

Exposición

Habitar las sombras

25 sep. 2025 — 18 ene. 2026

Dossier de prensa
IVAM Centre Julio González

IVAM

Exposición

Habitar las sombras

25 sep. 2025 — 18 ene. 2026

Comisariado:
Rosa Castells y Blanca de la Torre

Coordinación:
Yolanda Franco

GENERALITAT
VALENCIANA

ACI.
ARA.

IVAM

Patrocinador

Colabora

CULTURAL
Concejalía de
Cultura de Alicante

MACA
Museo de Arte
Contemporáneo
de Alicante

Habitar las sombras

José Manuel Ballester, *Sala 6*, 1999.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

Habitar las sombras se adentra en aquello que permanece en penumbra, donde los claroscuros encapsulan nociones vinculadas a las memorias individuales y colectivas. En las más de cien obras que integran la exposición, la composición en blanco y negro se erige como protagonista absoluta. El discurso curatorial, que entrelaza las colecciones del IVAM y del MACA, no responde a un artificio estilístico, sino a una pulsión más profunda: la memoria que se pliega sobre sí misma y se resiste a ser contenida en la metáfora perfecta de los imaginarios en escala de grises.

La exposición *Habitar las sombras* se configura como un espacio con claras alusiones a lo fílmico y a las atmósferas del *film noir*. Además, la literatura y la

poesía atraviesan la exposición como un metarrelato que acompaña cada ámbito, donde algunos versos de Alejandra Pizarnik dialogan con Marguerite Yourcenar, Sylvia Plath, Toni Morrison, Concha Méndez o la valenciana María Beneyto.

En Pizarnik las sombras no son únicamente metáforas de la ausencia o del vacío, sino espacios de interrogación: presencias cargadas de significación, refugio y amenaza a la vez, desde donde emergen voces, cuerpos fragmentados y deseos imposibles. El imaginario de la poeta argentina conversa con el de las otras autoras, que también exploran, desde diferentes registros, las sombras como lugares de ambigüedad, grietas de la existencia donde la identidad se deshace y el lenguaje titubea.

Las palabras de todas ellas se leen en las paredes de la galería, delineando un correlato que permite una lectura de las obras mostradas nutrida por la memoria, el vacío y el silencio: aquello que se sustrae a la plena visibilidad. La sombra, en este sentido, se transforma en un espacio de resonancia que no oculta, sino que acoge una poética de lo indeterminado, señalando lo que no puede ser dicho del todo.

La Galería 1 se despliega en cinco espacios difuminados que sumergen al visitante en distintas atmósferas, permitiéndole penetrar en rincones y veladuras, en un territorio intermedio entre la dimensión íntima y la social, entre lo vivido y lo ficcionado, donde adquiere relevancia tanto lo que proyectamos como lo que queda por imaginar.

John Davies, *Family Ghosts*, 2003-2004.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación John Davies

Como anticipa el libro *Dark Shadow* del dúo Gilbert & George, dispuesto bajo el texto introductorio, el primer ámbito acoge obras que evocan **espectros y presencias**: las huellas proyectadas sobre el suelo en la pieza de Eugenio Ampudia; la familia de fantasmas a carboncillo de John Davies; las figuras desvaídas de Zoran Music, reminiscencias de su paso por el campo de concentración de Dachau; o las imágenes inestables y efímeras de Oscar Muñoz, grabadas sobre espejo, que oscilan entre olvido y memoria, en un contexto marcado por las desapariciones forzadas en Colombia, y sobresale, como planeando sobre todas ellas, la gran mancha ensordecida de Berta Cáccamo.

