

TRÁFICO DE ARTE

Galería, ciudad y periferia

Gallery, City and Outskirts

31.10.20-16.05.21

Sala 4

GUÍA DE SALA
EXHIBITION GUIDE

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

Contenidos Contents

Créditos Credits	3
Agradecimientos Acknowledgement	5
Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia.....	7
Galería.	8
Ciudad.....	18
Periferia.....	26
English texts.....	32

Créditos Credits

Artistas en exposición Exhibited artists

Marilola Alejandre, José María Álvarez, Angulo/Vela, Corinee van Bergen, Carmen Brincones, Virginia Calvo, Iraidá Cano, Enrique Carlón, Ricardo Cavada, Maite Centol, Carlos Coronas, Luis Cruz Hernández, Carlos Cuenllas, Florentino Díaz, Susana Fernández, Nilo Gallego y Felipe Quintana, Alberto García-Álix, Tomás Gimeno Marco, Nadia Desirée González, Carlos de Gredos, Grupo Kula, José María Guijarro, Ana Hernando, Hutto Colectivo, Juan Rafael, Juárez & Palmero, Sohad Lachiri, Ignacio Llamas, Antonio López-Peláez, Germán Madroñero, Bruno Marcos, Ana Cristina Martínez, Julio Mediavilla, Benjamín Menéndez, Sergio Molina, Antonio Murado, Carlos Oliver Pozo, Jorge Otero, Serafín Palombi, Carlos Pascual, Carlos de Paz, Óscar de Paz, Begoña Pérez Rivera, Luis Pita, Alejandro Plaza, Melquíades Ranilla, Oskar Ranz, Arturo Revuelta, Gloria Rubio, Enrique Rueda, Concha Sáez, Néstor Sanmiguel Diest, Fermín Santos, Santos Javier, Toño Segura, Dorothée Selz, Johanna Speidel, Esteban Tranche, Adrian Tyler, Juan Udaondo, Valcárcel Medina, Eduardo Valderrey, Gustavo Vega, Daniel Verbis, Manuel Vilches, Kiyoshi Yamaoka

Comisariado Curator

Jesús Palmero

Coordinación Coordination

Carlos Ordás

Documentación Documentation

Camino Sayago

Registro Registrar

Raquel Álvarez Rodríguez

Montaje Installation

Mas Arte Compostela

Transporte Shipping

Dobel Art

Montaje de obra de Dorothée Selz Dorothée Selz work installation

Alejandro Sáenz de Miera

Digitalización de audio y vídeo Audio and videdo digitalization

Mariano Javier Román

Fotógrafo Photographer

Jesús Castrillo

Prensa y comunicación Press and communication

Izaskun Sebastián

Instalación audiovisual AV installation

Ibanoz Álvarez Gutiérrez

Iván Díez Álvarez

Jose María de la Torre Ramos

Montaje MUSAC MUSAC installation team

David Marcello

Alejandro Hernández

Limpieza Cleaning

Maite Cuesta

Begoña Marín

Enmarcado Framing

Pablo Bernabé

Documentación MUSAC Documentation

Ana Madrid

Traducciones Translations

Teresa Martín

Agradecimientos Acknowledgement

Carlos de la Varga

Alexplays

Juan José Andrés

Isabel + Rodrigo Cabral

Roberto Castrillo

Kike Cardíaco

Enrique Carlón

Maite Centol

Araceli Corbo

Carlos Cuenllas

Sira Escobar

Hilario Franco

Nilo Gallego

Luis García

Tomás Gimeno Marco

Begoña Graneras

Luis Grau

Carlos de Gredos

Covadonga Gutiérrez Alaiz

José María Guijarro

Javier Hernando

Patricia Llamas

Laarbi Liazid Chelaf

Mantecadas El Arriero Maragato

Bruno Marcos

Juan Francisco Martín Fresneda

Ana Cristina Martínez

Mónica Martínez Cazallas

Julio Mediavilla

Charles Moncrif
Carlos T. Mori
Alejandra Nieto
Saturnino Noval
Eloísa Otero
Jorge Otero
Begoña Pérez Rivera
Cristina Pimentel
José Luis Puerto
Melquíades Ranilla
Oskar Ranz
Ruth Rodríguez
David Rubio
Gloria Rubio
Alejandro Sáenz de Miera
Fernando San Mateo Gil
Fermín Santos
Santos Javier
Toño Segura
Dorothee Selz
Johanna Speidel
Joaquín Torne
Juan Udaondo
Valcárcel Medina
Eduardo Valderrey
Gustavo Vega
Nacho Vela
Daniel Verbis

Y todos los artistas presentes en la exposición.

