmula de la

creación denominada “Trinámica” como fruto de una interpretación de lo *Cuadros Espejo*, contribuyendo a cambiar la percepción de la pintura, entendida para observar y contemplar.

En la “*UNO Y UNO IGUAL A TRES*” se muestran una serie de autorretratos *Autoritratto argento* [Autoretrato de plata] (1960) y *Uomo grigio di schiena* [Hombre gris de espaldas] (1961), consideradas como sus primeras obras reflectantes, donde combina el efecto del espejo sobre materiales como la madera o el aluminio.

También destacan otras obras que toman el espacio como manifiesto como en *Metroquadrato d’infinito* [Metro cúbico de infinito] (1966-1970) compuesta por seis espejos que recrean un ambiente en el interior de un metro cúbico, donde el artista juega con la bidimensionalidad del espacio o en *White Walls - Divisione e moltiplicazione dello specchio* [Paredes blancas - División y multiplicación del espejo] (1973-2021) dispuesta en forma vertical debido a las características de la sala expositiva del museo, compuesta por seis módulos de dos mitades colocadas para formar un ángulo a lo largo del eje de su división desde la apertura a su cierre completo provocando que la imagen del espejo se multiplique. En esta obra el artista muestra la cualidad que solo tienen los espejos de reflejar cualquier cosa menos a sí mismos a través del concepto de espacio-tiempo.

Por otro lado, en *Solidarity* [Solidaridad] (2007) una serigrafía sobre acero inoxidable pulido espejo que muestra a varias personas cogidas de la mano en fila donde Pistoletto reflexiona sobre la fragmentación y fluidez de la sociedad contemporánea, en la que nuestra identidad se redefine constantemente.

Frente a esta pieza se muestra la serie de la obra *Smartphone - giovane donna 6 movimenti A-F* [Smartphone - mujer joven 6 movimientos] (2018) serigrafía sobre acero inoxidable acabado espejo, en los que una mujer adopta diferentes poses, todas ellas con su teléfono móvil que impide que el espectador entable un diálogo con ella. Esta obra pone de manifiesto el papel que juega la comunicación virtual obstaculizando el desarrollo de las relaciones interpersonales en la vida real.

Otro de los *Cuadros Espejo* que podemos ver en la exposición es *Gabbia* [Jaula] (1974) a través de la cual el visitante se podrá observar enjaulado en el reflejo en el espejo ya sea como atrapado en un reflejo de sí mismo o del espacio que le rodea, con esto, el artista pretende criticar el autoritarismo y la cultura capitalista de finales de los sesenta.

El espejo en “*UNO Y UNO IGUAL A TRES*” actúa e interactúa de muchas formas reflexionando sobre aspectos de diversa índole como la religión, desde el punto de vista de que toda persona será juzgada ante un Dios.

Pistoletto establece otra lectura y es que cada uno será auto juzgado cuando se enfrente a sí mismo como representa en *Il tempo del giudizio* [La hora del juicio] (2009) una instalación que aborda la espiritualidad y las principales religiones monoteístas (cristianismo, islam, budismo y judaísmo) representadas por un elemento simbólico de cada una de ellas como un reclinatorio, una alfombra o una estatua de Buda situadas frente a un espejo y dos espejos en forma de Tablas de la Ley.

Cittadellarte es el lugar donde ha puesto en práctica el manifiesto "Progetto Arte" [Proyecto Arte] que publicó en 1994. Cittadellarte está presente en esta exposición con *Porte-Uffizi* [Puertas-Uffizi] (1994-2021), una instalación con varias estancias que, a modo de red, unen todas las áreas del tejido social ya referidas en Proyecto Arte.

El visitante podrá recorrer una representación espacial de la filosofía de Cittadellarte, que en los últimos veintitrés años ha ido llevando la intervención artística a todos los sectores de la sociedad como (Arte, Sport, Legge, Spiritualità, Politica, Diritto, Scienza, Comunicazione, Storia y Ecologia). La disposición de las salas se modifican en función de la dellarte futura.

Dentro de *Porte-Uffizi* (1994-2021) encontramos *Porta-Segno Arte* [Puerta-Signo de Arte] (1976-1993) una puerta abierta en un ángulo de noventa grados para que una persona pueda caminar a través de las dos puertas al mismo tiempo, por otro lado, se encuentra *Calcetto-Love Difference* [Fútbol-Amar las diferencias] (2005) un fútbolín donde el campo de juego reproduce el mar Mediterráneo concebido por Pistoletto junto a los uniformes de las siluetas de los jugadores de las 22 selecciones nacionales de fútbol de los países mediterráneos.