En este mismo espacio destacan la rotundidad de la poderosa mujer con iguanas en la cabeza de Graciela Iturbide, fotografiada en el mercado de

Graciela Iturbide, *Nuestra Señora de las Iguanas*, 1996. MACA.
Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Oaxaca; los retratos de Paz Errázuriz; las imágenes perturbadoras de Matt Saunders, Pablo Bellot y Thomas Ruff; así como la intervención de Douglas Gordon sobre fotografías de celebridades del cine, a las que priva de ojos y boca para sustituirlos por espejos. El lenguaje cinematográfico aparece igualmente en el vídeo de J. Tobias Anderson, elaborado a partir de *found-footage* de filmes clásicos, o en las

Zoran Music, *Fauteuil Gris*, 1998.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación del artista

Matt Saunders, *Asta Mirror (Pour) 4*, 2011.
MACA. Colección Michael Jenkins
y Javier Romero

Pablo Bellot, *Caminante n. 94*, 2015, de la serie *Caminantes*. MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Tony Bevan, *Head and Neck*, 1996. IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

conocidas secuencias fotográficas de Pepe Calvo. Se suman las presencias fantasmagóricas de Carmen Calvo, o la *Dansa de la Moma* captada por Cristina García Rodero.

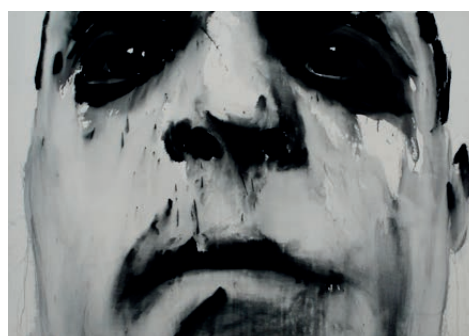
Los torsos de uralita de Joan Cardells intensifican la sensación espectral, no solo por la vacuidad de la vestimenta gris, sino también por ocupar el mismo lugar que en la exposición precedente.

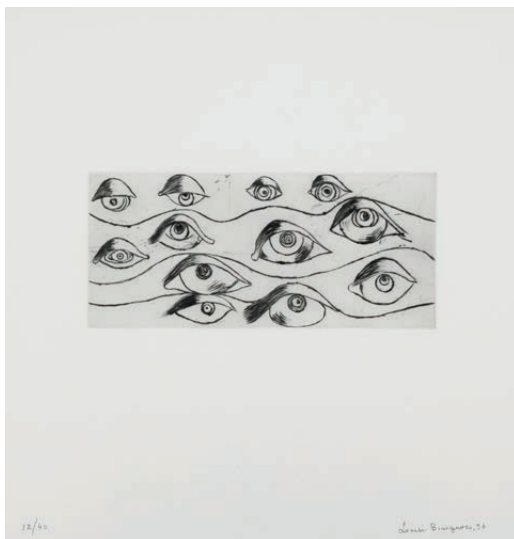
Joan Cardells, *1915*, 1982. IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat. Depósito Diego Vijande

Dos piezas, una del IVAM y otra perteneciente al MACA subrayan los juegos dialógicos que se establecen entre ambas colecciones, que incluye casos de autores presentes en ambas con obras distintas —Ballester, Cardells, Sugimoto— o incluso idénticas, como la estatuilla de un gato negro de Katharina Fritsch.

La placa de Joseph Beuys, situada al atravesar el umbral de la sala siguiente, introduce la exploración de las **sombras internas y las complejidades de la psique**. «Conozco la gama de los miedos» diría Pizarnik mientras Dickinson se recrea en «ese momento terrible que precede a la angustia». Las figuras atormentadas de Tony Bevan y Santiago Ydáñez,

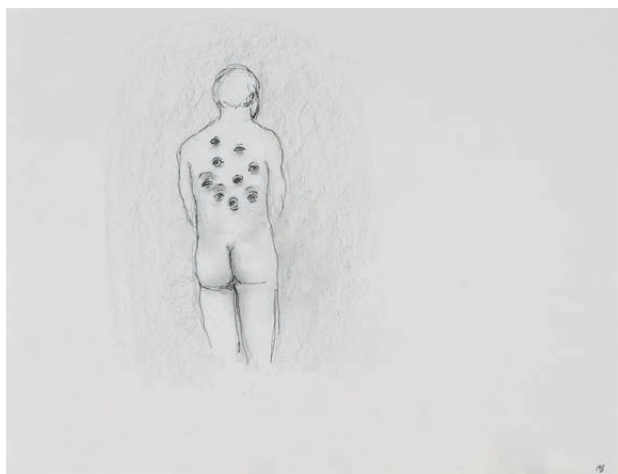
Santiago Ydáñez, *Sin Título*, 2004. Colección de Arte Fundación Mediterráneo. Depósito en el MACA

