

China con ojos nuevos

Sylvain y Dominique Lévy son los fundadores de la DSL Collection, una de las más prominentes colecciones privadas de arte contemporáneo chino.

JR under the eye of Liu Bolin, Liu Bolin

El auténtico viaje del descubrimiento no consiste únicamente en buscar nuevos paisajes, sino también en tener nuevos ojos...” escribió Marcel Proust y esa reflexión ha guiado a Sylvain y Dominique Lévy quienes, después de más de treinta años coleccionando artistas occidentales como Francis Bacon, Basquiat o Dubuffet (y españoles como Tàpies y Manolo Valdés), sin hablar una palabra de chino y con un conocimiento somero de la escena artística del gigante asiático, se lanzaron a la aventura más emocionante de sus vidas: coleccionar arte contemporáneo chino.

Para Sylvain Lévy, el país oriental vive un momento clave de su historia:

“Estoy convencido de que dentro de treinta años el arte de esta época será considerado fundamental. Es el espejo de lo que está sucediendo hoy: los artistas chinos se están volviendo globales, tienen una presencia online creciente y viajan por todo el mundo. Sienten arraigo por la tradición, viven un presente muy intenso y tienen la cabeza puesta en el futuro. Todo esto hace de su arte actual algo tremendamente interesante, e incluso, único.”

«El arte chino es el espejo de una sociedad dura y contradictoria»

La DSL Collection se compone de cerca de 250 obras firmadas por los artistas más reputados y es considerada un referente internacional. “El inicio de la colección lo propiciaron dos encuentros: el primero fue con Lorenz Helbing en ShangART Gallery, en Shanghai. Allí descubrimos por primera vez el arte chino y su inmensa diversidad. Teníamos muchas ganas de empezar una colección, pero el problema era cómo encontrar referencias para entender este arte desde la perspectiva de nuestra propia cultura. El segundo encuentro fue con Martina y Yang Jiechang; fueron ellos los que nos dieron la llave para acceder a este mundo, ya que aceptaron ayudarnos a crear la colección. Gracias a ellos

Under heaven, Madeln

se nos abrieron las puertas de los estudios de muchos artistas y –más importante aún– fuimos capaces de construir una colección desde un punto de vista chino, y no occidental.”

Un cuadro del artista Ding Yi fue la semilla de esta colección construida de forma metódica y centrada en piezas de gran formato e instalaciones, muchas de ellas generosamente cedidas hoy en museos e instituciones de todo el mundo para paliar el déficit de proyección internacional de los artistas chinos del que habla la crítica Iona Whittaker, residente en China: “Los artistas chinos están produciendo obras originales, llamativas y con alto contenido emocional, pero por una serie de razones que aún persisten, su producción permanece en la periferia de los grandes discursos del arte contemporáneo internacional.”

Los Levy ven su colección como un proyecto en curso, y con el propósito

de hacerla accesible a todo el mundo la han publicado online. Desean que su colección, bautizada con sus iniciales (Dominique y Sylvain Levy) trascienda los límites tradicionales del término para convertirse en una especie de marca, actual e intemporal. “Para nosotros no se trata tanto de acumular obras sino que nuestro objetivo es construir un nuevo modelo de coleccionismo para el siglo XXI.”

La DSL Collection ha sido distinguida con el Art Newspaper Asia Prize, un premio que también ha ganado el MOCA de Los Angeles y el Museo de Arte Contemporáneo de Shanghai. Syl-

«China vive un momento crucial y su arte es fascinante»

vain Lévy fue uno de los ponentes en la pasada edición de Talking Galleries, un foro de debate sobre el mundo del arte cuya próxima convocatoria se celebra el mes de noviembre en Barcelona.

¿Cuándo empezaron a coleccionar?

Fue en los años 90, animados por el ejemplo de mi cuñado cuya familia llevaba años coleccionando. De su mano descubrimos los secretos del coleccionismo, un arte que tiene que ver con la curiosidad y con saber mirar. Mi primera adquisición fue un Francis Bacon del que, lamentablemente, me desprendí hace 20 años.

Toda su colección puede verse online ¿por qué es importante para ustedes llegar a una audiencia global? ¿Cómo les ayudan las nuevas tecnologías a compartir su colección?

La mayoría de los coleccionistas entien-

den su colección como un jardín secreto y no la comparten con nadie salvo con otros amigos o cuando hacen préstamos a museos, cuidando de resguardar su identidad tras la cartela de "colección privada". Aunque respeto totalmente esa actitud nosotros, sin embargo, decidimos abrir la nuestra porque deseábamos compartir con los demás nuestro descubrimiento de China. Hay muchas maneras de conectar con la gente a través del arte. Naturalmente la mejor es ver las obras en vivo. Pero la tecnología puede proporcionarte una experiencia diferente. Puedes llegar "a todo el mundo, en cualquier parte". Con las redes sociales tu mensaje se vuelve más sólido porque puede ser compartido.

¿Por qué dice que el coleccionismo está cambiando?

