

Fundación Sandretto Re Rebaudengo: su historia, su misión, su experiencia

Desde hace más de veinte años, y como espacio expositivo, taller, lugar de estudio y observatorio sobre las tendencias artísticas y los lenguajes del presente, la Fundación Sandretto Re Rebaudengo está comprometida en favor del arte y de la cultura contemporánea. Creada en Turín el 6 de abril de 1995, gracias a la labor de su presidenta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la Fundación es una institución sin ánimo de lucro que proyecta una nueva forma de mecenazgo, basada tanto en la responsabilidad asumida en primera persona, cuanto en una forma peculiar de compartir pasiones, conocimientos y recursos individuales.

La Fundación tiene dos sedes en Italia: Palacio Re Rebaudengo, abierta en 1997 en Guarene d'Alba, pequeño pueblo de las colinas piemontesas, y la sede de Turín, inaugurada en 2002 bajo el proyecto del arquitecto Claudio Silvestrin. Hoy día, la Fundación está comprometida con la implantación –a la vez arquitectónica y cultural– de su tercera sede, un proyecto de los arquitectos David Adjaye y Arturo Franco, en la Nave 9 de Matadero Madrid, Centro de Creación Contemporánea.

La Fundación tiene sus raíces en la Colección Sandretto Re Rebaudengo. Iniciada en 1992, la Colección es una constelación ejemplar de obras y refleja la pluralidad de las corrientes artísticas de los últimos años. La creación de la Fundación supone una evolución desde la colección privada hacia una actividad de dimensión pública, con el artista como centro de la fundación, y con el apoyo al arte emergente como tarea fundamental. Asimismo parte esencial del proyecto es el visitante, verdadero protagonista de las iniciativas desarrolladas por el equipo de mediación cultural y de los talleres concebidos por el Departamento pedagógico para todo tipo de público.

Hoy día la Fundación es un centro de exposiciones reconocido a nivel internacional, siendo además un centro educativo con una identidad fuerte en el marco de la formación, contrastada por programas como la Residencia para Jóvenes Comisarios Extranjeros, creada en 2006, un curso independiente para comisarios italianos, creado en 2012, sin olvidarse de las jornadas de estudio dedicadas a profesores y educadores y de los seminarios sobre los temas de inclusión social y de mediación cultural.

La Fundación promueve asimismo la colaboración entre instituciones y también la construcción de redes: en 2014, en el ámbito italiano, colaboró en la creación del Comité Fundaciones por el Arte Contemporáneo, creado para el diálogo del sector con el Ministerio italiano de Cultura; en 2008, además, fue cofundadora de FACE, Foundation of Arts for a Contemporary Europe. La Fundación cuenta con una densa relación con el sistema internacional del arte, que se explicita en el apoyo a grandes eventos como las Bienales o la Documenta de Kassel, sin contar las exposiciones dedicadas a la Colección, organizadas en museos de todo el mundo. Con el Premio StellaRe, creado en 2006, la Fundación apuesta por visibilizar la contribución de las mujeres en el campo cultural, científico y de la economía.

De Londres a Madrid: 25 años de colección Sandretto y un nuevo comienzo

La colección que Patrizia Re Rebaudengo ha creado a lo largo de los últimos 25 años ocupa un papel central en el proyecto artístico y cultural de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo en Matadero Madrid, que expondrá en rotación una selección de 100 obras otorgada en préstamo de uso a la Fundación madrileña. Considerada por los especialistas como una de las colecciones más significativas de arte contemporáneo en Europa, tanto por la importancia de los artistas como por la calidad de las obras que la integran, la colección ofrece una muestra de la evolución de los lenguajes artísticos contemporáneos a nivel internacional a lo largo de las últimas tres décadas.

