

NOGUERASBLANCHARD

Nancy Spero

A Sense of Possibility

Madrid

Sep 14 - Nov 4, 2023

NoguerasBlanchard se complace en anunciar *A Sense of Possibility*, una muestra individual de Nancy Spero (1926, Cleveland, Ohio - 2009, Nueva York), en ocasión de Apertura Madrid Gallery Weekend.

Con una destacable carrera que superó los 50 años de práctica, Nancy Spero es una figura fundamental de la escena contestataria del Nueva York de los años sesenta y setenta. Convirtió la experiencia femenina en el centro de su práctica artística, desafiando las convenciones estéticas y políticas de su tiempo. Destacó por la concepción de un lenguaje visual procedente de su inmersión en la historia de las imágenes, especialmente de Egipto, la Antigüedad clásica, la prehistoria y los medios de comunicación. Combinó, fracturó y reutilizó imágenes encontradas y textos para plasmar su mirada sobre la mujer y su relación histórica con la opresión, la tortura, la desigualdad, la guerra y la sexualidad. Con cruda intensidad, Spero realizó obras sobre papel e instalaciones que resisten como declaraciones sin remordimientos contra el omnipresente abuso de poder y el privilegio occidental.

A Sense of Possibility es la primera exposición individual de Nancy Spero en España desde *Disidanzas*, que tuvo lugar en 2008 en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museu d'Art Contemporani de Barcelona y Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

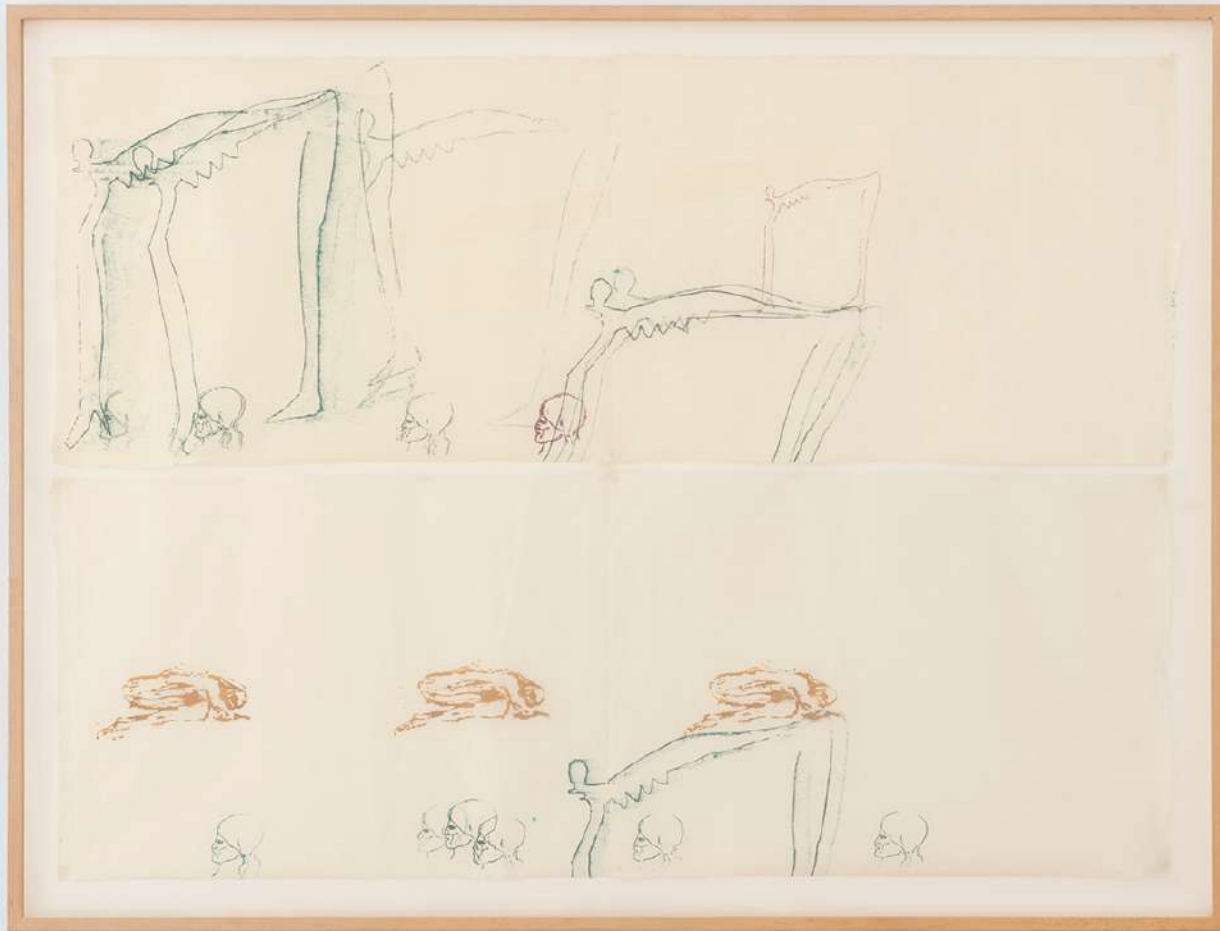
“Las mujeres Speroicas son como los versos de la Divina Comedia, se elevan, se alejan, del terror, no se posan, no reposan, escapan pero se responden, están solas pero se pasan el relevo como poderosas notas musicales”.

