

DOSSIER DE PRENSA

EXPOSICIÓN

VIK MUNIZ

23 SEP 2020 - 21 MAR 2021

DOUBLE MONA LISA (PEANUT BUTTER AND JELLY). AFTER WARHOL, 1989

VIK MUNIZ

El Museo Universidad de Navarra inaugura este 23 de septiembre la exposición **Vik Muniz**, que recoge una selección de sus trabajos del artista brasileño, especialmente de sus últimas series. La muestra ha sido organizada entre la **Foundation for the Exhibition of Photography** (Minneapolis/Nueva York/París/Lausana) y el **High Museum of Art** (Atlanta), en asociación con el Museo Universidad de Navarra, y ha sido posible gracias al apoyo de la mecenas **Gabriela Willson**. La muestra cuenta con la colaboración del **Ayuntamiento de Pamplona** y la **Galería Elba Benítez** de Madrid. El Consistorio ha cedido para la ocasión la obra *Kyber pass. After Rembrandt* (2005), perteneciente a su Colección de Arte Contemporáneo. La muestra puede visitarse hasta el próximo 21 de marzo en la planta -1 del Museo.

Muniz, que comenzó su carrera como escultor, juega con las imágenes y los objetos para crear obras que trascienden la mera imagen fotográfica acompañando al espectador a generar **nuevas lecturas en torno a la realidad y a su representación**. Esta reflexión es la que le permite ofrecer a su público una propuesta rica, con imágenes vivas, cargadas de interrogantes y nuevas formas de mirar. Como explica el propio artista, “la contemplación se ha convertido en un lujo en estos días. Vivimos bombardeados por imágenes todo el tiempo y, cuando te encuentras en un lugar dedicado por completo a las experiencias visuales, hay que tratar de disfrutar e imaginar cómo se han hecho las cosas”.

En esta exposición, comisariada por **Arthur Ollman**, los visitantes encuentran “pequeñas pistas” que deja el artista: “El espectador puede seguir

AUTOR
VIK MUNIZ

PRODUCE
FOUNDATION FOR THE EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY (MINNEAPOLIS/NEUVA YORK/PARÍS/LAUSANA) Y EL HIGH MUSEUM OF ART (ATLANTA), EN ASOCIACIÓN CON EL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

COMISARIO
ARTHUR OLLMAN

COORDINADOR DE LA EXPOSICIÓN EN EL MUN
IGNACIO MIGUÉLIZ

FECHAS
23 SEP 2020
21 MAR 2021

LUGAR
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PIEZAS
115 PIEZAS

MEDUSA MARINARA. AFTER
WARHOL, 1997

mis huellas y preguntarse cómo se ha hecho una fotografía. Hemos sido capaces de llegar a ser muy buenos a la hora de asimilar fotografías y de entenderlas con gran rapidez, pero cada vez somos más lentos a la hora de discernir la forma en la que miramos las fotografías. Cuando estás en un museo o una galería, debes tomarte tu tiempo, disfrutar del hecho de tratar de averiguar cómo se hizo la fotografía”.

En sus trabajos, Muniz **reinterpreta y relee obras icónicas de la historia universal**, así como **fotografías familiares** que pertenecen a su acervo personal, utilizando para ello diversos **materiales** sin connotaciones artísticas, como el chocolate, objetos de desecho y basura, espaguetis, azúcar o juguetes, y en sus últimas obras, incluso microorganismos bacterianos. “No pienso en términos de materiales no convencionales. No creo que eso exista. Si un material es capaz de transmitir una idea, es mi esencia artística”. Con ellos, crea nuevas imágenes, generalmente con un carácter escultórico y tridimensional, a partir de las cuales se genera la **obra final, que para él es siempre una fotografía**.

EL NIÑO QUE ERA CAPAZ DE HACER FOTOS DE LAS COSAS

Vik Muniz asegura que nunca pretendió ser artista. Creció en una favela a las afueras de Sao Paulo y trabajó como cocinero, ilustrador de camisetas infantiles, empleado de una gasolinera y en un patinódromo, entre otros oficios. “Creo que tenía que contar con una práctica intensiva en la vida real

antes de llegar a ser capaz de representarla. Estoy contento de que las cosas sucedieran de ese modo”, explica.

En cualquier caso, Vik **dibujó desde niño**. “Soy disléxico y no podía seguir a la profesora cuando ella nos dictaba. Empecé a hacer dibujitos que con el tiempo evolucionaron en otros más elaborados, y muy pronto me convertí en el niño que solía dibujar las caricaturas de los profesores a toda pastilla. Eso llegó a formar parte de lo que yo era. Yo soy el niño que era capaz de hacer fotos de las cosas”, recuerda. De hecho, para ayudarle con sus problemas de escritura, su abuela diseñó un sistema por el cual asociaba las palabras a dibujos. Y aunque este método le provocó problemas en la comprensión lectora, le otorgó un profundo sentido visual y el dibujo se convirtió pronto en su medio de expresión.