En primer lugar pienso que ahora el arte se consume de una forma distinta. Cada vez más gente visita los museos pero están interesados en los que podríamos llamar "educamiento": una mezcla de educación y entretenimiento. Todo el mundo busca experiencias que puedan compartir con los demás. Y si quieres que tu colección consiga trascendencia

«Aunque arraigados a la tradición los artistas chinos miran al futuro»

entonces tienes que tener en cuenta al público. También ha cambiado la manera en que se exhiben y comparten las obras.

¿Cómo son esos 'nuevos ojos' a los que habla la DSL Collection?

Creo que existe una nueva generación cuyo cerebro se ha moldeado con imágenes en movimiento y cuyos ojos se han adaptado a los colores saturados. No miran el arte de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Si queremos tener éxito debemos preguntarnos: ¿quién es nuestra audiencia? ¿qué tipo de mensaje deseamos transmitir? ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

¿Qué les hizo enamorarse del arte contemporáneo chino?

En primer lugar el hecho de que el arte sea un espejo de la sociedad. Lo que está sucediendo hoy en la sociedad china es

impresionante en términos de velocidad y magnitud pero también por la manera en que se está transformando así misma. La segunda razón es que China es una cultura milenaria cuyos artistas no sólo están firmemente arraigados en la tradición sino que también reciben influencias externas. La última razón es que nadie puede negar el potencial del mercado chino.

Su objetivo es que su colección sea "de su tiempo y atemporal". ¿Con qué criterios analiza una obra contemporánea para decidir que será atemporal? ¿O se confirma esta condición con la venta y renovación de las obras de su colección?

Es una cuestión compleja. Yo comparto el sentimiento de Marcel Duchamp de que "la mitad del valor de una obra está en los ojos de quien la mira". Por supuesto, esta mirada será muy distinta pero sobre todo evolucionará con el tiempo. La atemporalidad comienza con la fuerza visual de la obra. Esa es la mecha que despertará la emoción, la reflexión, en dos palabras: la "experiencia memorable". ¿Y qué hay del artista? Pocos artistas lo consiguen porque la historia no retiene más que algunos nombres

Manel Esclusa

Selección de fotografías
de 1977 a 2014

mayo-septiembre 2015
(agosto cerrado)

GALERIA EUDE

40º Aniversario

Consell de Cent, 278
08007 Barcelona. España
Tel +34 93 487 93 86
galeria@galeriaeude.com
www.galeriaeude.com

Un mercado por descubrir

“El infame boom del arte chino fue ampliamente difundido cuando estalló en 2008; las obras de los artistas chinos tuvieron una entrada triunfal en el escenario mundial, alcanzando precios récord. De las obras que hicieron millonarios a sus creadores, algunas imágenes sobresalen – sobre todo los rostros que ríen a carcajadas. Este boom fomentó la creencia a cierto nivel de que el nuevo arte chino era cínico y de que su único interés era el mercado. Este juicio aún perdura, de forma consciente o no; el público occidental en general no espera un derroche de imaginación por parte de los artistas chinos. Tras visitar una reciente exposición de obras de Madeln Company en una galería parisina, Sylvain Lévy recordaba que la mayoría de los visitantes se sorprendían al encontrar obras que les interesaban de verdad” explicaba la crítica Iona Whittaker. A la pregunta de qué opina de que se diga que el arte contemporáneo chino está sobrevalorado en el mercado Lévy se muestra tajante: “No opino nada. Son términos financieros que no se aplican necesariamente de la misma forma al arte. Además, no existe un único mercado, sino varios. Cada artista tiene su propio mercado dentro del mercado global; hay múltiples mercados en función del medio, con el año o con otro criterio. Lo que creo es que, a largo plazo, el mercado del arte contemporáneo chino no puede más que crecer teniendo en cuenta las hipótesis de aumento de la riqueza en China y su deseo de utilizar la cultura y en particular el arte visual como herramienta de *soft power*. Por último, si usted me pide que haga un pronóstico financiero de la colección en diez años, creo que el 20% de las obras pagará el resto de la colección. Por el contrario, para nosotros esta colección ya tiene un valor incalculable: esta aventura china nos aporta placer y riqueza espiritual.”

por siglo. En cuanto a nuestra colección, nos regimos por la norma de renovación del 15% de las obras cada año y por la limitación de la colección a unas 250 piezas. En cuanto a nuestra aspiración a la intemporalidad, ésta solo se podrá alcanzar si logramos infundir un “alma” a la colección. Como la de Peggy Guggenheim, por ejemplo, que recibe la peregrinación de más de 300.000 visitantes cada año. Hará falta mucho tiempo para llegar ahí. Una colección es, de alguna manera, la búsqueda de un sueño imposible.

Dice que cuando las obras ya no encajan en la imagen de la colección las pone a la venta. ¿Se guía por las cotizaciones o la coyuntura económica del momento?

