

Fundación
Arte y
Mecenazgo

CÍRCULO ARTE Y MECENAZGO

Síntesis de la conferencia

ASPECTOS DEL ARTE HOY: LA
RELACIÓN ENTRE GALERÍAS,
COLECCIONISTAS E
INSTITUCIONES. UN MUSEO
PÚBLICO Y PRIVADO.

BERNARD Y ALMINE RUIZ-PICASSO

Co-Presidentes de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para
el Arte (FABA)

© 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

Aspectos del arte hoy: la relación entre galerías, coleccionistas e instituciones. Un museo público y privado.

Documento de síntesis

Bernard y Almine Ruiz-Picasso

Co-Presidentes de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

Introducción

La interacción entre lo público y lo privado en el arte nos concierne personalmente dada nuestra vinculación al ámbito privado a través de la galería de Almine y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) que presidimos los dos. En el mundo occidental, la relación de los poderes privados y públicos con el arte ya era esencial en la antigüedad griega y romana y desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, en que se ha ido abriendo de una forma extraordinaria y se ha desarrollado y democratizado notablemente. Sin embargo, no cabe duda de que sigue siendo un tema crucial, puesto que no siempre es fácil encontrar el equilibrio entre las distintas partes ni garantizar en ciertos casos la continuidad de esta relación.

Algunos agentes del mundo del arte llegan a ver el aspecto financiero como una presión y pueden tener la tentación de enfrentar ambos conceptos, arte y dinero, o incluso de minimizar la importancia de la energía financiera en el ámbito artístico en lugar de dejar que convivan sin necesidad de cuestionar el carácter puramente creativo del arte. A veces se observa cierto puritanismo entre lo privado y lo público, pero en mi opinión no son más que disquisiciones intelectuales: si los papeles están bien definidos, estas contraposiciones carecen de base real. Un buen ejemplo de ello es la creación y producción de una de las máscaras de Ugo Rondinone que se llevó a cabo a petición del Festival de Otoño, una organización público-privada, y del proyecto de arte contemporáneo del Louvre, una institución pública. Probablemente una entidad pública no habría querido asumir a solas la producción; sin embargo, gracias a la suma de agentes implicados, se hizo con absoluta naturalidad.

Otro caso es la reciente propuesta del New Museum de Nueva York, financiado con fondos públicos y privados, que ha presentado una selección de una gran colección privada de arte contemporáneo encomendando el comisariado a un artista, Jeff Koons. Una experiencia que dicho museo parece tener la intención de repetir con otras colecciones privadas. En mi opinión, los distintos agentes del mundo del arte: artistas, marchantes, coleccionistas, representantes institucionales, comisarios, mecenas, casas de subastas y visitantes, además de desempeñar papeles insustituibles, se estimulan unos a otros.

Documento de síntesis

Conferencia de Bernard y Almine Ruiz-Picasso, *Aspectos del arte hoy: la relación entre galerías, coleccionistas e instituciones. Un museo público y privado*, CaixaForum Barcelona, 22 de noviembre de 2011.

El deseo de ver y aprender

Actualmente podemos observar cómo un evento totalmente privado y comercial, como una feria, puede tener un importante éxito popular. Hace unos años los asistentes a las ferias eran básicamente coleccionistas, mientras que ahora también atraen a otro tipo de visitantes. Lo mismo ocurre con muchas bienales y con determinadas exposiciones de museos o galerías. Si bien es verdad que la amplia difusión que llevan a cabo la prensa y los distintos medios públicos y privados contribuye a ello, a mi modo de ver hay otro aspecto fundamental que relaciona el creciente éxito de estos distintos eventos: dan respuesta al deseo de ver y aprender. Para la exposición *Picasso y los maestros*, por ejemplo, había unas colas increíbles. Por otra parte, hay que decir que dicha exposición, al igual que muchas otras exposiciones históricas, no hubiera sido posible sin los préstamos de los coleccionistas privados y las colecciones públicas. Los coleccionistas privados accedieron a desprenderse temporalmente de algunas de sus obras, mientras que los museos realizaron intercambios favorables para ambas partes.

Creo que la respuesta sumamente gratificante y esencial del público a las iniciativas públicas, privadas y mixtas no solo inyecta energía intelectual y financiera, sino que nos demuestra que el trabajo de los artistas tiene una enorme acogida. En el mismo sentido, se aprecia la disponibilidad y generosidad de las asociaciones de amigos de los museos, que nunca hasta ahora habían atraído a tantos coleccionistas y aficionados al arte. Me parece evidente que responder a la demanda del público de descubrir la visión y la obra de los artistas y a la necesidad de apoyo a la creación artística que ha venido escribiendo nuestra historia desde hace siglos es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Un desafío que la creciente interacción entre el ámbito público y el privado nos permitirá afrontar con plena confianza.

El legado universal de Picasso

Como herederos de una extensa colección de obra de Picasso, en los últimos treinta y cinco años hemos podido ver cómo han crecido el interés y el conocimiento por su obra y cómo ha evolucionado la mirada de todo tipo de público sobre su arte, su vida y sus métodos. Picasso y su legado universal, sin repetirse nunca, han sido una inspiración para los artistas y para el público. Picasso y la modernidad de principios del siglo xx, que estableció los fundamentos de lo que hoy podemos apreciar; es decir, una creación libre que mantiene una relación y un diálogo permanentes con el público del arte, cada día más amplio. Las numerosas donaciones que realizó Picasso para crear el Museo Picasso de Antibes y el Museo de Picasso de Barcelona, así como sus donaciones a otras instituciones, favorecieron la vida cultural y permitieron al público conocer la variedad y la extensión de su obra. Picasso dejó en herencia una obra compleja, fuente para la imaginación y la creación.

