

EL CULTURAL

2€

18-21 de febrero de 2022

elcultural.com

ARCO
40 (+1)=
2022

**Juana de Aizpuru
y Maribel López**
La feria de las directoras

**Fernández Mallo
y Ernesto Castro**
Novelar el pensamiento

Mayorga y Sanzol
La larga sombra
de *El Golem*

Jonathan Nott
“En Mahler todo
es engañoso”

EL CULTURAL

Presidente
Luis María Anson

Editora
Blanca Berasátegui

Director
Manuel Hidalgo

Subdirectora
Paula Achiaga

Jefes de Redacción
Nuria Azancot, Javier López Rejas

Jefes de Sección
Luisa Espino, Alberto Ojeda y
Fernando Díaz de Quijano (Web)

Redacción
Saioa Camarzana, Javier Yuste
y Rubén Vique (Diseño)

Críticos: Juan Avilés, J. M. Benítez Ariza, Túa Blesa, Ernesto Calabuig, Ángel Calvo Ulloa, Adolfo Carrasco, Pilar Castro, José Luis Clemente, Jacinta Cremades, Enrique Encabo, Carlos F. Heredero, Pilar G. Mouton, Fran G. Matute, Fernando Golvano, Álvaro Guibert, Germán Gullón, José Antonio Gurpegui, Francisco J. Irazoki, José Jiménez, Inmaculada Maluenda, Begoña Méndez, Nadal Suau, Rafael Narbona, Rafael Núñez Florencio, José Mª Parreño, Liz Perales, Marta Ramos-Yzquierdo, Arturo Reverter, Carlos Reviriego, Luis Ribot, Ascensión Rivas, Carlos Rodríguez Braun, Bernabé Sarabia, Santos Sanz Villanueva, Jorge Trías, Álvaro Valverde, José Mª Velázquez-Gaztelu, Lourdes Ventura, Jaime Vidal Oliveras, Rocío de la Villa y Elena Vozmediano

Edita Prensa Europea S.L.

Avenida de Burgos, 16 D. Planta baja
Madrid - 28036
elcultural@elcultural.es

Publicidad:

Gustavo San Miguel (tel.: 636 986 192)
gsanmiguel@elcultural.es

EL CULTURAL se vende en quioscos y
librerías especializadas al precio de 2€

Imprime Comeco Gráfico
Depósito legal: M-4591-2012
ISSN: 1576-6950

Siga al minuto las noticias
y la actualidad cultural del día en
elcultural.com

 Santander

 Fundación "la Caixa"

 BBVA

SUMARIO

18-24 DE FEBRERO DE 2022

3. PRIMERA PALABRA

¿Big Bang o creación continua de la materia?, POR LUIS MARÍA ANSON

6. DARDOS

El papel de las ferias en tiempos de pandemia, POR ALEX NOGUERAS Y NEREA FERNÁNDEZ

8. PUERTA ABIERTA

A grandes rasgos, POR ANA CARRASCO-GONDE

26. MÍNIMA MOLESTIA

¡Sostenibilidad!, POR IGNACIO ECHEVARRÍA

72. JARDINES COLGANTES

Buscando a un Malraux, POR JUAN CARLOS LAVIANA

PORTADA

Vista de ARCO.
Ilustración de Guillermo
Serrano Amat para
El Cultural

LETRAS

A DOS VOCES. 10. Fernández Mallo y Ernesto Castro, de libro. POR N. AZANGOT
LIBRO DE LA SEMANA. 14. Enrique Moradiellos. *El Holocausto y la España*

de Franco, POR RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO

NOVELA. 16. Luis Martín Santos. *Tiempo de destrucción*, POR SANTOS SANZ
VILLANUEVA. 17. Elmer Mendoza. *Ella entró por la ventana del baño*, POR MIGUEL

ÁNGEL OESTE. 18. Juan Tallón. *Obra maestra*, POR NADAL SUAU

ENSAYO. 20. Patricia Simón. *Miedo*, POR ANTONIO GARCÍA MALDONADO

HISTORIA. 22. Balmis-Zendal, una hazaña marina, POR DAVID BARREIRA

LIBROS MÁS VENDIDOS. 24. Ficción, No Ficción, Poesía, Bolsillo y Otros

10

34

ARCO 2022

28. ARCO celebra sus 40 (+1)

ANIVERSARIO. 30. Un museo imaginario para recordar
estas cuatro décadas, POR ROCÍO DE LA VILLA

