



Fundación
Arte y
Mecenazgo

CÍRCULO ARTE Y MECENAZGO

Síntesis de la conferencia

COLECCIÓN PRIVADA, VOCACIÓN PÚBLICA.

PATRICIA PHELPS DE CISNEROS

Fundadora de la Fundación Cisneros y la Colección Patricia Phelps de Cisneros

© del texto, su autor
© de las imágenes, sus autores
© de la traducción, su autor
© de la edición, Fundación Arte y Mecenazgo, 2011
Avda. Diagonal, 621, Torre 2, Planta 3, 08028 Barcelona

Colección privada, vocación pública

Documento de síntesis

Patricia Phelps de Cisneros

Fundadora de la Fundación Cisneros y la Colección Patricia Phelps de Cisneros

Los inicios

Todo comenzó en un viaje a España durante el cual mi marido Gustavo y yo compramos una obra de Manuel Rivera, *Tiritaña*. Fue entonces cuando empecé a comprar arte guiada por el gusto como primera causa y razón; mentiría si dijera que desde sus inicios nuestra colección respondió a un modelo o se generó con un principio en mente. La verdad es que desde el comienzo reunió obras en apariencia disímiles, retrato de nuestras vidas e intereses y del amor y la admiración por nuestro continente, por su historia y su creatividad.

Por otra parte, me gustaría mencionar otras dos circunstancias que también dejaron su impronta en nuestra colección. Por un lado, mi bisabuelo, William Henry Phelps, gran ornitólogo e intrépido explorador, que reunió la colección privada de aves tropicales más extensa del mundo. De él aprendí que poseer es solo una faceta del coleccionismo, pues son el estudio, el cuidado y la difusión del conocimiento lo que realmente enriquece ese proceso. Por el otro, pienso también en la Caracas de los años cincuenta y sesenta, un escenario de incomparable modernidad producto de la riqueza petrolera. A lo largo de aquellas dos décadas, los venezolanos aprendimos a vivir rodeados de arquitectura moderna y de esculturas de arte moderno, públicas y monumentales, de nuestros grandes artistas.

Actualmente, en la Colección Patricia Phelps de Cisneros conviven vírgenes y arcángeles coloniales con objetos etnográficos del Amazonas venezolano, paisajes de artistas europeos que quisieron capturar la belleza de América Latina con obras modernas de abstracción geométrica y arte contemporáneo. Lo que inicialmente vislumbré como una pasión accidental fue ganando en complejidad hasta convertirse en gusto y rigor propiamente de coleccionista.

Una colección de colecciones

En gran medida, la CPPC, que es como llamamos a la institución que cuida de nuestra colección y organiza sus actividades educativas y filantrópicas, refleja estas vivencias que acabo de contar y, a su vez, construye su propia narrativa, su propio museo imaginario, como diría Malraux, formado, en nuestro caso, por las siguientes cinco colecciones: arte moderno, colección Orinoco, arte colonial, artistas viajeros y arte contemporáneo.

Mi conexión y gusto por la modernidad, aquella Caracas de los años cincuenta y sesenta, me llevaron a adquirir una serie de obras de abstracción geométrica que hoy en día constituye el núcleo más conocido de nuestra colección de arte moderno, formada en su totalidad por obras de artistas latinoamericanos del siglo XX. Se trata de un conjunto de

piezas que no solo revela mi afinidad por la abstracción geométrica —a la que, por otra parte, siempre me he sentido atraída por su visión ideal del mundo—, sino que representa, asimismo, mi rechazo a la representación del arte latinoamericano como exclusivamente figurativo, exótico y exuberante.

Por otro lado, y también como parte de mis vivencias, durante tres décadas mi familia y yo realizamos varias expediciones por el Amazonas venezolano, un lugar de belleza insondable, uno de los pocos escenarios naturales del planeta que conserva las condiciones primigenias de su creación. A raíz del descubrimiento de su gran cultura material surgió la colección Orinoco, que actualmente contiene más de 1.400 objetos etnográficos de doce grupos indígenas y un extenso archivo de viajes y exploraciones. Esta colección ha sido nuestra manera de preservar, estudiar y dar a conocer la herencia cultural de Venezuela, de sus comunidades indígenas.

Siempre pensé que la conexión entre Venezuela y España debía estar presente en nuestra colección. En este sentido, pensamos que el arte de la colonia nos proporcionaba el marco ideal para representar este encuentro de culturas y aprendizajes. La colección de arte colonial de la CPPC abarca una amplia gama de pinturas, mobiliario y objetos religiosos creados entre el siglo XVII y mediados del XIX en Iberoamérica durante el proceso colonizador. Para nosotros, la importancia de esta colección no solo radica en el hecho de rescatar un magnífico patrimonio, sino también en los desafíos de conservación y documentación que estas obras conllevan.