TRÁFICO DE ARTE

Galería, ciudad y periferia

La ciudad de León vivió, desde diciembre de 1990, el nacimiento y consolidación de un espacio galerístico y de producción artística denominado Tráfico de Arte. Ubicado en un pequeño local de la céntrica —y por entonces nada gentrificada— plaza Torres de Omaña, este espacio fue pensado y materializado por un joven Carlos de la Varga, que había llegado al mundo del arte tras abandonar sus estudios de arquitectura en Valladolid. La denominación elegida para su proyecto era una declaración de intenciones con la que romper la mayoría de las convenciones del mercado del arte. Sus parámetros programáticos marcan, desde el primer momento, las relaciones con los artistas y las instituciones, generando una fuerte interacción con la ciudad. La intensa vinculación que Tráfico de Arte mantuvo con el hecho comisarial, a través de las numerosas colaboraciones y confluencias con el profesor y crítico de arte Javier Hernando, implicó la aparición de proyectos satelitales de arte público como *El hall transformado*, *Acción pública*, *El espacio inventado* o el Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*, junto con otras muchas iniciativas que incluían ediciones, debates, exposiciones y asistencia a ferias de arte que configuraron un rico y proteico escenario artístico.

Toda esta intensa actividad, que transcurrió en paralelo con el despertar digital, originó, a nivel social, una plataforma abierta de diálogo con la contemporaneidad, manteniendo un pulso con las tendencias globalizadoras y neoliberales de la sociedad y por ende del sistema artístico. Esta fértil efervescencia, que supuso la temprana apertura de la galería al contexto de lo público en la ciudad y posteriormente su expansión a la periferia rural, finalmente se truncó en 2007 por causas personales.

Tráfico de Arte. Galería, ciudad y periferia recoge ese legado, permitiendo observar el desbordamiento de los límites de un espacio de creación y la configuración de una escena artística que agitó, sin duda, el conservadurismo imperante en la ciudad, y generó la creación de un caldo de cultivo propicio para que en 2005 abriese sus puertas el MUSAC.

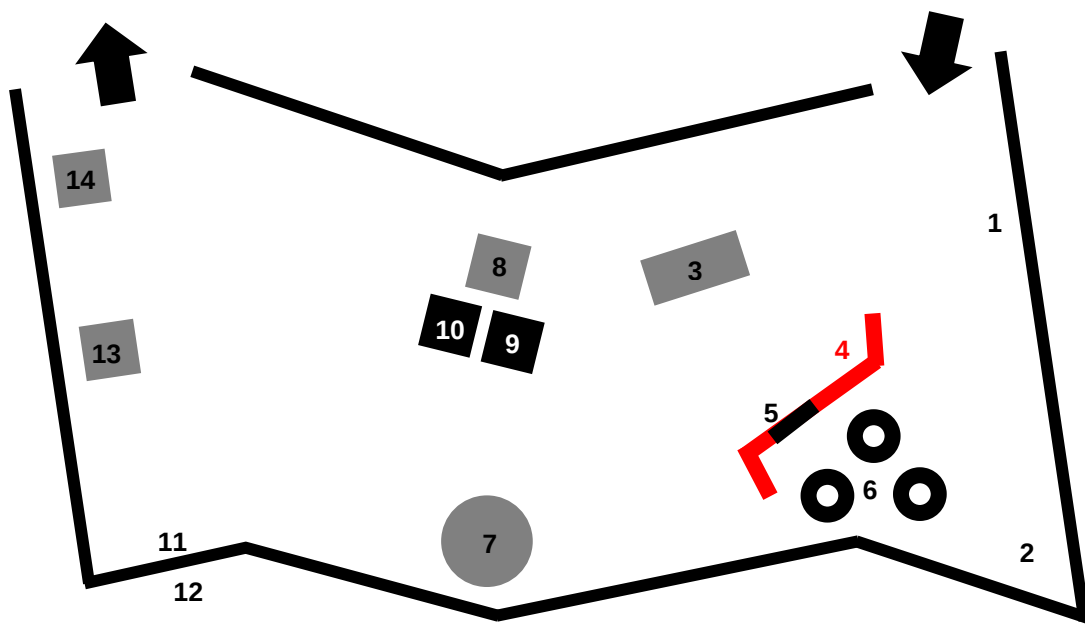
Tráfico de Arte. GALERÍA

Tráfico de Arte (1990-2007) planteó desde el primer momento un galerismo que fue más allá de los estándares que coexistían en la ciudad de León y en la propia comunidad autónoma, y todo ello sin perder de vista en ningún momento la necesidad de una sostenibilidad económica a través del sistema de mercantilización del arte. Su director, Carlos de la Varga, acogió en su espacio con absoluta normalidad prácticas conceptuales como el caso de la tercera exposición, celebrada en febrero de 1991, *Sugerencias de un forastero al plan general de León* de Isidoro Valcárcel Medina o experiencias performáticas como las de Dorothée Selz en 1993. Precisamente estos dos artistas se convertirían en puntas de lanza para la programación futura de la galería sin que ello menoscabase una querencia personal por la práctica pictórica.