ENTREVISTA. 34. Cara a cara de Juana de Aizpuru
y Maribel López, fundadora y directora de la feria,

POR PAULA ACHIAGA

RECORRIDO. 38. Cinco rutas para navegar
por el programa general, POR LUISA ESPINO

EN EL FOGO. 42. Solos de mujeres, una reparación
necesaria, POR ÁNGEL CALVO ULLOA

LA MIRADA DEL ARTISTA. 46. Los reencuentros
y la ceniza estelar, POR CRISTINA LUCAS

OTRAS FERIAS. 50. Art Madrid, SAM, Art Libris, Just
Mad... la vida más allá de ARCO, POR SAIOA CAMARZANA

ESCENARIOS

ENCUENTRO. 54. Sanzol y
Mayorga estrenan *El Golem*,

POR JAVIER LÓPEZ REJAS

ENTREVISTA. 58. Jonathan Nott
nos habla de Mahler y de su
gira española, POR ALBERTO OJEDA

CICLO. 60. La Fundación Juan
March hace justicia musical,

POR ARTURO REVERTER

62

CINE

ESTRENO. 62. La directora
Sián Heder nos explica
CODA, la película

trionfadora del Festival de
Sundance, POR JAVIER YUSTE

DOCUMENTALES. 66. Tres
títulos sobre el arte que
nos marca el camino,

POR J. LÓPEZ REJAS

CIENCIA

ENTRE DOS AGUAS
70. Energía y vida

POR JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

74. ESTO ES
LO ÚLTIMO
Jacobo
Castellano

¿Ha cambiado el papel de las ferias en tiempos de pandemia? A las pu proyectos digitales, dos de sus protagonistas cuestionan su modelo

ALEX NOGUERAS

Co-director de la galería NoguerasBlanchard

Entre la *fair-tigue* y el paracaidismo

El parón forzado que hemos sufrido durante la pandemia nos ha permitido tomar una cierta distancia con las rutinas y los roles que tan obedientemente habíamos asumido. Las ferias de arte se promocionan como algo más que un mercado (en el sentido de plaza) al que las galerías acudimos para acceder a clientes que normalmente no nos visitan en nuestras ciudades. Pretenden ir más allá de las transacciones comerciales, facilitando y apoyando intercambios de conocimiento mediante conferencias y mesas redondas, la creación de redes, y la visibilidad de los artistas y galerías. Pero hay algo en el modo en que están articuladas las ferias que chirría, y que hace que las galerías (o al menos las galerías como NoguerasBlanchard) no nos sintamos cómodas del todo.

Creo que es pronto para decir si ha cambiado el papel de las ferias de arte, pero lo que es seguro es que el modelo se debería cuestionar. Personalmente, como cliente de varias de las corporaciones que organizan las ferias, no me interesa recorrer el mundo con un stand auestas vendiendo indiscriminadamente en París, São Paulo o Hong Kong bajo el paraguas de una gran marca. Cuando hemos participado en estas ferias la sensación es de deslocalización, sin apenas relación con el entorno donde se ubican, con una concentración absoluta en lo que sucede dentro del recinto ferial, y en concreto en los metros cuadrados de nuestro stand.

Por otro lado, las ferias más pequeñas, más dedicadas y hasta cierto punto adaptadas a su público local contribuyen enormemente a la difusión del arte y de las ideas que queremos re-

presentar. La presión para la galería participante es menor y permite alzar la vista y conocer el entorno, creando así una simbiosis mucho más fructífera. Recordando comentarios de los usuarios de las ferias, tanto galeristas como coleccionistas, la mayoría de ellos declaraban antes de la pandemia estar agotados de saltar de una feria a la siguiente. Es lo que se llamó el “fair-tigue”. No nos equivoquemos, esa actividad frenética ni es glamurosa, ni es cómoda, ni es sostenible. Sólo salva la situación la fantástica comunidad internacional que forma el mundo del arte, que en ocasiones se siente como una gran familia. Esta es la fuerza de nuestro sector, la que saben reconocer los organizadores de las ferias y la que nosotros apreciamos en la medida en que nos hace felices, pero no necesariamente en el potencial económico que representa.