En 1997, Gustavo me propuso adquirir una vista de la ciudad de Frederica en Paraíba pintada por Frans Post, el artista holandés más relevante de la comitiva que acompañó al Conde de Orange en su viaje como gobernador por el nordeste de Brasil, en 1637. Me fascinó la atmósfera misteriosa de la pintura de Post, su particular modo de confundir cielo y tierra y representar la vegetación de aquellas tierras lejanas. Este fue el inicio de nuestra colección de artistas viajeros, uno de nuestros tesoros más preciados, que posee obras de artistas que viajaron a América entre los siglos XVII y XIX —un lugar, para ellos, misterioso y utópico—, pero también incluye cómo vieron su tierra los artistas originarios de América. En definitiva, una colección que reflexiona sobre cómo nos miraban y cómo nos miramos.

El último núcleo que compone la CPPC es la colección de arte contemporáneo, que reúne, principalmente, el trabajo de artistas latinoamericanos. Se trata de un conjunto de obras realizadas en varias técnicas —desde pintura a videoarte e instalación— que abordan temas diversos, entre los cuales las investigaciones artísticas sobre los efectos de los medios de comunicación masivos y el uso del cuerpo humano como espacio político. En mi opinión, son los artistas contemporáneos los que nos presentan con mayor agudeza los problemas sociales y políticos de nuestra realidad.

La CPPC es una colección de colecciones que permite una lectura dilatada y sistemática del desarrollo de la cultura material iberoamericana y que contribuye a proyectar la complejidad creativa de nuestro continente, nuestro acervo cultural.

La CPPC y sus iniciativas

En nuestro afán por compartir nuestra visión con otras personas y abrir posibilidades de aprendizaje y aprecio conjunto del arte latinoamericano, Gustavo y yo decidimos, en lugar de construir una sede permanente, crear un activo programa internacional de exposiciones y préstamo de las obras con el objetivo de llevar el arte al mayor número y variedad de públicos posibles. En este sentido, hemos organizado exposiciones en todo el mundo, con especial énfasis en América y Europa, y en estrecha colaboración con instituciones amigas.

Además, conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías y las redes sociales, pusimos en marcha una estrategia de comunicación que incluye el uso extensivo de nuestra página web y de nuestros perfiles en Facebook y Twitter, así como la descarga de vídeos de experiencias expositivas en los canales YouTube y Vimeo y la transmisión por *video streaming* de seminarios internacionales, aparte de un boletín informativo bilingüe español-inglés que semanalmente envía información actualizada sobre nuestros proyectos o sobre otros proyectos que pueden ser de interés para nuestros lectores. Por otra parte, y pensando en cómo llevar adelante iniciativas que propicien el aprendizaje virtual, establecimos una alianza con ARTstor, una importantísima biblioteca de imágenes digitales apoyada por la Fundación Mellon. Gracias a esta alianza, actualmente las obras de la CPPC se encuentran disponibles para estudiantes y académicos de más de 1.300 universidades, museos y bibliotecas escolares de 46 países del mundo. En Cataluña, ARTstor trabaja con la Universidad de Girona y espera poder llevar sus servicios al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña.

También en la esfera académica, desde la CPPC hemos desarrollado un activo programa de iniciativas de apoyo a la investigación que incluye becas para curadores e investigadores, seminarios y ciclos de conferencias para estudiantes y público en general. Algunos de nuestros aliados en estas iniciativas son el Centro de Estudios Curatoriales de la Universidad de Bard (CCS Bard), el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM) y, más recientemente, dOCUMENTA (13). Finalmente, en cuanto a proyectos académicos se refiere, debo añadir que siempre estamos pensando en nuevas iniciativas para Venezuela, pues es el lugar de origen de nuestra colección.

Otro ámbito en el que también hemos llevado a cabo varios proyectos es el de las publicaciones, entre las que destaca nuestra serie *Conversaciones/Conversations*, que comprende discusiones a fondo entre artistas iberoamericanos e importantes críticos, curadores e historiadores del arte y que ahora estamos adaptando a los nuevos formatos de libro electrónico que facilitan el acceso desde lectores como iPad y Kindle, propiciando, de este modo, una verdadera experiencia digital que incluirá todas las posibilidades del mundo multimedia.