El núcleo inicial de la colección se forma en los años noventa en Londres, la capital artística más viva de la época, en parte gracias a la explosión del fenómeno de los Young British Artists. Los nuevos fermentos del arte británico y en particular la renovación del estilo escultórico, además de la atención puesta en las performances tienen pues peculiar relevancia en la colección, que adquiere obras muy significativas entre las cuales están las formas-pigmento de la serie *1000 Names* de Anish Kapoor, el primer artista que formó parte de ella; así como el monumental escaparate suspendido con escritorio volcado de Damien Hirst (*The Acquired Inability to Escape, Inverted and Divided*, 1993); o el violento retrato post-humano del *Cyber-iconic Man* (1996) de Jake y Dinos Chapman o también la metamorfosis silla/cuerpo femenino de Sarah Lucas (*Love Me*, 1998).

En Londres se adquirieron también las primeras obras de otro artista emblemático para la colección, Maurizio Cattelan, el cual –si bien en aquel entonces todavía lejos del renombre internacional actual– expresa ya su característica mezcla de farsa y tragedia, en obras que al cabo de los años se han convertido en el sello de la colección, como la ardilla suicida de *Bidibidobidiboo* (1996). La atención y el apoyo hacia el arte italiano constituyen desde entonces referencias fundamentales, como atestigua la adquisición a lo largo de los años de obras de Vanessa Beecroft, Paola Pivi, Luisa Lambri, Stefano Arienti, Roberto Cuoghi y Lara Favaretto, entre otros.

A partir de los años noventa, otro contexto cultural y geográfico guía los intereses de la colección: la escena artística emergente de la costa oeste estadounidense. Desde allí entran a formar parte de la colección trabajos de Mike Kelley, Sharon Lockhart, Catherine Opie, Raymond Pettibon, Charles Ray y Paul McCarthy, cuya obra *Bang-Bang Room* (1992), un cuarto animado que se abre y se cierra de forma amenazante sobre los espectadores, representa de forma inmejorable el universo distorsionado, a la vez lúdico e inquietante, del gran artista americano. En Los Ángeles se produce el encuentro con el joven Doug Aitken, protagonista de una generación a la cual se debe la introducción de la video-instalación como medio de representación de su época. La Fundación produce entonces *Electric Earth*, instalación ambiental compuesta por 8 pantallas que sumergen el espectador en

un viaje hipnótico en una metrópoli nocturna, con la cual el artista gana el León de Oro de la Bienal de Venecia de 1999. Después de esa primera colaboración, vendrá la gran exposición personal *New Ocean* (2001-2002), coproducida con la Galería Serpentine de Londres y luego adquirida por la Colección.

Tras ello, el interés por el vídeo queda como punto de referencia en las estrategias de la colección, a través de encargos o de la adquisición de obras fundamentales, cómo *HanD Heard* (1995-6) de Gary Hill, *Saint Sebastian* (2001) de Fiona Tan, *Zidane. A 21st Century Portrait* (2005) de Douglas Gordon y Philippe Parreno, o *Gravesend* (2007) de Steve McQueen.

Junto al vídeo, el otro foco de la colección se centra desde el principio en la fotografía, otro medio que igualmente vive en esta época una gran atención, desarrollo y experimentación por parte de los artistas, que mediante estrategias conceptuales funcionales ponen en discusión el presunto carácter de veracidad de la imagen fotográfica. Al lado de los grandes maestros alemanes de la talla de Andreas Gursky y Thomas Ruff, la colección recoge así las poéticas de artistas como Thomas Demand, Jeff Wall, James Casebere. Ese peculiar enfoque de la colección se puede considerar como la profundización de una anterior atención hacia las poéticas de la *Pictures Generation* de los años ochenta, representada en la colección por artistas de la talla de Richard Prince, Barbara Kruger, Sherrie Levine y Cindy Sherman, en los cuales el uso del medio fotográfico sirve para un análisis de su propio status en el sistema mediático y simbólico actual. Muy significativa en ese sentido es la obra maestra de Cindy Sherman *Untitled Film Stills* (1978-1981), una serie de fotografías en blanco y negro en las cuales la artista se retrata a sí misma como la heroína de diversas e imaginarias películas de cine negro, para realizar una crítica de la imagen femenina producida por los medios de comunicación y el cine en particular.