Siendo un veinteañero, Muniz comenzó a trabajar en una agencia de publicidad y con 22 recibió un disparo fortuito en una pierna. Gracias a la indemnización, pudo viajar a **Estados Unidos**, donde se quedó a vivir. “Mi primer interés artístico fue el teatro y luego la escultura, pero creo que siempre trato de combinar ambas en la idea de representación. Con 27 años se me ofreció la oportunidad de tener un estudio y dedicarme a ello como profesión”, reconoce. Actualmente, reside a caballo entre Nueva York y Sao Paulo, y nunca ha perdido su relación con **Brasil**. Además, está implicado en distintas causas sociales y medioambientales y es embajador de Buena Voluntad de la UNESCO.

“En política y en arte, es esencial fomentar una relación saludable en un discernimiento profundo acerca de lo que la realidad es. El papel del artista no es exponer su opinión política, porque mi opinión política es igual de buena que la tuya, o que la del policía, del panadero o del fabricante de dulces. Todo el mundo tiene sus opiniones, que dependen de la forma en la que vives. Hay demasiados vectores de diferencia. Si eres pobre tendrás una opinión, si eres rico, otra. Hacer arte sobre tener opiniones no es demasiado ambicioso, ¿verdad? Es mucho más interesante hacer un arte en el que creas un espacio en el que las opiniones dejan de tener tanta importancia”, reflexiona el artista.

DISTINTAS SERIES, UN HILO COMÚN

La exposición que alberga el Museo Universidad de Navarra reúne distintas series del artista, algunas vinculadas a la reinterpretación de conocidas obras de la Historia del Arte, como la *Mona Lisa*, *La muerte de Marat*, *Un bar aux Folies Bergère*, *Gernika* o *Los borrachos*. “Considero que cuando tratas una imagen, que ya existe en la mente de quien la mira, de una forma diferente fuerzas una especie de calibración. El espectador mira la imagen y ve algo que siente que ya ha visto con anterioridad, pero algo ha cambiado, así que tiene que volver a mirarla con la información que tiene de antes. Normalmente creo mis imágenes de manera que **el espectador solo puede ir un poco más lejos**. Las imágenes tienen una arquitectura de capas de significado y, una vez llegas a un punto, te ves invitado a continuar hacia el siguiente”, precisa el artista.

En esos momentos, hay algo que le alegra especialmente, “cuando el espectador experimenta una especie de doble toma. Primero mira y capta algo que le resulta familiar. Aparta la mirada y luego vuelve a mirar con unos ojos diferentes. Esta es la **diferencia entre mirar y ver**”.

En el caso de las obras icónicas, apunta que concibe la Historia del Arte “de forma evolutiva”: “Tomamos esas obras de arte como marcas de esa evolución. Han sobrevivido a la prueba del tiempo y están aquí para decirnos cómo hemos evolucionado en la forma en la que nos relacionamos con las imágenes. Me ofrecen ideas y me ayudan a trabajar con el vasto vocabulario de la audiencia”. En este sentido, subraya que su arte está dirigido “para el director del museo, para el curador, al mismo tiempo que lo hago para las personas que limpian el museo. Por eso tienes que ser consciente del tipo de bagaje visual que trae la gente a su encuentro. Cuanto más pueda comunicar, uno a uno, con el espectador, el efecto será mayor. Terminarán aprendiendo mucho más en esa interacción”.

INSPIRAR A SER CREATIVOS

Tras las primeras series, Muniz fue evolucionando en relación a las soluciones formales, el formato de las fotografías y la investigación de los materiales. Encontramos entonces trabajos como *Imágenes de chatarra* e *Imágenes de basura* (2005-2010), en las que utilizó deshechos recogidos en el **vertedero Jardim Gramacho**, el más grande de Río de Janeiro. En esta segunda serie colaboró con los trabajadores del basural, que sirvieron de modelo para las piezas. Con este proyecto, buscó mejorar sus condiciones de vida y para pulsar su capacidad de generar un trabajo en equipo e impulsar un cambio social a través del arte. Su trabajo en este vertedero también fue retratado en el **documental Waste Land** (2010), nominado al Óscar.

“Cuando estás en un lugar húmedo como Jardim Gramacho, el suelo bajo tus pies no es sólido. La sensación es como si caminases sobre gelatina. Estás sobre una montaña de 50 metros de residuos desperdigados en capas y no sientes que estés pisando tierra firme; el ruido y la diversidad de pequeños *inputs* visuales a los que te ves expuesto es vertiginoso, de locos, y entonces tienes que ser creativo, encontrar sentido en lo que ves, e **inspirarte no solo a ti mismo sino inspirar a las personas que están a tu alrededor a ser creativos**”, recuerda el artista.

Asimismo, destaca que durante muchos años todo lo que yo había estado compartiendo con mis espectadores era el resultado de mi trabajo. Y el hecho de que yo me divirtiera tanto haciéndolo, la alegría de estar en el estudio, de crear cosas..., ser capaz de compartir eso con personas que habitualmente están en el otro lado de la fotografía, fue muy retador e enriquecedor. **Impulsó un cambio en mi vida**. Ser capaz de entender que cuando traes a alguien a compartir el trabajo contigo, no terminas con lo que tú querías, sino con algo mucho mayor. Ese puente entre el artista y el espectador se construye de muchas más maneras de las que pudieras imaginar. Para un artista no es sólo un medio de producción, sino un medio de educación”.