Louise Bourgeois, *Eyes*, 1996,
MACA. Colección Michael Jenkins
y Javier Romero

las deformidades caricaturescas de Lucebert y Markus Lüpertz, las fotografías intervenidas de Lutz Bacher y Burt Barr, así como el uso del negro como elemento esencial en la trayectoria de Darío Villalba, conforman un corpus marcado por el dolor y el padecimiento.

La mirada como metáfora de la vida interior aparece en el dibujo surrealista de Amy Sillman o en Louise Bourgeois donde los ojos simbolizan la verdad, la percepción profunda y los estados de conciencia. Conciencia trastocada en las cincuenta

Olga Diego, *Transcription-SD-143*,
de la serie *Transcription Non Stop Drawing. Action*, 2018.
MACA. Colección Michael Jenkins y Javier Romero

Katharina Fritsch, *Gehirn*, 1987-89.
MACA. Colección Michael Jenkins
y Javier Romero

y ocho horas ininterrumpidas que pasó Olga Diego dibujando lo propio vivido como extraña, sin parar de generar imágenes misteriosas y oníricas.

La instalación de Teresa Cebrián de manos transparentes sobre tierra negra que soportan y acogen el duelo, dialoga con la imagen de una mano impresa por Steve Morrison que intenta llegar al alma del individuo retratado. También resultan inquietantes las pequeñas esculturas de John Lindell, otra dicotomía; la deconstrucción de Alberto Fournier; la absurda, entre solemne y lúdica, de Arturo Herrera; el jaguar negro de Susana Guerrero; el cerebro blanco de Katharina Fritsch; y el cuchillo, con hoja metálica clavada en la piedra, de Mark Bradford.

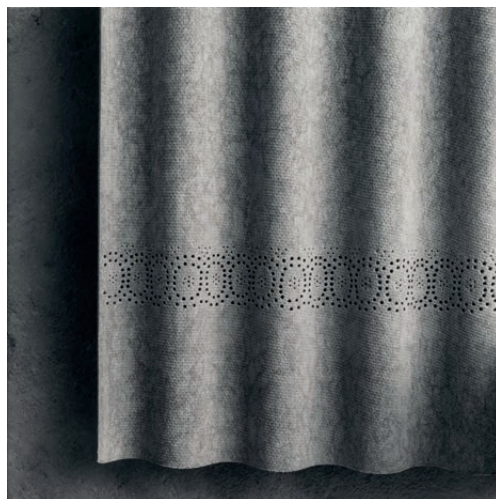
Algunas piezas transitan entre distintos ámbitos. La niña de Isabel Oliver oscila entre el espectro, la presión psicológica y lo doméstico suspendido. La obra de Amparo Tormo aborda la negación en el gesto obsesivo y enfermizo, mil veces repetido, pero también la necesidad de hablar y la dificultad o imposibilidad de hacerlo: *el hilo hecho de silencio*.

Este tránsito evoca autoras como Virginia Woolf, que, aunque no recurre explícitamente al blanco y negro, construye personajes que lidian con sus sombras internas y con la mirada ajena, como en *La señora Dalloway*. En *Una habitación propia*, la autora aborda tensiones y contrastes inherentes a la vida de las mujeres y su búsqueda de identidad y autonomía. Del mismo modo, *El cuento de la criada* de Margaret Atwood utiliza el contraste luz/oscuridad como metáfora de opresión y libertad.