Esta obra de Sherman es también ejemplo de la fortísima atención que la colección presta al arte femenino. Además de las artistas ya mencionadas, en la colección se encuentran obras importantes de Shirin Neshat, Mona Hatoum, Pae White, Rachel Whiteread, Katharina Fritsch, Rosemarie Trockel, Berlinda de Bruyckere.

La inclinación hacia las temáticas políticas y sociales representa otro aspecto fundamental de muchas obras de la colección Sandretto, que analizan de forma crítica la realidad contemporánea haciendo referencia a la conexión entre el régimen de las imágenes mediáticas y el ejercicio de la violencia. Obras peculiares en ese sentido son el monumento/documento conmemorativo de Hans-Peter Feldmann dedicado al ataque a las Torres Gemelas (*9/12 Frontpage*, 2001); *Camo Family* (2006) e *Ingrowth* (2009) de Thomas Hirschhorn, una reflexión sobre una mirada colectiva, atraída por la crueldad; el circo delirante de Jon Kessler (*Kessler's Circus*, 2008), imponente instalación enfocada al conjunto militar y tecnológico de la sociedad del espectáculo; el gran tapiz de Goshka Macuga *Plus Ultra* (2009), que sintetiza entre historia y actualidad las lógicas económicas del poder en el mundo globalizado.

Todas las líneas de investigación y de soporte hasta aquí analizadas siguen y se amplifican en tiempos más recientes, sintonizándose con un mundo del arte que va

más allá de ámbitos territoriales o conceptuales, entrando así en los caminos de la experimentación de las nuevas generaciones. Así, la colección se hace eco de un renovado interés por la pintura, con artistas de la talla de Tauba Auerbach y Lynette Yiadom-Boakye, y también del cada vez más influyente lenguaje de las performances, explicitado en los trabajos de artistas como Tino Sehgal y Ragnar Kjartansson. Para finalizar, fundamental ha sido el interés hacia el nuevo lenguaje de la era digital, que la Colección Sandretto Re Rebaudengo desde hace tiempo explora de forma significativa, prestando atención a una generación con figuras más como Ed Atkins, Helen Marten y Ian Cheng.

El Departamento pedagógico

El Departamento pedagógico de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo realiza actividades dedicadas a los colegios, a los jóvenes y adultos, a los profesores, a las familias y a las personas con discapacidades. El punto de partida de su metodología es el análisis de la obra de arte, al cual sigue una reelaboración autónoma de sus contenidos y también la escucha de las exigencias de las distintas clases de público, en particular del público escolar. El diálogo con estudiantes, profesores e instituciones del territorio ha llevado, a lo largo de los años, a la creación de numerosos recorridos experimentales, nacidos a raíz de intensas experiencias y proyectos compartidos.

Las actividades se realizan tanto en clase como, sobre todo, en la propia Fundación, en el espacio dedicado a ellas, en los talleres didácticos y a lo largo de las exposiciones, en contacto directo con las obras.

En concreto, las actividades del departamento pedagógico incluyen visitas y talleres sobre las exposiciones, workshops, encuentros y entrevistas con los artistas, un programa dedicado a la profesionalización en el mundo del arte contemporáneo, formación para profesores y agentes culturales, recorridos dedicados a personas con discapacidades, actividades de e-learning en inglés, propuestas para guarderías, ludotecas y talleres para familias.

Una característica peculiar del departamento pedagógico es la colaboración con profesionales de distintas disciplinas; músicos, bailarines, performers, arquitectos, diseñadores, literatos, directores de teatro y de cine, ilustradores, informáticos, estilistas y fotógrafos.