MARAT (SEBASTIAO). PICTURES OF GARBAGE, 2008

Otro de los aspectos que interesan al artista son los valores de la representación de las diferentes percepciones, físicas y mentales, en relación a la escala. Esto puede verse especialmente en series como *Sandcastles* (2014) y *Colonies*, en las que colaboró con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

A pesar de recoger distintas series, hay un hilo que las une, “una idea que se representa en el mundo real y la poética que evoluciona en ese proceso. **En las piezas se libra una batalla entre lo que es una idea y lo que es material.** Hay siempre una pequeña tensión. Allá donde la fotografía termina, donde la imagen mental termina y donde su contraparte material empieza. Este es el ejercicio que la fotografía nos permite experimentar cuando tratamos de emparejar el mundo que llevamos en nuestra mente, el de nuestra imaginación, con el mundo real allí fuera, el de los sentidos, el de las cosas físicas y tangibles”.

PROCESO CREATIVO

Los procesos del artista son diversos y algunos parten, por ejemplo, de la **interacción con los materiales**. Es el caso de las postales que, en sus palabras, “aunque son imágenes pueden traducirse en materiales para crear imágenes con ellas”. En otros casos, el inicio está en las referencias iconográficas: “En ‘Los niños de azúcar’, donde quieres hacer imágenes de niños, o fotos de personas que desaparecieron durante la dictadura, como las que estoy haciendo ahora mismo”. Muniz siempre trabaja en series, sistema que le permite “la oportunidad de usar lo que aprendo en una pieza en la siguiente, y así sucesivamente”.

PROYECTOS ACTUALES

Actualmente, avanza Muniz, se encuentra trabajando en **varios proyectos simultáneamente**. Mientras trabajaba en esta exposición, preparaba **otros dos muestras** y colaboraba con un **colegio** situado cerca de su estudio neoyorkino, en el barrio de Brooklyn, realizando imágenes de santos. También han colaborado con el **Museo Nacional de Río de Janeiro**, que sufrió un incendio en 2018. “Toda la colección se perdió. Era uno de los museos más importantes del país, y el fuego lo devastó. Hemos estado trabajando con los equipos de rescate, porque están tratando de cavar en el museo para encontrar lo poco que pueda quedar. Les hemos apoyado a través de la venta de obras de arte. Solo para resumir, se trata de imágenes de las cosas que se quemaron hechas con sus propias cenizas”.

El artista cuenta que, actualmente, están trabajando con “la idea de valor” y las series que ha creado en relación al dinero en Brasil: “El dinero en Brasil lleva impresas imágenes de animales. Es bastante bonito. Pero estamos viviendo un momento en el que gran parte del país está en llamas y los animales están muriendo. Y todo por dinero. Ahora mismo estamos trabajando en unas series que lo muestran. Hemos obtenido dinero triturado de la autoridad de Brasil y estamos recreando estos animales con él. Vamos a intentar conectar con instituciones que apoyan el medio ambiente para tratar de ver cómo monetizamos estos esfuerzos y ver cómo podemos ayudar”.

Con este ejemplo, Muniz apunta que muchas de las experiencias que les han inspirado a crear obras de arte beben de las crisis: “A veces echo de menos los momentos en los que nos inspiraban las cosas bellas y espero que volvamos a ellos muy pronto”.

EL ARTISTA

La práctica distintiva de Vik Muniz (Sao Paulo, 1961) es la exploración y el deleite en la inestabilidad que existe entre el arte artesanal y la reproducción mecánica, entre el arte más sublime y la cultura popular, entre lo efímero y lo perdurable, entre lo codificado y lo reconocible. Muniz ha participado en numerosas exposiciones individuales en museos como el Museo de Arte del Banco de la República (Bogotá), la Fundació Beyeler, P.S. 1 MoMA (NYC), la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, MACRO (Roma), el Museo Irlandés de Arte Moderno (Dublín) y la Colección Menil (Houston), y su obra está incluida en importantes colecciones privadas y públicas de todo el mundo.

HOLGER KEFEL

MATERIAL PRENSA

Site de prensa para descargar materiales:
museo.unav.edu/prensa/vik-muniz

Álbum de obras:
www.flickr.com/photos/museo_unav/albums/72157713448951887

Contacto
Leire Escalada
lescalada@unav.es
948 425600
Ext. 802545
630046068

MUSEO
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA

VIK MUNIZ

23 SEP /
21 MAR
2021

PLANTA
-1

EXPOSICIÓN ORGANIZADA ENTRE LA FOUNDATION FOR THE EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY (MINNEAPOLIS/ NUEVA YORK/PARÍS/LAUSANA), Y EL HIGH MUSEUM OF ART (ATLANTA) EN ASOCIACIÓN CON EL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

ESTA EXPOSICIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE LA MECENAS GABRIELA WILLSON

COLABORAN

Galería Elba Benítez