Cindy Sherman, *Untitled, Film Still n° 53*, 1980.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

En esta línea se sitúa el ámbito de las **sombras de lo doméstico**, una irónica distancia entre lo sublime y lo familiar, con obras como la de Cindy Sherman, interpretando a una ama de casa en una recreación de cine negro; la evocación y memorias del olor de toallas blancas sobre la estantería de plomo de Natividad Navalón; la cuna de alabastro de Alex Francés; el pomo sin puerta de Rachel Whiteread o los interiores blancos de Sylvia Plimack y Ann Toebe. A ello se suma la fragilidad del papel blanco y la seda en la escultura de Anna Talens, lo efímero y transitorio de los auriculares arcaicos de William Cordova; la inquietud pictórica de Ana Peters y Lilianne Tomasko, o las gorgueras en aguafuerte de Blanca Muñoz. El absurdo inquietante de la repetición cotidiana aparece en el vídeo de Rosana Antolí, con un grupo de jóvenes jugando al hula-hoop. Del mismo modo, el desasosiego de los objetos captados por Chema Madoz, James Welling,

Chema Madoz, *Sin título (Uralita)*, 1995.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Depósito Colección Gabriel Cualladó

Nuria Fuster, y Richard Artschwager contrasta con la intimidad de la gran escultura de Susana Solano, una malla metálica que envuelve la pieza interior como un esqueleto invertido.

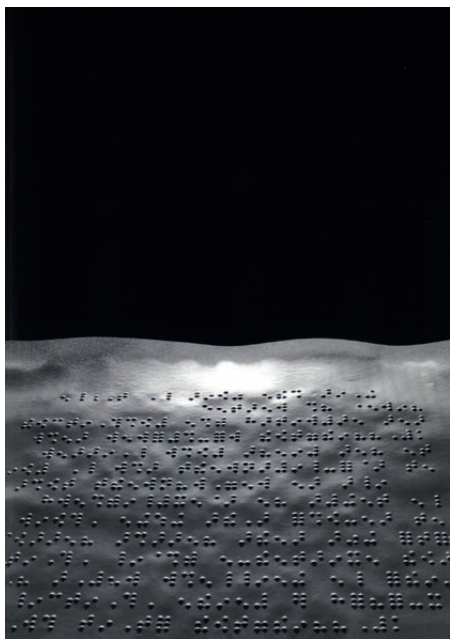
La poesía y la literatura también han cultivado las metáforas de la sombra. Gabriela Mistral, Marianne Moore, Alfonsina Storni y Clarice Lispector las han usado para explorar zonas intermedias entre luz y oscuridad, cuerpos a contraluz y paisajes nebulosos de la memoria. Alejandra Pizarnik, por su parte, se reconoce en su propia sombra como doble de ella misma y sin la cual no se entiende y completa, en una cita presente en el ámbito de la exposición dedicado a los **rastros de lo humano**.

Blanca Muñoz, *Gorguera II*, 2007.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern,
Generalitat

Susana Solano, *La linterna III*, 2003.
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación de la artista

Joan Fontcuberta, *Semiópolis Génesis* (Anónimo), 1999. Colección de Arte Fundación Mediterráneo. Depósito en el MACA

Este incluye, por ejemplo, la serie *Merchant Posters* de Mark Bradford, carteles impresos, abrasados y texturizados que el artista recopiló en su vecindario del centro de Los Ángeles, a modo de huellas urbanas; o los paisajes en braille de Joan Fontcuberta, creados a partir de textos literarios o históricos que se transforman aquí en arqueologías del futuro, el lenguaje convertido en producto imaginario de representación mental. El mismo poder de la palabra que nos recuerda la obra de Kay Rosen asociando la pluma a la espada de Hamlet y revelando así el drama inesperado que se encuentra oculto.

Desde lo poético nos interpela también la serigrafía sobre seda de Cristina Iglesias, que habla de la memoria de los espacios y los objetos, como la desmesurada canoa de bronce de Susy Gómez, tan simbolista; o la instalación angustiosa de grandes trípodes de Ángeles Marco. De ellos cuelgan cinturones de seguridad y conos negros de caucho, componiendo un paisaje semihumano que transita entre el bascular físico y el psicológico como el sudor frío de estar de pie al borde de una ventana, ante el gozoso terror de la caída. Al borde del abismo la pintura que practica Roberta González,

Eulàlia Valldosera, *Solitària II*. Sèrie: *El melic del món*. Fotografies #11, 1990. IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat Depósito Cal Cego. Colección de Arte Contemporáneo

entre las referencias a la naturaleza y las posibilidades expresivas de la abstracción, y siempre a la sombra de su padre.