Cada año se realizan exposiciones, e-book y vídeos que relatan nuestros proyectos y proporcionan metodologías y herramientas para comprender y profundizar en el lenguaje del arte contemporáneo –ya sea tomando como punto de partida los distintos estilos, o bien algunas obras de la colección, o unos artistas en particular-. Se da una gran importancia a la documentación del proceso, en particular a través de los vídeos de evaluación de los proyectos, que se realiza a través del análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los datos recogidos a través de cuestionarios creados ad hoc, entrevistas y focus group.

El Departamento pedagógico de la Fundación colabora con departamentos de museos y fundaciones a nivel nacional e internacional, dialogando también con otras instituciones, participando en los más importantes eventos que suceden en su entorno, en diálogo constante con instituciones como el Ministerio de Cultura italiano, el Ministerio de Educación, la Regione Piemonte, la Ciudad de Turín y las fundaciones bancarias que apoyan sus actividades.

El Departamento nació en 1997 en la sede de la Fundación de Guarene d'Alba, continuando sus actividades en la sede de Via Modane de Turín. En la nueva sede en Matadero Madrid está previsto un ulterior desarrollo de los proyectos y una ampliación de la oferta pedagógica, que se centrará en el diálogo con el propio contexto, con las instituciones presentes en el recinto y con las comunidades locales.

El trabajo del Departamento pedagógico ha sido objeto de numerosos estudios, siendo considerado una excelencia en el ámbito de la educación al arte contemporáneo. Más de 20.000 personas disfrutaron de sus propuestas cada año.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo es fundadora y presidenta de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. Licenciada en Economía y Comercio por la Universidad de Turín, se acerca al arte contemporáneo como coleccionista a principio de los años 90.

Su pasión por el arte se convierte en actividad organizada en 1995, cuando crea la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. En 1997 se inaugura la primera sede de la Fundación, en Guarene d'alba, en el Palacio Re Rebaudengo, residencia del siglo XVIII, ubicada en las colinas cerca de Turín.

En 2002 la Fundación implementa su actividad de apoyo y fomento al arte contemporáneo, inaugurando un nuevo espacio expositivo en Turín, que rápidamente se convierte en centro internacional dedicado a la experimentación, al estudio y al contraste entre artistas, críticos, comisarios y coleccionistas procedentes de todo el mundo.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ostenta cargos de gran responsabilidad en el sistema del arte a nivel internacional: es miembro del Internacional Council y del Friend of Contemporary Drawing del MoMA de Nueva York; del Internacional Council de la Tate Gallery de Londres; del Leadership Council del New Museum de Nueva York; del Advisory Committee for Modern and Contemporary Art del Philadelphia Museum of Art; del Comité de Asesores Culturales del Magazine Cartier Art; del Consejo de Administración de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lyon; del Comité de Art Basel Cities y del CCS Board of Governors del Bard College de Nueva York. Además, es miembro de la Global Private Museum Association y socia

honorífica del Monaco Project for the Art.

En Italia, desde 2008 es miembro de la Comisión Cultura de la asociación de los industriales italianos, del Consejo de Dirección de Federculture, del Jurado de los Literatos del “Premio Campiello-Confindustria Veneto”, del Consejo Directivo de la Fundación Piamontesa contra el Cáncer. Desde 2014 es presidenta del Comité de Fundaciones de arte contemporáneo de Italia. En 2017 ostenta también el cargo de presidenta del Jurado del Premio Cairo.