Continúa con *Il templi cambiano* [Los templos cambian] (2009-2021) como símbolo de su compromiso con la protección del medio ambiente y *conTatto* [Contacto] (2017) en el que un espejo con dos manos alude a *La creación de Adán* (1951) de Miguel Ángel. Del mismo modo, un neón con las palabras *Love Difference-Amar las diferencias* (2005-2010) que hace alusión a un movimiento artístico fundado en la primavera de 2002 en Biella en la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

Del mismo modo, se encuentra *Metrocubo d'infinito* [Metro cúbico de infinito] (1966) situándolo como solo espectador de su envoltura o como agente intelectual copartícipe de la propuesta o *Sfera di giornali* [Esfera de periódicos] (1969-2020) una esfera de periódicos que invitan a reflexionar sobre la manipulación de la información en los medios de comunicación, para esta ocasión, se han utilizado periódicos locales en la última capa. Además también pueden recorrer *L'etrusco* [El etrusco] (1976) es una copia de *El Orador* de Aulo Metello (siglo II, a.C.) de

tamaño natural señalando el camino hacia donde va el arte más allá de la individualidad humana.

También se puede ver *La Mela Reintegrata* [La manzana reintegrada] (2007) representando El Tercer Paraíso mediante la manzana como la naturaleza y el mordisco haciendo alusión a la tecnología, con ello, dan lugar a la reconstrucción del paraíso mediante una costura simbolizando la sociedad que se crea después de su reconstrucción.

Por último, se encuentran dos peanas con unos códigos QR como *The Art of Demopraxy* [El Arte de la demopráctica] (2018) donde el visitante podrá escanear el código e informarse sobre la Demopráctica. Esta era postideológica nuestra surge de la constatación de que el sistema de representación del pueblo a través de los partidos políticos no ha cumplido la promesa de una democracia plena y la obra *Visible* (2009) que investiga, produce y sostiene proyectos artísticos socialmente comprometidos en un contexto global.

Pistoletto promovió el movimiento *Love Difference –Movimiento artístico por una política intermediterránea* que tiene como objetivo reunir a personas e instituciones de las regiones alrededor del Mediterráneo que se interesen por el desarrollo de perspectivas nuevas, que puedan superar los conflictos entre las diferentes culturas. *Love Difference-Mar Mediterraneo* (2003) es una mesa con forma de mar Mediterráneo, con sillas provenientes de diferentes puntos de los países que bordean este mar y que hace referencia a un movimiento artístico fundado en la primavera de 2002 en la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

En Cittadellarte se originó *El Terzo Paradiso* una propuesta para la regeneración de la sociedad representado por tres círculos consecutivos al que el artista designa la fórmula de "Trinámica". El Primer Paraíso es el tiempo de la inconsciencia (naturaleza), el Segundo Paraíso es el de la edad del conocimiento (tecnología) y el Tercer Paraíso (equilibrio) nos introduce en la era de la responsabilidad. Ejemplo de ello es la obra *Terzo Paradiso* [Tercer Paraíso] (2003-2021) representado por este símbolo cubierto de ropajes en colores vibrantes.

El Tercer Paraíso ha sido representado por Pistoletto de diversas formas en función de la temática que fuera a desarrollar como en *Il Terzo Paradiso nel Bosco di Francesco di Assisi* (2010) representa el símbolo del Tercer Paraíso con una imagen de una vista aérea del Bosco di Francesco en Asís compuesta por 160 olivos con una varilla de acero en el centro que simboliza la unión entre el cielo y el agua.

Representando el símbolo en la pirámide de cristal del Louvre dirigido hacia La Défense, el artista concibe la obra *Année 1-Le Paradis sur Terre* [Año 1-El paraíso en la tierra] (2013) como un alegato hacia el consumismo y la codicia.

O la obra *Il Terzo Paradiso* [El Tercer Paraíso] (2014) una imagen que recoge una *performance* sobre las aguas del Malecón Habanero en la que doscientos barcos de pesca forman el símbolo del Tercer Paraíso como punto de vista de la toma de consciencia hacia el mar y la naturaleza.

En *Rebirth* [Renacimiento] (2015) la instalación *Rebirth* se colocó permanentemente en el Parque del Palacio de la Naciones en Ginebra para representar a los 193 miembros de la ONU representando la diplomacia global, la paz y el desarrollo.