La cantidad de obras que Pablo Picasso dejó a sus herederos permitió, en 1981, la creación del Museo Nacional Picasso de París, resultado de la posibilidad de pagar los impuestos de herencia con obras de arte. Desde entonces, los museos Picasso y la familia

Picasso han colaborado con otros museos en la organización de exposiciones del artista. Creo que es fundamental recordar que la década de los ochenta fue un periodo de renacimiento en el ámbito artístico: se empezaron a hacer exposiciones itinerantes y se crearon nuevas instituciones. Los últimos veinte años han sido muy importantes no solo para la cultura, sino también para la relación entre lo público y lo privado. En este sentido, me gustaría añadir que la rigurosa protección de derechos de autor que lleva a cabo Claude Picasso ha sido esencial para la protección del nombre y la obra de Picasso, pero también de los derechos de todos los artistas. Creo que no puede haber un arte más abierto si no existen unas normas para proteger lo que se quiera hacer desde los ámbitos privado y público.

Museo Picasso Málaga: un modelo de gestión pública y privada

Animado por una carta del malagueño Juan Temboury, en 1953 Picasso envió a su hijo mayor, Paul, a estudiar la posibilidad de ubicar una selección de sus obras en su ciudad natal. Paul y Christine, mis padres, viajaron a Málaga como turistas, pues Picasso tenía prohibida la entrada a España. La oferta que llevaban fue rechazada y Picasso, muy afectado, decidió que tendría que esperar a la muerte de Franco. Pero el artista falleció antes.

A principios de los años noventa, Christine participó en dos grandes exposiciones en el Palacio Episcopal de Málaga. Fue entonces cuando empezó a pensar en donar una gran parte de su colección privada con el objeto de crear un Museo Picasso en dicha ciudad. Entonces nos unimos a su proyecto aportando nuevas donaciones y la cesión temporal de obras de nuestra colección privada. En un primer protocolo, firmado en 1996 por Christine y la Junta de Andalucía, se recogía, sin mayor precisión, la intención de la hija de Picasso de donar una colección de obra de Picasso y la de la Junta de crear las instalaciones museológicas necesarias para albergarla. Un año más tarde, en 1997, mi madre y yo firmamos con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía los acuerdos que iniciaron el proceso de creación del museo. Finalmente, en octubre de 2003, el Museo Picasso Málaga (MPM) abrió sus puertas. La principal dificultad que tuvimos que superar durante este periodo fue la incredulidad, incluso de los representantes de la Junta de Andalucía, ante una oferta tan excepcional, tan contraria a lo habitual.

De los acuerdos que firmamos en 1997 con la Consejería de la Junta de Andalucía nacieron dos fundaciones: la Fundación Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso y la Fundación Museo Picasso Málaga, ambas privadas y participadas por la Junta de Andalucía, Christine y Bernard. Su complejo diseño jurídico colocaba en un mismo plano a dos ciudadanos franceses y a una administración pública. Ambos núcleos, el público de la Junta de Andalucía y el privado, Christine y Bernard, participaban como fundadores, si bien una fundación era de ámbito autonómico andaluz y la otra era de ámbito estatal. Esta última fundación tenía la titularidad de la colección de arte del museo y la responsabilidad de su conservación, mientras que la primera tenía la responsabilidad del mantenimiento de los edificios, las instalaciones y el personal del

museo. En 2009, estas dos fundaciones se fusionaron, por lo que actualmente el MPM está regido por la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, estableciendo, de este modo, un modelo de gestión basado en la colaboración entre el ámbito público y el privado.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

La Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) fue creada en 2002. Su centro de interés es el hilo conductor entre las vanguardias artísticas del pasado y la actual creación de vanguardia. Sus actividades se fundamentan en cuatro pilares: el estudio de la obra de Picasso con la colaboración de instituciones de varios países; el estudio de los diferentes métodos de conservación de las obras de arte, en particular en relación con los riesgos que conlleva su circulación de una exposición temporal a otra; el apoyo a las artes contemporáneas a través de ayudas a la exposición artística, instituciones o eventos de creación, así como el patrocinio directo de artistas para crear un fondo de arte contemporáneo, y finalmente la colaboración en la exposición de la obra de Picasso y de otros artistas contemporáneos.

Para dar algunos datos, en 2011 FABA participó con varias obras en exposiciones importantes como *Picasso Guitars 1912–1914*, en el MoMA de Nueva York; *Picasso and the Early Years*, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y *Reinventing traditions: Picasso's Drawings*, en la Frick Collection de Nueva York. Por otra parte, desde su creación FABA ha participado en más de 90 exposiciones y en su especial relación con el Museo Picasso Málaga ha prestado casi 350 obras. Si sumamos todos los préstamos del Museo Picasso Málaga y todos los que hemos hecho desde 2003 son alrededor de 750 obras. Obviamente, estas cantidades reflejan el número de préstamos, puesto que en muchos casos una misma obra puede haber sido cedida en distintas ocasiones.

Conclusión

Nuestra principal ocupación estos últimos años ha sido promover en el ámbito del arte la colaboración entre instituciones públicas y coleccionistas privados. Naturalmente, no nos detendremos aquí. Continuaremos explorando nuevas vías de apoyo y de difusión del arte y, por supuesto, nuevas vías de concertación entre la iniciativa privada y el apoyo público.

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"