Se le otorgaron distintas condecoraciones, entre las cuales la de Oficial de la Orden al Mérito de la República italiana (2005) y la de “Caballero de la Orden de las Artes y las Letras” de la República francesa. Además, recibió el premio “Montblanc Arts Patronage Award” en 2003, el premio “Marisa Bellisario” en 2005 y el reconocimiento cómo “Cultore dell’Architettura”, asignado por el Colegio de Arquitectos de Turín (2007). En 2016 se le concedió el título de “Académico de honor” de la Academia Albertina de Bellas Artes de su ciudad.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ostenta también una intensa actividad cómo conferenciante y profesora. Entre sus más importantes alocuciones: en 2015, en Davos en el marco de The Future of the Art World Davos: Culture and Commerce in the 21st Century, patrocinado por el Financial Time; en Londres, en el marco del Global Private Museum Summit; en Sheffield, en el Going Public Summit; en 2017 en el Turín Islamic Economic Forum y en Santander, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Desde 2015 es docente de Teorías y Formas del Mercado del Arte en la IULM, Libre Universidad de Idiomas y Comunicación de Milán.

Matadero Madrid, centro de creación contemporánea

Diez años después de su apertura, Matadero Madrid es uno de los mejores exponentes de una nueva generación de centros culturales y de creación, y un agente cultural de primer orden tanto en Madrid como en España.

Con más de 2000 actividades anuales, Matadero es tanto un lugar de exhibición como de investigación, además de un centro popular que busca sin descanso ampliar su público a través de su programación y proyectos.

Su arquitectura se ha convertido en uno de los iconos del paisaje madrileño y en la encarnación de la idea de aprovechamiento de lo existente. Reúne en un lugar único dos salas dedicadas al cine documental, varias salas dedicadas a las escénicas, el diseño, las artes visuales, salas de exposición, de estudio, de experimentación y de ensayo, además de un espacio público, Plaza Matadero, único en la ciudad.

Durante estos 10 años Matadero ha seguido el devenir de la ciudad y los visitantes, propiciando el cruce entre todo tipo de disciplinas artísticas, ayudando a superar las barreras y las jerarquías entre las artes, estimulando la curiosidad. En una década, ha recibido, sorprendido, seducido, provocado y emocionado a más de siete millones de visitantes.

Matadero Madrid se define en su plan director como un gran laboratorio de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio generalista de intercambio de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contemporánea, abierto a todos los campos de la creación, con el fin de favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de éstos con el público.

Es un centro creado en 2006 por el Ayuntamiento de Madrid, que le otorgó el mandato de “promover la investigación, la producción, la formación y la difusión de la creación y el pensamiento contemporáneo en todas sus manifestaciones. Sus áreas de actividad son las artes visuales, las escénicas, la literatura y lectura, el pensamiento, la música y el arte sonoro, el cine, el diseño, la moda, la arquitectura, urbanismo y el paisajismo, desde las que se potencia un enfoque integral y multidisciplinar de la creación”.

Abierto al público desde 2007, en el desarrollo de Matadero Madrid ha sido y es fundamental la implicación de los principales agentes e instituciones de la ciudad que trabajan en los distintos ámbitos de la creación cultural. Este compromiso se materializa en un modelo de cooperación institucional, pública y privada, que promueve la participación de la sociedad en el proyecto y garantiza su pluralidad, independencia y viabilidad.

Actualmente conforman Matadero Madrid:

Entidades Públicas:

1. Intermediae, con una programación centrada en la mediación con la comunidad. Inaugurada en 2007.
2. Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas, con propuestas escénicas (Nave 10, Nave11 2 y Café de las Naves). Inaugurada en 2007.
3. Oficina de Coordinación: (Abierto x Obras, Nave 16, el Taller; Archivo Matadero y espacio público). Inaugurada en 2008.
4. Cineteca, entregada a la exhibición y difusión del cine de no ficción. Inaugurada en 2011.

Entidades Privadas:

1. Central de Diseño, plataforma para la promoción del diseño gestionada por la Fundación Diseño de Madrid (DIMAD). Inaugurada en 2007.