En este mismo espacio encontramos las huellas de negocios parisinos clausurados que inspiran a Anna Malagrida, o los restos de la instalación de Eulàlia Valldosera, cuyas colillas dibujan fragmentos del cuerpo femenino antes de ser barridas. Morgan O'Hara hace lo propio con el rastro de un movimiento humano que transmite a líneas de grafito a modo de registro sismográfico, entre el dibujo clásico y la sensualidad del gesto espontáneo. El rastro puede ser también el de la luz, como en la acción de Àngels Ribé, que transporta un rayo lumínico con su propio cuerpo, dejando su reflejo en la pared.

Àngels Ribé, *Transport d'un raig de llum*, 1972. IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

Hiroshi Sugimoto, *U.A. Walker, New York 1978*,
de la serie *Theaters*, 2000. MACA.
Colección Michael Jenkins y Javier Romero

«El negro, como espacio cargado de voces antiguas y recuerdos ardientes»—en palabras de Toni Morrison (también presente en la exposición de Kara Walker, reflejada a su vez en esta *Habitar las sombras*)—, es también el de las **arquitecturas ausentes** que pueblan la última sala.

Las arqueologías industriales fotografiadas por Bernd y Hilla Becher presentan una monumentalidad frontal y nítida que contrasta con los desenfoques, desencuadres y grano visible de William Klein y Jerome Charyn. Dos valores cromáticos que dan lugar entre ellos, a una escala infinita de grados de luminosidad: el uso del blanco y negro en fotografía es un proceso químico, pero posee un componente sociológico y filosófico ligado a la variedad de matices y escalas de grises, imposibles de reproducir de otro modo, y plantea un reto mayor que el uso del color.

Esta tensión se aprecia desde las arquitecturas clásicas de Thomas Struth hasta los rascacielos de Jorge Ribalta, de los edificios antiguos y modernos de Hiroshi Sugimoto y Gabriele Basilico a los recovecos interiores pintados de José Manuel Ballester donde la luz se cuele en el hueco con el tiempo detenido en un espacio vacío donde, a veces, el drama está a punto de estallar. Es así en las grietas en los muros de luz de Aitor Ortiz; en la abstracción lumínica tan elegante de Liz Deschenes; en las enigmáticas esculturas fotografiadas de Erin Shirreff;

en el romanticismo de los paisajes catalanes de Humberto Rivas; en los escenarios eternamente remotos de Hannsjörg Voth e Ingrid Amslinger; o en la tensión latente en los territorios ocupados y en guerra de Rula Halawani.

Todas estas obras se ven enfatizadas por el juego de proyecciones en la pieza de Otto Piene, instalada en una esquina y vinculada a la estética de luces y sombras del grupo ZERO, al que perteneció el artista. En el centro de la sala dialogan las esculturas de Esther Pizarro y Miquel Navarro: los paisajes urbanos de este último, realizados en plomo, interactúan con una obra de Pizarro de su serie inspirada en París, donde dislocaciones geométricas, distorsiones, plataformas y grietas remiten a su memoria de la ciudad francesa.

El recorrido de la exposición invita, así, a un juego constante de confrontaciones con las sombras —tanto literales como metafóricas— que reflejan las luchas internas y externas a las que nos enfrentamos. Nos aproxima a territorios indefinidos y ambiguos que reclaman relecturas abiertas, reconociendo un espectro de grises no categorizado. *Habitar las sombras* es una muestra de sutiles equilibrios cromáticos, de rendijas de claridad por donde se escapa el tiempo. Pensar en blanco y negro es, a la vez, pensar en otros ritmos, tempos y cadencias; es adentrarse en una poética que teje un entramado visual atravesado por sombras para interrogar silencios, sugerencias, huellas y espectros mientras suenan en la sala, lo callado que recorre la presencia de las cosas y literalmente, los ecos de nuestra presencia.