La presencia de la fotografía, el vídeo o las experiencias instalativas fueron una constante alimentada por una amplia nómina de artistas de ámbito nacional e internacional, que encontraron en Tráfico de Arte una plataforma para mostrar sus inquietudes creativas. Paralelamente se va configurando una escena artística provincial emergente, constituida por un grupo de artistas muy cercanos generacionalmente en los que confluían intereses muy próximos. La galería no solo supuso un lugar donde materializar sus propuestas sino que, en muchos casos, se convirtió en antesala de otros escenarios. Artistas leoneses como Enrique Carlón, Ana Cristina Martínez, Daniel Verbis, Juárez & Palmero, Óscar de Paz, Bruno Marcos, Virginia Calvo, Carlos Cuenllas, Santos Javier, Eduardo Valderrey o Juan Udaondo son algunos ejemplos que evidencian que, más allá de lo galerístico, Tráfico de Arte fue para ellos un marcador de su evolución conceptual y una puerta abierta al exterior.

En los últimos años de actividad, Carlos de la Varga programó tres exposiciones que a la postre se han convertido en el legado discursivo de su proyecto: *La crítica de arte como arte* (2003), *La galería de arte como arte* (2004) y *El artista es arte* (2005). La reafirmación de su actitud a través de estas tres muestras significa el final de una intensa dedicación al activismo cultural y el inicio de una vida apartada, dedicada a la práctica performática, al activismo ecologista y a una personal lucha contra el espejo y en busca de la recuperación del pedestal.

GALERÍA. Obras en exposición

1 VIRGINIA CALVO

Declaraciones de amor, desgarros de identidad, 2002
3 piezas, técnica mixta sobre tela. 350 x 160 cm c/u
Cortesía de la artista

2 TOÑO SEGURA

Nepentes, 2000
1993-2020
Móvil, piezas de saxofón. Medidas variables
Cortesía del artista