La vocación pública de la CPPC siempre ha intentado unir la esfera del coleccionismo y la actuación social en una sola visión. Ello nos llevó a establecer, en 2005, la plataforma educativa *Piensa en arte*, que se piensa desde el arte pero se dirige a un público mucho más amplio. *Piensa en arte* no se limita a una mera apreciación del arte, sino que indaga sobre los propios procesos del quehacer artístico, tomando el arte como *sistema* de pensamiento crítico y creativo. De este modo, la obra de arte se transforma en un punto

de partida privilegiado para desarrollar debates constructivos y habilidades cognitivas que propicien la resolución de problemas de la vida real. Y es aquí donde se cierra el círculo entre la colección y sus iniciativas, en la manera de acercarse al arte no como objeto pasivo de contemplación, sino como sistema de pensamiento que promueve valores democráticos y libertad de pensamiento. La promoción de estos valores es lo que mueve todos los programas de la Fundación Cisneros y de la colección. *Piensa en arte* funciona en cinco países del continente americano a través de acuerdos con instituciones locales y goza de la asesoría del artista y gran educador uruguayo Luis Camnitzer.

Alianzas: MoMA y España

Una de las vías para llevar a cabo las aspiraciones de la CPPC ha sido la creación de alianzas que propicien espacios para el diálogo intercultural. En este aspecto, uno de los organismos con el que tenemos una productiva relación que ilustra perfectamente cómo la sinergia entre instituciones privadas puede tener un poderoso efecto público es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El MoMA ha sido la institución ideal para avanzar en nuestra misión y compromiso de impulsar el arte y la cultura de Iberoamérica, puesto que América Latina es parte intrínseca de su cometido desde su fundación y hasta nuestros días: a finales de 2006, dicho museo me invitó a participar en la creación del Comité Latinoamericano y del Caribe, cuyo objetivo es ampliar y profundizar la representación de artistas de la región; en tan solo cinco años, este comité ha adquirido más de 400 obras de arte.

Una de nuestras primeras acciones con el MoMA fue la creación, en 1998, de un fondo para viajes con el propósito de fomentar la experiencia directa de América Latina a través de viajes curatoriales de investigación y adquisiciones. Esta experiencia ha sido muy positiva y ha servido de modelo para crear otros fondos para viajes en colaboración con otras instituciones. En segundo lugar, hemos realizado donaciones de ejemplares icónicos de algunos movimientos vanguardistas que en la colección del MoMA estaban escasamente representados o necesitaban ser introducidos. No se trataba solo de enriquecer su colección, sino de propiciar el acceso a lo mejor del arte latinoamericano a través de un museo que precisamente se preocupa por analizar sus obras a través de seminarios, publicaciones y conferencias especializadas. Por último, debo añadir que la CPPC realiza sistemáticamente donaciones a la biblioteca del MoMA, una iniciativa que ha sido profundizada con la creación de una plaza permanente de bibliotecario dedicada solo a adquisiciones y al procesamiento de material bibliográfico exclusivamente iberoamericano.

En cuanto a la cooperación con instituciones españolas, me enorgullece ser parte de la expansión internacional del Museo del Prado que ha llevado adelante el gran coleccionista Plácido Arango, presidente del Patronato del Museo, y pertenecer al Patronato Internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Por otra parte, en la esfera del arte contemporáneo, hemos establecido un convenio de colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) para unir esfuerzos en la investigación y difusión del arte latinoamericano en España, uno de sus cometidos, y hemos colaborado en la formación de un patronato internacional que apoyará la nueva estructura de gestión del Reina Sofía.

Conclusión

La Colección Patricia Phelps de Cisneros siempre ha buscado un diálogo entre el gusto y la razón para dar densidad de sentido más allá del objeto. Con ello en mente, nuestra misión ha sido compartir nuestro patrimonio, preservar espacios culturales irrepetibles y tender puentes de comunicación para que el arte de América Latina sea apreciado y reconocido en el mundo. Centrarnos en esta misión ha significado, en suma, encauzar nuestra pasión coleccionista por la senda de la responsabilidad social con la visión de contribuir a la formación de nuestros pueblos. En este sentido, Gustavo, nuestros hijos y yo creemos firmemente en la cooperación entre instituciones que persiguen fines culturales y sociales comunes, pues es un método de probada eficacia para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de nuestras acciones.

Conferencia publicada en:
www.fundacionarteymecenazgo.org

Fundación Arte y Mecenazgo
Avda. Diagonal, 621, 08028 Barcelona
aym@arteymecenazgo.org



Fundación
Arte y
Mecenazgo



Obra Social "la Caixa"