Hansjörg Voth e Ingrid Amslinger, *Stadt des Orion*, 2003. IVAM Institut Valencià d'Art Modern.
Donación D. Hannsjörg Voth

ARTISTAS PARTICIPANTES

Eugenio Ampudia	Markus Lüpertz
J. Tobias Anderson	Lucebert
Rosana Antolí	Chema Madoz
Richard Artschwager	Anna Malagrida
Lutz Bacher	Ángeles Marco
José Manuel Ballester	Steve Morrison
Burt Barr	Blanca Muñoz
Gabriele Basilico	Óscar Muñoz
Bernd & Hilla Becher	Zoran Music
Pablo Bellot	Natividad Navalón
Joseph Beuys	Miquel Navarro
Tony Bevan	Morgan O'Hara
Louise Bourgeois	Isabel Oliver
Mark Bradford	Aitor Ortiz
Berta Cáccamo	Ana Peters
Carmen Calvo	Otto Piene
Pepe Calvo	Esther Pizarro
Joan Cardells	Sylvia Plimack Mangold
Teresa Cebrián	Jorge Ribalta
William Cordova	Àngels Ribé
John Davies	Humberto Rivas
Liz Deschenes	Kay Rosen
Olga Diego	Thomas Ruff
Paz Errázuriz	Matt Saunders
Joan Fontcuberta	Cindy Sherman
Alberto Fournier	Erin Shirreff
Alex Francés	Amy Sillman
Katharina Fritsch	Susana Solano
Nuria Fuster	Thomas Struth
Cristina García Rodero	Hiroshi Sugimoto
Gilbert & George	Anna Talens
Susy Gómez	Liliane Tomasko
Roberta González	Ann Toebbe
Douglas Gordon	Amparo Tormo
Susana Guerrero	Eulàlia Valldosera
Rula Halawani	Darío Villalba
Arturo Herrera	Hanns Jörg Voth & Ingrid Amslinger
Cristina Iglesias	James Welling
Graciela Iturbide	Rachel Whiteread
William Klein & Jerome Charyn	Santiago Ydáñez
John Lindell	

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

ACTIVIDADES

Presentación y apertura de la exposición *Habitar las sombras*

25 de septiembre de 2025

- 19 h: Presentación de la exposición a cargo de las comisarias Rosa Castells y Blanca de la Torre
- 20 h: Inauguración

Taller de artista con Eulàlia Valldosera sobre la exposición *Habitar las sombras*

Enero 2026

Eulàlia Valldosera galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2002, es un referente en el panorama de la creación contemporánea estatal. La artista ha reflexionado sobre la luz y la sombra, así como sobre el fenómeno de lo natural y lo espiritual. A partir de la obra propia presente en la exposición, Valldosera desplegará un taller intensivo de artista dirigido a creadores, artistas o personas interesadas.

Visita especial a la exposición a cargo de la comisaria y directora del IVAM, Blanca de la Torre

15 de enero de 2026, a las 19 h

Blanca de la Torre realizará una visita especial de cierre de la exposición sobre la propuesta curatorial y los diálogos establecidos con la colección del IVAM. Esta visita forma parte del programa «Comisarios en sala. Espacios de encuentro y diálogo con los comisarios de las exposiciones del IVAM».

Les Arts visita la exposición *Habitar las sombras*

25 de octubre de 2025

- 17 h: visita
- 18 h: recital

Visita especial y concierto a cargo de los artistas del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts en diálogo con la exposición *Habitar las sombras*. El IVAM y Les Arts plantean una actividad integrada en dos partes: una primera dedicada a visitar la exposición *Habitar las sombras* y, una segunda parte, en la que las y los cantantes del Centre de Perfeccionament realizarán el concierto en la sala expositiva.

Contacto:
Departamento de Comunicación
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

IVAM