3 VALCÁRCEL MEDINA

Patronajes III, 2017
Técnica mixta. 90 x 73 x 10 cm
Cortesía del artista

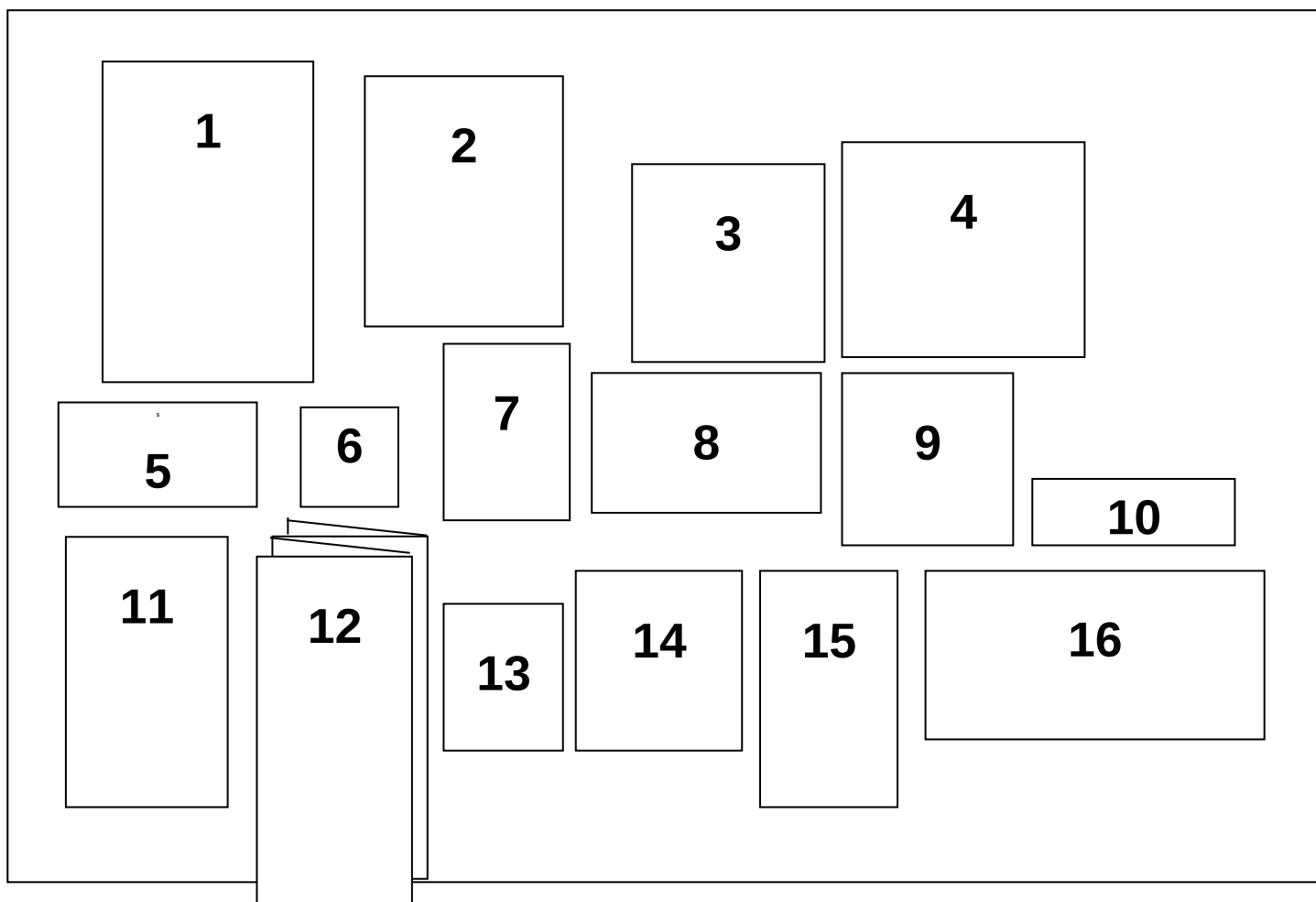
4 DOROTHÉE SELZ

Mur comestible réactivé 1993/2020. Évocation d'un état d'esprit: Tráfico de Arte
1993-2020
Instalación, glaseado y rotulador sobre papel. Medidas variables
Cortesía de la artista