Por último, *Il Terzo Paradiso. Stazione Spaziale Internazionale* [El Tercer Paraíso. La Estación Espacial Internacional] (2017) una fotografía tomada del símbolo del Tercer Paraíso desde la estación espacial con el objetivo de promover la conciencia colectiva e inspirar a un cambio responsable y sostenible en la sociedad.

Michelangelo Pistoletto (Biella, Italia, 1933). Su formación artística dio comienzo en el estudio de su padre, pintor y restaurador, donde empezó a trabajar a las catorce años. Posteriormente estudió en Escuela de diseño publicitario de Armando Testa.

En 1955 empezó a exponer los resultados de la indagación sobre el autorretrato que caracterizó su pintura de finales de los cincuenta. Recibió el Premio San Fedele en Milán en 1958. En 1960 hizo su primera exposición individual en la Galleria Galatea de Turín.

En 1962 perfeccionó la técnica de sus *Quadri specchianti* [Cuadros espejo], que forman la base de su ulterior producción artística y de su constante reflexión teórica paralela. En 1965 y 1966 creó y expuso en su estudio otra serie de obras, tituladas *Oggetti in meno* [Objetos de menos].

Entre 1968 y 1970 se formó el colectivo *Lo Zoo*, constituido por personas procedentes de diversas disciplinas artísticas, junto con las cuales Pistoletto lleva a cabo diferentes acciones concebidas como colaboraciones creativas.

En 1991 fue nombrado profesor de Escultura en la Academia de Bellas Artes de Viena, puesto que ocupó hasta finales del año 2000.

En 1998 abrió sus puertas la *Cittadellarte - Fondazione Pistoletto*, ubicada en una antigua fábrica de Biella, en Italia, adquirida por el artista en 1991 con la expresa finalidad de desarrollar y poner en práctica en la misma los objetivos del Proyecto Arte.

En 2010 escribió el ensayo *Il Terzo Paradiso* [El Tercer Paraíso], publicado en italiano, inglés, francés y alemán. Entre 2018 y 2020 la actividad del Tercer Paraíso se vio intensificada, especialmente a través del desarrollo de una red internacional de foros y embajadas

Ha expuesto en numerosos museos donde destacan exposiciones individuales como: Walker Art Center, Mineápolis, 1966; Palais des Beaux Arts, Bruselas, 1967; Museo Boymans van Beuningen, Róterdam, 1969; Kestner Gesellschaft, Hannover, 1973; Matildenhöhe, Darmstadt, 1974; Palazzo Grassi, Venecia, 1976; Nationalgalerie, Berlín, 1978; Rice Dement Museum, Houston, 1979; Palacio de Cristal, Madrid, 1983; Forte di Belvedere, Florencia, 1984; P.S.1, Nueva York, 1988; Staatliche Kunsthalle, Baden Baden, 1989; Kunsthalle, Berna, 1989; Secession, Viena, 1990; Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma, 1990; Museet for Samtidskunst, Oslo, 1991; Deichtorhallen, Hamburgo, 1993; Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Seúl, 1994; Museum des 20. Jahrhunderts, Viena, 1995; Lenbachhaus, Múnich, 1996; Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, 1997; MMAO, Oxford, 1999; Henry Moore Foundation, Halifax, 1999; Galerie Taxispalais, Innsbruck, 1999; GAM, Turín, 2000; MACBA, Barcelona, 2000; Musée d'Art Contemporain, Lyon, 2001; Museo Contemporáneo de Bosnia, Sarajevo, 2001; Museum Ludwig, Budapest, 2001; MuHKA, Amberes, 2003; Galleria Civica, Módena, 2005; MAMAC, Niza, 2007; NNCA, Moscú, 2007; MARCA, Catanzaro, 2010; Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, 2010; MAXXI, Roma, 2011; Universalmuseum Joanneum, Graz, 2012; Museo del Louvre, París, 2013; GAMeC, Bérgamo, 2016; Blenheim Palace, Woodstock, 2016; Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, 2016; MAC - Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, 2018; 2018, Museo de Arte Italiano, Lima; CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2021.

Además ha participado trece veces en la Bienal de Venecia (1966, 1968, 1976, 1978, 1984, 1986, 1993, 1995, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017) y cuatro veces en Documenta, Kassel (1968, 1982, 1992 and 1997).