— Hélène Cixous

Nancy Spero
Rite, 1997
Handprinting on paper
61 x 255 x 5,1 cm

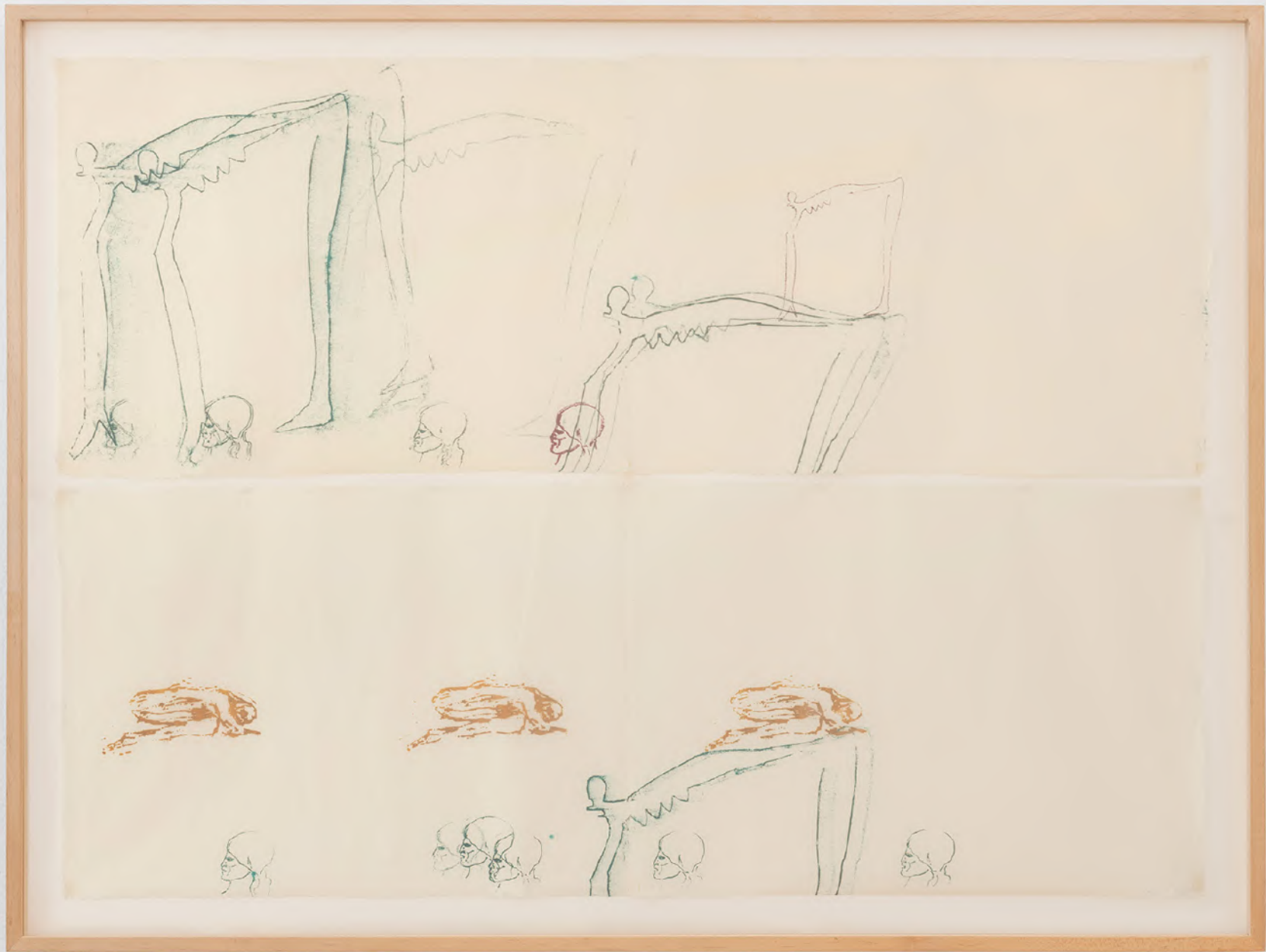
Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Nancy Spero
Licit Exp, 1974
Handprinting and gouache collage on paper
38,7 x 29 x 4,1 cm

