

Maisterravalbuena se complace en presentar “Selectric Works”, la primera exposición en España del artista americano Jack Goldstein. Jack Goldstein (1945 - 2003) está considerado como uno de los artistas más importantes e influyentes de la generación posterior al minimalismo y el arte conceptual en Estados Unidos. Es justo antes de su muerte cuando el legado de su obra recobra una especial vigencia en la escena cultural americana y europea y es reconocido por un notable número de publicaciones y exposiciones retrospectivas que muestran su gran influencia en las generaciones posteriores de artistas.

En 1971, Goldstein se matricula en el rupturista y pronto influyente California Institute of the Arts (CalArts), fundado el año anterior con el objetivo de cambiar el paradigma de la educación artística en Estados Unidos. Será John Baldessari el profesor más influyente de la escuela y clave en la implantación de una nueva metodología a través de su conocida clase de “Post Studio” en la que desafiaba de raíz la educación artística basada en el aprendizaje técnico y la autenticidad del original, características propias y definatorias de la práctica de estudio tradicional.

Frente a esto, la gran máxima de Baldessari era que el arte no se podía explicar, por lo tanto, en sus clases no existía la relación jerárquica entre profesor y alumno, sino que éstos eran considerados ya artistas con un discurso crítico que no se podía suplantar por uno predeterminado por otros. Goldstein, junto con David Salle, James Welling y Matt Mullican, asistió a las clases de Baldessari, quien causó en ellos una profunda impronta en su práctica posterior que se caracterizaría por el uso de las imágenes y relatos contruidos por los medios de comunicación y la publicidad, que mediaban de manera inexorable entre lo real y el receptor convertido en consumidor. Baldessari les inculcó trabajar a partir de esas imágenes ya en circulación y abandonar la búsqueda de unos supuestos arquetipos fuera de esa semántica de intercambio y consumo de imágenes.

A mediados de 1970 Goldstein, Welling, Mullican y Salle se trasladan a Nueva York y, pronto, su presencia cobrará protagonismo en la escena artística de la ciudad, llegando a ser denominados como “La mafia de CalArts”. Sus carreras despegarían al calor de una nueva generación de galerías que abrían sus puertas al inicio de la década de 1980, como puede ser Metro Pictures o Mary Boone, respaldadas por un florecimiento del mercado del arte y por el fuerte resurgir de la pintura y la introducción de la fotografía y la reproducción mecánica como lenguaje artístico y no tan solo documental o de divulgación.

El fenómeno causante de esta nueva realidad en el ecosistema artístico se encuentra en “*Pictures*”, exposición seminal que organizó Douglas Crimp en 1977, en el *Artist Space* de Nueva York dirigido en ese momento por Helene Winer. Esta muestra se convirtió en una auténtica declaración de principios y significó el nacimiento de la así llamada “Pictures Generation”, formada por un heterogéneo grupo de jóvenes artistas que comenzaban sus carreras en la década de 1970 y que basaron su práctica en la apropiación de imágenes impulsadas por los medios de masas que representaban estereotipos sociales, económicos y de género, para subvertir y cuestionar su control. Además de Jack Goldstein, otros miembros destacados de la ‘Pictures Generation’ serían Cindy Sherman, Robert Longo, Sherrie Levine, Matt Mullican, Troy Brauntuch, Richard Prince, Barbara Kruger, James Weling, David Salle o Louise Lawler.

Jack Goldstein trabajó sobre todo realizando videos, discos, piezas de texto y pinturas. Lo que más caracterizó su práctica artística fue el deseo continuo de distanciarse como autor de su obra. En una entrevista con Chris Dercon en 1985, Goldstein respondía ante la pregunta de por qué sus obras no estaban firmadas, que ‘su nombre no era más que una reproducción detrás de otra y que se podía encontrar en la guía telefónica repetido diez mil veces’¹. Este cuestionamiento del valor simbólico de la autoría a través de la firma fue una constante en su obra y un tema recurrente en sus piezas de texto como se puede apreciar en una de las obras de esta exposición donde se lee lo siguiente: “*Considered simply as ink on paper one signature is as real, genuine and original as another*”².

Las imágenes que Goldstein utilizó para realizar sus películas y sus pinturas formaban parte de un imaginario común; es a través de su sustracción y cambio de contexto como Goldstein dota a esas imágenes de nuevos significados convirtiéndolas, otra vez, en genuinas y originales. Películas como “Metro-Goldwyn-Mayer”, 1975, “The Portrait of Péré Tanguy”, 1974, o la emblemática “Jump”, 1978, son destacados ejemplos para entender la suplantación de contenido presente también en la práctica de otros artistas de la Pictures Generation (podemos pensar en los dibujos de Robert Longo, la apropiación de eslóganes de Barbara Kruger, o las fotografías de Cindy Sherman).

---

¹ El comentario de Goldstein sobre que su nombre podría aparecer diez mil veces en la guía de teléfonos, es el que dió título a su muestra retrospectiva “Jack Goldstein x 10.000” organizada por Philipp Kaiser y con itinerancia en diferentes museos.

² “Considerada simplemente como tinta sobre papel, una firma es real, genuina y original como puede ser otra”. El dibujo se encuentra en la pared de la izquierda, siendo el cuarto empezando por la izquierda.