Todo esto me lleva a imaginar qué pasaría si el mundo del arte tomara las riendas de sus posibilidades económicas, y si en lugar de someterse a las corporaciones que organizan las ferias con gran beneficio, ese enorme flujo monetario revirtiera directamente en el arte, en las galerías, en los artistas. Hemos visto cómo en pandemia las galerías han aguantado el tirón, y en cambio ha habido movimientos significativos en el mundo ferial. Nos encontramos ante una disyuntiva *gattopardiana*, todo está cambiando, pero ¿con qué fin? Asumiendo que la rueda gira, y que contribuimos a ello, alegremente muchas veces y a regañadientes otras tantas, pienso que sería lícito desear que redundara en el arte, que buena falta le hace. ▲

**NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA DISYUNTIVA. TODO ESTÁ CAMBIANDO, PERO
¿CON QUÉ FIN? ASUMIENDO QUE LA RUEDA GIRA, Y QUE CONTRIBUIMOS A ELLO,
SERÍA LÍCITO DESEAR QUE REDUNDARA EN EL ARTE, QUE BUENA FALTA LE HACE**

erias de ARCO y todavía entre cancelaciones, mascarillas y actual y nos dan las claves de cuál es su importancia hoy.

D A R
D O S

NEREA FERNÁNDEZ

Co-directora de la galería N/F Nieves Fernández y presidenta de Arte Madrid

Una experiencia física

Si en su momento las ferias supusieron una plataforma de difusión del arte contemporáneo enormemente exitosa, una auténtica revolución del mercado del arte, ahora, décadas después, cabría preguntarse qué porcentaje del público que han generado se ha comprometido realmente con la creación plástica a largo plazo. Por otra parte, el panorama previo a la pandemia ya evidenciaba una saturación de ferias, con la creciente preocupación por parte del sector acerca del altísimo coste que estas comportan para galerías y artistas, y con el consiguiente nacimiento de nuevas iniciativas colaborativas entre las que ha crecido el protagonismo de los *gallery weekends*.

La pandemia supuso un parón irremediable de esta dinámica. Las ferias no tuvieron un papel, ni mayor ni menor, simplemente se cancelaron. Muchas trataron de digitalizar sus ediciones, pero de momento parece que estas iniciativas *online* no han dado grandes resultados. Las ferias son puntos de encuentro muy singulares, espacios de socialización y descubrimiento en los que juega un papel decisivo una particular relación física con las obras de arte, un estímulo determinante para la reflexión íntima y compartida. Por el momento las propuestas virtuales distan de poder competir en este punto si exceptuamos, claro está, todo lo concerniente a las obras en específico formato digital.

Tras las restricciones, las ferias han tratado de volver al estado previo de las cosas, pero tal vez convendría mirar desde un lugar diferente, analizar y replantearlas, y quizás dis-

minuir el número que se celebra anualmente. Tantos meses en una situación insólita nos ha legado una experiencia que invita a un replanteamiento general, o al menos, a la voluntad de entender lo oportuno. Hemos profundizado más en relaciones escogidas, nos hemos sobrepuesto a la urgencia, hemos pasado más tiempo en la misma ciudad y, como galeristas, nos hemos centrado más en el espacio propio, casi redescubriéndolo, imaginando nuevas posibilidades. En nuestro caso esto ha supuesto un cambio en la programación de la galería, así como el nacimiento de nuevas iniciativas que nos han vinculado a otros públicos, a otras sensibilidades.

Resulta complicado adaptar la estructura de las ferias a la incertidumbre actual. Con la enorme inversión y previsión que suponen, y el alto número de personas involucradas, el riesgo que antes suponían se multiplica ahora de forma evidente. Es posible que tengamos que replantearnos de manera más exigente la sostenibilidad de estos eventos. Un enfoque actualizado que encare con responsabilidad el coste ecológico que supone el transporte de tanta gente para un periodo tan breve, los residuos, embalajes, transportes, etc. Las ferias siguen siendo, sin duda, importantes para el sector del arte plástico, pero estamos en un momento de cambio que la pandemia ha acelerado. Y todos sus actores tenemos que replantearnos nuestras dinámicas habituales de forma consecuente. Entre todos tenemos que intensificar en términos de calidad y viabilidad el necesario pulso que el arte ha de mantener en nuestra sociedad. ▲

TENEMOS QUE REPLANTEARNOS DE UNA MANERA MÁS EXIGENTE LA SOSTENIBILIDAD

DE ESTE TIPO DE EVENTOS. ENCARAR EL COSTE ECOLÓGICO QUE SUPONE EL

TRANSPORTE DE TANTAS PERSONAS Y MATERIALES PARA UN PERIODO TAN BREVE