Dominique y yo empezamos a coleccionar hace treinta años. En aquella época, el mercado secundario del arte contemporáneo era prácticamente inexistente y la cotización de un artista se establecía con el tiempo. Hoy en día el concepto del tiempo ha cambiado. La obra de arte se ha convertido en un producto financiero con sus gráficos económicos, sus especialistas, sus fondos de inversión. Como cualquier otro mercado pequeño (en comparación, por ejemplo, con el financiero), es volátil y está sujeto a muchas variables. Así que, en algunos casos, no he dudado en vender algunas obras muy especulativas para reutilizar este dinero comprando otras de corte más histórico. En la mayoría de los casos, cuando quiero desprenderme de una pieza, me dirijo a la galería donde la adquirí y casi siempre llegamos a un acuerdo para quedarnos con otra cosa.

Que un coleccionista venda obra de un artista contemporáneo de su colección puede no ser bueno para el artista como pasó con Sandro Chia cuando Saatchi se desprendió de sus obras. ¿Qué opina usted?

Nuestra colección –por suerte o por desgracia– no es tan famosa como la de Saatchi y por lo tanto no tiene ninguna influencia en el mercado. Sin embargo, tenemos muy en cuenta ese aspecto y en un 95% de los casos operamos con transacciones privadas. Una colección debe estar viva!. Hay que renovarla constantemente con compras o ventas. Lo importante es hacerlo con total transparencia y dando preferencia a la situación del artista frente al beneficio financiero. Si lo que me motivara fuera esto último, preferiría invertir en mi negocio inmobiliario. El beneficio económico existe y es mucho más seguro que en el arte!

Usted ha puesto un límite a su colección en cuanto a número de obras y de artistas. ¿A qué responde este límite y de qué artistas tiene más obra?

En 2005 pusimos un límite de 160 obras que ahora hemos ampliado hasta las 250 porque hemos decidido abrir en la colección secciones nuevas dedicadas a la creación en Hong Kong y a la tinta contemporánea. Hoy tenemos cerca de 180 artistas; los más representados son

«Nadie puede negar el potencial del mercado chino»

Zhang Huan, Xu Zhen y Yang Jiechiang. Si hiciéramos el cuestionario Proust y usted me preguntara: “¿qué árbol sería?”. Le contestaría: “un bonsái”. Porque este árbol adquiere su apariencia definitiva como consecuencia del trabajo y las elecciones tomadas a lo largo del tiempo. Y aplicando la regla de que “menos es más”!

Como profesor invitado de Historia del Arte en la Universidad de Shanghai, ¿cuáles son sus mejores recuerdos?

Me encanta este curso. Me obliga a reactualizar mis conocimientos, a reinventarme para no estar obsoleto, y sobre todo me permite entablar un verdadero diálogo con los jóvenes chinos. Para mí es una manera de conocer mejor a la juventud. Sin embargo, cuanto más voy a China (y lo hago una media de cuatro veces al año), me doy cuenta de que apenas sé nada!.

¿En qué momento situaría la ruptura del arte chino contemporáneo con la tradición china? ¿Cómo han influido el arte occidental e Internet en esta ruptura?

No sabría decir realmente a qué se llama tradición china. En esencia, lo contemporáneo se convierte en moderno y luego en tradicional. No se produce realmente una ruptura, sino que hay una continuidad. Lo contemporáneo es lo que se ocupa del presente con espíritu y métodos actuales. Internet juega un papel fundamental dando a lo contemporáneo una noción de globalidad.

Una de sus últimas adquisiciones ha sido una instalación de Lin Tianmao, una de las artistas femeninas más importantes de China. Ella vivió en Brooklyn desde 1988 a 1994 y después volvió a Pekín. ¿Podríamos hablar de un cierto efecto de transculturación en el arte de los artistas chinos que han vivido en Occidente?

La riqueza de una sociedad reside en su diversidad. Eso es especialmente cierto en China, que tiene una fuerte diáspora, muy bien integrada pero también fuertemente apegada a sus raíces. Lin Tianmao es un ejemplo excelente de ello, como también Huan Yang Ping, Yang Jiechiang, Xu Bing y muchos otros.

¿Qué protagonismo tiene la mujer artista en China?

Me encantan las mujeres artistas chinas!. Para tener éxito, tienen que tener mucho talento. Así que puedo asegurarle que las que triunfan verdaderamente tienen mucho talento! En nuestra colección tenemos muchas creadoras. Dan una imagen poderosa a nuestra colección.

Marga Perera

© Triennale Design

BIENNALE
INTERNAZIONALE
DELL'ANTIQUARIATO
DI FIRENZE
LA GRANDE MOSTRA DELL'ARTE ITALIANA

BIENNALE INTERNAZIONALE DELL'ANTIQUARIATO DI FIRENZE
29TH EDITION PALAZZO CORSINI
Lungarno Corsini, Firenze

26 SEPTEMBER TO 4 OCTOBER 2015 / Preview 25th September
www.biennaleantiquariato.it info@biennaleantiquariato.it Ph. +39.055.28.26.35 / 28.22.83

with the contribution of

main sponsor

sponsor

partners