Son sus obras de texto los únicos trabajos que ponen en crisis su principio de tomar distancia ya que son los únicos trabajos enteramente ejecutados por él sin la asistencia de colaboradores. Goldstein trabajaría con el lenguaje desde el principio de su carrera: los primeros textos serán escritos a mano y no tendrán ninguna pretensión formal. Poco a poco esas anotaciones son sustituidas por textos escritos a máquina ya con una estructura formal que progresivamente irán poblando en grupos las paredes de su estudio del 506 Pacific Building en Santa Mónica. Será James Welling, en ese entonces su vecino de estudio, quien inmortalizaría con su cámara estas obras y la actividad en el estudio de Goldstein.³

Estos primeros textos mecanografiados llevarán el título de “Aforismos” y serán presentados por primera vez en la Documenta de Kassel en 1982. Son textos que ocupan la extensión de una línea y, como su título indica, son tratados como si fueran sentencias que proponen pautas pero, en realidad, son textos aparentemente banales que hacen referencia a la cultura pop y de consumo: “*She stares in the mirror to be beautiful*”, “*The hero died in slow motion*”, “*The dog falls asleep to rock and roll music*”, etc.⁴. Goldstein, con estas obras de texto, se apropia de la severidad de la estética del conceptual de la generación anterior para darle un contenido de cultura de masas, más propio del Pop. Estas estrategias las veremos más adelante en artistas con prácticas cercanas a Goldstein como, por ejemplo, en las “Joke Paintings” de Richard Prince de la década de 1980.

Paradójicamente, incluso en estos trabajos realizados físicamente por Goldstein, la urgencia de ‘mantener la distancia’ aparece a través de la mediación de la máquina de escribir. En la acción de mecanografiar se consigue de forma simultánea escribir e imprimir. La mano solo acciona las teclas, no tiene intervención alguna más allá de eso y el escritor queda despojado de sus propias palabras al no ver rastro de su caligrafía. Para Goldstein la acción de mecanografiar convierte el texto en una pantalla, espacio más cercano al lector digital de nuestros días. En ese sentido, como bien apunta John Kelsey⁵, las piezas de texto de Goldstein se sitúan dentro del registro de “Pictures”. El texto es presentado como una imagen mediada tal como vemos en sus pinturas de la década de 1980 y 1990.

“Selectric Works”, la serie de dibujos que ocupa esta exposición, fue realizada entre 1988 – 1990 y es un trabajo que se ha conservado inédito, siendo ahora la primera vez que se expone. Esta serie de dibujos, prefigura la estructura narrativa que encontraremos en “Totems”, 1990, una de las piezas más celebradas de Goldstein donde, por primera vez, compone el texto con la ayuda de un procesador digital e introduce imágenes apropiadas del clip art.⁶

El nombre de Selectric hace referencia al modelo de máquina de escribir eléctrica que IBM introdujo en el mercado en la década de 1960. La gran novedad era su sistema rotativo que permitía seleccionar varios tipos de tipografías. Goldstein utiliza este recurso para componer casi de forma escultórica el texto a través de los diferentes tamaños, tipos e intensidades de las tipografías.

“Selectric Works” es una pieza más compleja tanto en la forma como en el contenido que “Aforismos”. Por primera vez Goldstein introduce apropiaciones de textos de muy diversas fuentes, pero no los muestra de forma aislada como “Aforismos” sino que los contraponen uno con otro de forma fragmentada condicionando sus previos significados: “*Travels in Japan without speaking the language*”, “*The creation of the works takes place every day*”, “*The difficulty of being precisely what you are*”.

Esta complejidad narrativa convierte a “Selectric Works” en precedente fundamental para entender el último trabajo que realizó Goldstein en sus últimos años de vida recluido en una autocaravana: “Selected Writings”, 1993 -2000. Una obra monumental, formada por 17 cuadernos, compuesta por una infinidad de textos apropiados de cientos de libros que Goldstein fue leyendo a lo largo de casi una década.⁷

Jack Goldstein (1945-2003) está considerado, cada vez más, como uno de los artistas más importantes y enigmáticos de su generación. En 2012 tuvo lugar la retrospectiva ‘Jack Goldstein x 10000’ comisariada por Philipp Kaiser en el Orange County Museum of Art, Newport Beach que luego itineró al Jewish Museum de Nueva York en 2013 (catálogo). También ha expuesto individualmente en MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt (catálogo.) en 2009; además, en 2002, expuso en Le Magasin, Centre National d’Art Contemporain, Grenoble (catálogo.); Whitney Museum of American Art, New York; Luckman Gallery, Cal State, Los Ángeles y el Kunstverein de Hamburgo.

La obra de Goldstein ha sido incluida recientemente en la Bienal de Gwanju, Korea (2014), la 54 Bienal de Venecia (2011), Pacific Standard Time: Los Angeles Art 1945-1980, Pomona College of Art (2011) y la exposición ‘Pictures Generation: 1974-1984’ en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (2009).

Maisterravalbuena quiere agradecer de forma especial a Helene Winer y a Metro Pictures la posibilidad de poder llevar a cabo esta exposición.

---

³ El artista James Welling, tuvo su estudio en el mismo edificio. A lo largo de la década de 1970, realizó varias visitas al estudio de Goldstein donde tomaría fotografías de él y del estudio. Se podrá ver esas fotografías en el catálogo “Jack Goldstein x 10.000”, pag 88 – 103, que se encuentra en la zona de lectura, además de ver las fotografías se podrá leer un texto también de James Welling donde narra sus experiencias en las sucesivas visitas al estudio.

⁴ Se puede leer más transcripciones de “Aforismos” en el texto de James Welling en “Jack Goldstein x 10.000”, pages 98 – 101.

⁵ John Kelsey “Word processor: On the writings of Jack Goldstein”. En “Jack Goldstein x 10.000”, pages 181 – 199.

⁶ Se pueden ver imágenes de “Totems” en “Jack Goldstein x 10.000” pages 190 – 195.

⁷ Se pueden ver imágenes de “Selected Writings” en “Jack Goldstein x 10.000”, pages 214 -220.