Nancy Spero
Sky Goddess, 1981
Handprinting and printed collage on paper
116,5 x 154,9 x 5,1 cm

“La diosa del cielo egipcio, Nut, me ha inspirado desde los años sesenta. Nut es inmutable, trascendente, siempre se la representa joven y hermosa, dando esperanza a la realidad de la vida del Antiguo Egipto, que era desagradable, brutal y breve. Su imagen es atlética, grácil y delicada desde el cielo, poderosa en sus evocaciones.

Yo la visualizo de puntillas, arqueada desde el cielo y tocando la tierra con los dedos de las manos. Al combinarla con otras figuras, se convierte amórficamente arquitectónica, formando un pilar o un arco con sus brazos y piernas. El espíritu protector de la naturaleza”.

— Nancy Spero

Nancy Spero
Goddess Nut / Artemis, 1990
Handprinting and printed collage on paper
62,2 × 49,5 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

Nancy Spero
Propitiatory, 1993
Grupo de siete paneles; impresión manual y collage impreso sobre papel
289 x 405,3 x 4,6 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

“El cuerpo de trabajo de Spero es un cuerpo inscrito, señalado, contusionado, histriónico, cargado de símbolos y sexuado, que toma prestado el gesto heroico de la performance y lo feminiza a través de la recuperación de figuras históricas, reconquistando así espacios mitológicos sobre los que construir y evocar varias realidades”.

— Manuel J. Borja-Villel, Rosario Peiró

Nancy Spero
The Bride, 1991
Ink and handprinting on paper
61 × 48,3 cm

Vista de la instalación en NoguerasBlanchard Madrid

“Las propias figuras podrían convertirse en jeroglíficos, extensiones de un texto que denotara ritos iniciáticos, del nacimiento a la edad madura, movimiento y gesto. Todas las imágenes son femeninas: mujeres prehistóricas, una muñeca japonesa, una bruja entristecida atrapada en su cuerpo con patas de caballo, patinadoras, torsos de la fertilidad, víctimas, atletas, Artemisa... y un largo etcétera.

La mujer como activadora: protagonista en un mundo sin jerarquías. La mujer como víctima de guerra y violación en un mundo controlado por hombres.

Un flujo de conciencia en el que coexistieran elementos dispares de culturas y tiempos; recombinaciones-desplazamientos, una presencia continuada de figuras reformándose, contingentes una de otra, o aisladas, atisbadas periféricamente; el ojo, como cámara móvil, explora la imaginería actualizada de la mujer”.

