

ENGLISH VERSION AHEAD

nota de prensa

LEON GOLUB & NANCY SPERO

6 de septiembre al 10 de octubre de 2011

Coincidiendo con la exposición que el MNCARS dedica a Leon Golub, la galería Pilar Serra ha querido rendir un personal tributo a una pareja emblemática dentro del arte del siglo XX, la formada por el ya mencionado Leon Golub y por la artista Nancy Spero quienes entendieron el arte como obligada plataforma para la denuncia de los abusos políticos, sociales y sexuales asociados al poder en nuestra (su) era contemporánea.

Hijos de una generación que vivió de lleno los mayores horrores del siglo XX (II Guerra Mundial, Vietnam y

dictaduras militares), Nancy Spero (1926-2009) y Leon Golub (1922-2004) entendieron su obra como lucha, como espacio destinado a alzar la voz y trasladar a otras esferas ideas combativas de cambio, un cambio en pos de la igualdad (sexual, social, racial, política) y de la libertad. La galería Pilar Serra remarcando la importancia artística de estos dos personajes dentro del siglo XX y la vigente contemporaneidad de sus mensajes (retomados con gran fuerza durante la guerra de

Irak y los hechos acaecidos en Abu Ghraib) propone un diálogo entre sus obras, una selección que incluye desde algunos grandes lienzos de Golub (de los años 60 con esa influencia por la escultura antigua a los más actuales de los 90) hasta los conocidos frisos en papel de Spero vinculados con las figuras femeninas clásicas y sus contenidos simbólicos.

Spero y Golub se conocieron durante sus estudios en el School of the Art Institute de Chicago a final de los años cuarenta e inseparables desde entonces, su larga vida juntos les condujo a desarrollar un corpus artístico con una clara idea común, la de denunciar todas aquellas atrocidades llevadas a cabo por el poder en pos del control político y humano, así como reactualizar esa idea de que el arte, además de su función estética y óptica, posee una anterior finalidad ética: la de pronunciarse con toda su fuerza empática y servir como vehículo de comunicación, como obligada plataforma para dar visibilidad y promover el cambio, desbancando las huellas de autoridad que violan los derechos humanos y promueven la desigualdad.

Si bien es cierto que estas ideas –la función humanista del arte y la corruptibilidad humana– son un bajo continuo en ambas trayectorias, cada uno evidencia una forma personal de ver y por lo tanto de elegir los temas y de mostrarlos. Mientras que Golub se aproxima más hacia una representación narrativa y pictórica de la violencia y la opresión de las relaciones sociopolíticas, y los efectos del poder tomando el cuerpo humano como signo de identidad; Spero aborda sobre todo el tema de la igualdad sexual y femenina a través del papel (rechaza la pintura sobre lienzo por su vinculación históricamente masculina en el arte) que se convierte en el soporte de un lenguaje propio, a medio camino entre lo literario y lo pictórico, que busca involucrar física y psíquicamente al espectador, en ocasiones convertido en lector e intérprete de un nuevo código.

Nos quedamos quizás con una frase de Golub para representar este hilo conductor común de lo que pretendían y entendían del arte: *“Mucha gente tiene una actitud protectora con respecto al arte. Ya saben. No tocar. Es valioso. Yo intento sin embargo llegar de frente, como cuando caminas por la calle y de repente encuentras una situación. Lo que pretendo es invitar a escenas y situaciones a las que quizás no se quisiera estar invitado*

press release

LEON GOLUB & NANCY SPERO

6 September to 10 October 2011

Coinciding with the exhibition which the MNCARS is devoting to Leon Golub, the Pilar Serra gallery has wished to pay a personal tribute to an iconic couple within the art of the 20th century, that made up of the already mentioned Leon Golub and the artist Nancy Spero, both of whom understood art as the obligatory platform for denouncing political, social and sexual abuses associated with power in our (their) contemporary era.

Children of a generation that experienced in full the greatest horrors of the 20th century (2nd World War,

Vietnam and military dictatorships), Nancy Spero (1926-2009) and Leon Golub (1922-2004) understood their work as a fight, as space destined to raising one's voice and taking combative ideas for change over to other spheres, a change in a search for equality (sexual, social, racial, political) and for freedom. Highlighting the artistic importance of these two personalities within the 20th century and the prevailing contemporariness of their messages (reappearing with great

strength during the Iraq war and the events occurred in Abu Ghraib) the Pilar Serra gallery proposes a dialogue among their works, a selection that ranges from some large canvases from Golub (from the '60s influenced by old sculptures to the most up to date ones of the '90s) up to the well-known paper friezes by Spero linked with classical female figures and their symbolic contents.

Spero and Golub first met during their studies in the School of the Art Institute of Chicago at the end of the '40s and were inseparable from then on. Their long life together led them to developing an artistic corpus with a clear common theme, that of denouncing all the atrocities carried out by power in its search for political and human control, along with re-updating the idea that art, as well as its aesthetic and optical function, possesses an earlier ethical purpose: that of being pronounced with all its empathic force and of serving as a vehicle for communication, as an obligatory platform for giving visibility and promoting change, overturning the footprints of authority that violate human rights and promote inequalities.

Although it is true that these ideas – the humanistic function of art and human corruptibility – are a continuous undertone in both their careers, each one evidences a personal way of seeing and therefore of choosing the topics and of showing them. While Golub is closer to a narrative and pictorial representation of violence and oppression in socio-political relations, and the effects of power taking the human body as a sign of identity; Spero above all tackles the topic of sexual and female equality through paper (she rejects painting on canvas due to its historically masculine link in art) which becomes converted into the medium for a language of her own, halfway between the literary and the pictorial, which looks to involve the viewer physically and mentally, on occasions converting them into a reader and interpreter of a new code.

We can perhaps end with a quote from Golub in order to represent this common conducting thread of what they sought and understood from art: *"Too many people have a sort of protective attitude about art. You know, Don't touch. It's valuable. I'm trying to be more in your face, like when you walk down the street and suddenly you encounter a situation. I'm trying to invite you into scenes where you might not want to be invited in."*