2. Extensión AVAM, espacio destinado a la participación, debate y visibilidad de las producciones de los artistas, gestionado por Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM). Inaugurada en 2011.
3. Fundación German Sánchez Ruipérez. Inaugurada en 2012.
4. Casa del Lector, centro internacional para la investigación, el desarrollo y la innovación en la lectura, dependiente de la Fundación German Sánchez Ruipérez. Inaugurada en 2012.
5. Factoría Cultural, Asociación de Apoyo al Emprendimiento de las Industrias Culturales y Creativa, gestionada por el Vivero de Industrias Creativas. Inaugurada en 2014.

A estas entidades se suma, desde 2019, la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid.

Desde junio 2012, Matadero Madrid fue cedido en régimen de gestión directa a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, empresa pública del Ayuntamiento de Madrid.

La Nave 9 de Matadero Madrid

La Nave de Aves del antiguo matadero municipal de Arganzuela

Edificio rectangular en dos plantas que se encuentra en la parte más meridional de Matadero, junto a Madrid Río. No incluido en el proyecto original del arquitecto municipal Luis Bellido, comienza a construirse en 1932 y a diferencia del resto de pabellones contiene un mayor uso de columnas de hormigón, empleando menos columnas de hierro. Su funcionamiento como matadero de aves tiene lugar entre 1933 y 1996.

Antecedentes

El “Proyecto de ejecución de refuerzo estructural de las naves 8 y 9” se falló el 17 de junio de 2009 en favor del arquitecto Arturo Franco, que ganó el concurso de ideas convocado al efecto.

La intervención contempló el refuerzo estructural de las naves, la realización de la cubierta, y los cerramientos provisionales y la previsión de las instalaciones de saneamiento. Los trabajos incluyen el entubado de parte de los micropilotes, la consolidación de los muros, apuntalamiento de la estructura, reparaciones de jácenas y pilares, apeo de la fachada en nave 9, así como demolición y restitución de la esquina desplomada y fisurada, la colocación de aislamiento y cubierta de zinc en la nave 8, la instalación de las pasarelas perpendiculares, la limpieza de los paramentos con chorro de arena, la construcción de fosos de ascensores con sus

micropilotes, pintura de protección en las estructuras, colocación de tableros provisionales sobre estructura para suelo.

Durante el año 2014 han sido sometidas a una intervención de consolidación de fachadas por parte del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, de quien hoy dependen ambas naves.

Los arquitectos

David Adjaye y Arturo Franco son los dos arquitectos que se encargarán de las obras de rehabilitación de la Nave 9, futura sede de la Fundación Sandretto.

Reconocido como uno de los arquitectos más interesantes de su generación, **David Adjaye** nació en Tanzania de padres ghaneses y sus influencias van desde el arte contemporáneo a la música pasando por la ciencia, el arte tradicional africano o la vida común de las ciudades. Ha firmado proyectos como el Centro para el Nobel de la Paz de Oslo (2005), las Idea Stores de Londres (2005), o el Smithsonian Institute National Museum of African American History and Culture, abierto en el National Mall de Washington en otoño de 2016 y nombrado como evento cultural del año por el New York Times. Su estudio cuenta con oficinas en Londres, Nueva York y Acra y ha desarrollado proyectos en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, África, Asia y el Oriente Medio.

Arturo Franco es arquitecto, crítico y editor y ha realizado diversas intervenciones arquitectónicas en Matadero Madrid. Como crítico y editor su trabajo se ha centrado en la exploración de la realidad contemporánea así como en la intervención en el patrimonio. Su obra ha sido reconocida en los Swiss Architecture Awards (2010), con el gran premio FAD de España y Portugal (2012), con el primer premio del Ayuntamiento de Madrid (2007) y el Colegio de Arquitectos de Madrid (2014, 2011, 2007) y Colegio de Arquitectos de Galicia (2002), las Bienales Iberoamericanas de Cádiz (2012) y Rosario (2014), el Ministerio de Fomento de España (2003), o como seleccionado en la Bienal de Venezia (2016) incluido en el pabellón ganador del León de Oro. Nominado al premio Nacional de Arquitectura en 2015.