— Nancy Spero

Nancy Spero
Real Politics, 1991-92
Handprinting and printed collage on paper
49,5 × 182,9 cm (19 ½ × 72 inches)

Nancy Spero
The Goddess Nut / Le Cimetière de Varsovie..., 1995-96
Handprinting and printed collage on paper
58,4 × 61,6 cm

Death Figure/Gestapo, 1994
Handprinting and printed collage on paper
49,5 x 125,7 cm (19 ½ x 49 ½ inches)

Nancy Spero: la técnica como ideología por Gloria Moure

Difícilmente puede entenderse el arte y su esencia poética, sin admitir una necesaria y lúcida radicalidad, y sin reconocer el carácter fronterizo de la práctica configurativa. El ansia creativa supone tratar de apreciar la realidad de alguna manera, y, desde luego, interferir sensiblemente con ella. Esto significa estar disponible para inmiscuirse en todos los territorios donde el criterio puede ejercerse, es decir, y sobre todo hoy en día, en todos los ámbitos del conocimiento. Esta evidencia irrenunciable lleva al creador al ámbito político mal que le pese, con independencia del contexto en el que se esté moviendo.

Nancy Spero (Ohio 1926/ N.Y. 2009) vivió dolorosamente esa alienación moderna que parece inexorable e invencible, en su expresión más cruda, como mujer en una sociedad descarada y pornográficamente machista. Se graduó por la Escuela del Instituto de Chicago, continuó su formación en París con André Lhote que resultó ser determinante, porque facilitó en gran manera la concreción de sus ansias creativas. Su etapa en Europa con su marido Leon Golub, parece haber sido extremadamente importante. En Italia se interesó por los sarcófagos y frescos etruscos, en París, entre 1959 y 1964, realiza sus *Pinturas negras* todavía sobre lienzo. Spero se mostró especialmente receptiva a las ideas sobre el dolor físico y mental de Antonin Artaud sobre lo que trabaja posteriormente ya instalada en EEUU.

A su regreso a Nueva York aterrizó en una situación convulsa donde los movimientos por los derechos civiles habían estallado a la vez que era el momento álgido de la guerra de Vietnam, esto representó un giro radical en su trabajo. Comenzó a trabajar sobre papel, convirtiendo la técnica en una ideología, con la voluntad de distinguir sus trabajos de los de sus contemporáneos masculinos.

Su discurso, marcado por su condición femenina, era mucho más amplio y trataba de aprehender una comunión más ambiciosa. Por ello, Spero ampliaba las connotaciones naturalistas con formalizaciones superpuestas extraídas de la antropología, de la historia y del mundo que la rodeaba. Hay que destacar al respecto, precisamente para diferenciarla, que esa recurrencia signífica constituye un apoyo culto e intelectualizado que denota un sustrato intelectual sólido en la utilización de esas connotaciones mágicas relacionadas con culturas marginales u olvidadas. Con ello nos transmitía sus carencias, sus fantasmas y sus esperanzas, a la vez que descubría y nos hacía patentes las de todos nosotros.

La situación de la América de los 60 y la guerra de Vietnam lleva a Spero a chocar con los convencionalismos cognitivos de orden individual y social, pero lejos de tratar esos contactos conflictivos como un residuo más, toma una postura activa sobre el particular. Sus *War Series* (1966-1970) fueron un alegato contra la contienda y es justo reconocer su valentía y el modo cómo la expresó plástica y humanamente. La repercusión de la obra tiene un mayor alcance ya que se imbuye del requisito de la experiencia aplicado a la inmediatez de la creación plástica. Esta física de la poesía en cuanto actúa sobre el tejido lingüístico y sobre cómo se conocen las cosas y dado que estos dos territorios sirven para articular el poder, una creación plástica podría asimilarse también a una poética del poder, que sería el ámbito donde Spero gusta de actuar, siendo la apropiación de las violencias que llevó a cabo durante la década de los setenta, la manifestación más obvia de esa querencia. Al respecto los casos de Artaud para con la crueldad son referencias por todos conocidas.

Su activismo feminista la llevo a cofundar AIR Gallery en 1972, como plataforma para mostrar el trabajo de las mujeres artistas. Se dio cuenta de que la situación de la mujer estaba por encima de las ideologías y que era desde luego una ley general en la sociedad norteamericana.

Siempre consideró su circunstancia como una excrecencia marginal, como una manifestación a la vez real y simbólica de un fenómeno mucho mayor, ese fenómeno era al mismo tiempo histórico y contemporáneo. Es muy probable que ella hubiese concluido hacía tiempo que el progreso no existía, que la historia, en un sentido lineal, tampoco, y que había que luchar por la diferencia desde el interior de un devenir natural dudosamente determinista. En este sentido, la conciencia de su femineidad reforzaba su actitud claramente vitalista.

Sus obras, hasta las más radicales, pusieron de manifiesto desde un principio un cuidado y consistente equilibrio entre formalización y presentación. Por lo tanto, en el caso de Spero no se trataba del descubrimiento del formato óptimo desde el punto de vista estético, entendida como aquella en que la forma, la percepción y la idea configurativa coincidiesen inseparablemente, delimitando al máximo la frontera entre los espacios lingüísticos y sensible, sino de reunir signos, símbolos, lenguaje, paisaje, naturaleza y artificio desde una perspectiva poética absolutamente plástica e integradora, coincidiendo así con sus ansias creativas y políticas.

Los desarrollos posteriores responden a una matización importante, que consiste en la reflexión sobre el arte y su historia, considerándolo no como un productor de objetos autónomos, sino como actividad configurativa en el sentido más amplio. Spero exarcebó esa matización, hurgando en ella con autenticidad. Aceptaba la objetualidad pero al mismo tiempo hace una incursión crítica entre los complejos entresijos de la configuración y la percepción. Esta práctica fronteriza en lo lingüístico y en lo ideológico se hizo ya evidente en los primeros trabajos de Spero, pero a partir de los años 80 la idea configurativa se transforma de alguna manera en acción misma de la artista, que en todo caso ocurre en espacios que difícilmente pueden calificarse de escenográficos porque incluye una acerada violencia.

Es justo reconocer su valentía y el modo cómo la expresó plástica y humanamente.

Su compromiso fue radical, como sus obras demuestran, pero no debemos circunscribirlo a una época ni a una generación, sino al que todo artista debe asumir si es que quiere ser tal.

Nancy Spero nació en Cleveland, Ohio, en 1926 y murió en Nueva York en 2009. Su obra forma parte de más de 50 importantes colecciones públicas de todo el mundo, entre las que se encuentran: Art Institute de Chicago, Illinois; Centre Pompidou, Francia; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España; Museum of Modern Art, Nueva York; National Gallery of Art de Washington D.C.; Tate Gallery, Inglaterra; Whitney Museum of American Art, Nueva York; Museum of Fine Arts de Boston, Massachusetts; Dallas Museum of Art, Texas. Su trabajo se ha mostrado en grandes exposiciones monográficas en museos de renombre como el Museo Rufino Tamayo, México; Centre Pompidou, Francia; Serpentine Galleries, Inglaterra; Museo d'Art Contemporani de Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, España. Entre 2019 y 2021, se realizó una gran exposición retrospectiva que viajó al Museum Folkwang, Essen, Alemania; Nordic Watercolour Museum, Skärhamn, Suecia; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk; y Lillehammer Art Museum, Lillehammer, Noruega. La instalación de Spero *Maypole: Take No Prisoners* se presentó en 2007 en la 52ª Bienal de Venecia, y posteriormente en el MoMA PS1 como parte de la exposición retrospectiva *Paper Mirror* (2019).

Exposición en cooperación con Galerie Lelong and Co y Golub Spero Foundation, y agradecimientos especiales a Frith Street Gallery, Londres.

Para más información e imágenes contactar a Cristina Spinelli
+34 91 506 34 84 cristina@noguerasblanchard.com

Todas las imágenes cortesía de NoguerasBlanchard, Barcelona/Madrid
Fotografía: Roberto Ruiz