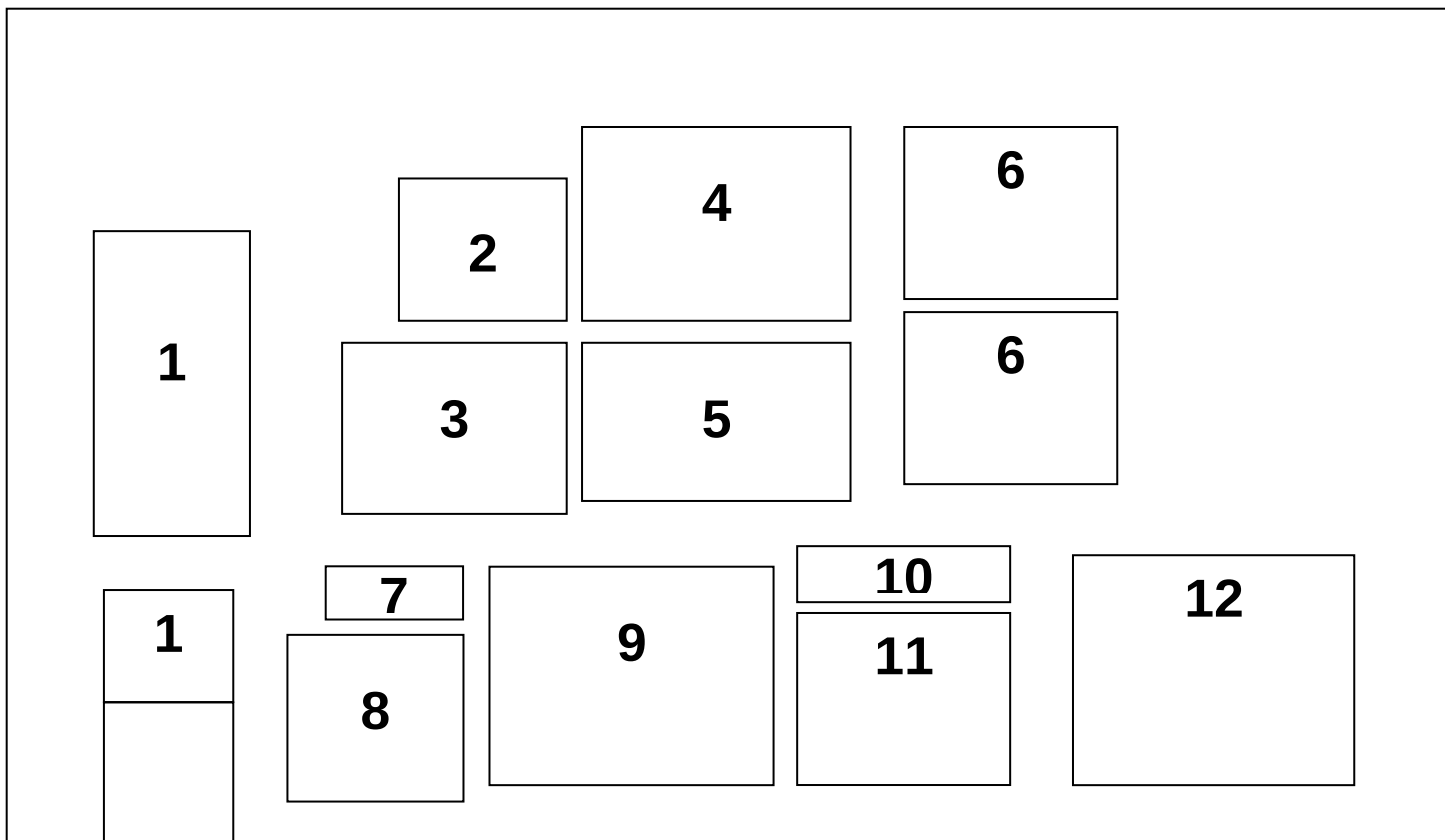
5 GUSTAVO VEGA

La frontera del infinito en Tráfico de Arte, 1994
Vídeo color y sonido. 5'
Cortesía del artista

- 6 ANA CRISTINA MARTÍNEZ**
Sin título, 1995-2020
Instalación, metal, tierra, ramas y cristal. Medidas variables
Cortesía de la artista
- 7 JOHANNA SPEIDEL**
You Are What You Eat. Trilogía: fotografía (comer), vídeo (digerir) e instalación (defecar)
1998-1999
Montaje del vídeo: Juan Pablo Enis
Instalación, 6 inodoros con cajas de luz, plancha de madera pintada (Ø 200 cm),
10 fotografías sobre aluminio (33 x 50 cm c/u) y vídeo color y sonido (7' 47")
Cortesía de la artista
- 8 BRUNO MARCOS**
Sites of Anxiety (2), 1999
Maqueta de madera. 50 x 50 x 38 cm
Cortesía del artista
- 9 BRUNO MARCOS**
Mi padre, 2005
Vídeo B/N sin sonido. 4' 50"
Cortesía del artista
- 10 JUAN UDAONDO**
Latir o no latir, 2006
Vídeo color y sonido. 43"
Cortesía del artista
- 11 OSKAR RANZ**
Bitter, 2006
Vídeo color y sonido. 10' 35"
Cortesía del artista
- 12 OSKAR RANZ**
Pasarse de la raya, 2007
Instalación, metacrilato líquido, pigmento, cinta *kreep*,
rotulador y acrílico sobre madera. 61 x 70 cm c/u
Cortesía del artista
- 13 KIYOSHI YAMAOKA**
Alma de casita, 2003
Madera, escayola y plomo. 95 x 63 x 14 cm
Colección COAL
- 14 SANTOS JAVIER**
Enrejados II, 2004-2007
Pieza de audio: Alfredo Rodríguez Vidal y Nilo Gallego
Frigorífico intervenido y sonido. 175 x 53 x 53 cm
Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte

- 1 LUIS CRUZ HERNÁNDEZ**
Eclipse de cuerpo, 1999
Técnica mixta sobre lienzo. 240 x 145 cm
Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León
- 2 NADIA DESIRÉE GONZÁLEZ**
La lluvia amarilla, 1997
Óleo sobre lino. 200 x 150 cm
Depósito Fondo Artístico ILC, Diputación de León
- 3 SOHAD LACHIRI**
Bloque ocre, 1995
Acrílico sobre lona. 145 x 145 cm
Cortesía de la artista
- 4 ANTONIO MURADO**
Maraña, 1995
Óleo sobre lienzo. 199 x 223 cm
Colección Fundación Coca-Cola
- 5 IRAIDA CANO**
Huellas de Pakistán, 2002
4 piezas, técnica mixta sobre cartulina. 43 x 65 cm c/u
Cortesía de la artista
- 6 KIYOSHI YAMAOKA**
Sin título, 2001
Plomo, grapas y escayola sobre madera. 80 x 80 cm
Colección COAL
- 7 RICARDO CADAVA**
Sin título, 1994
Acrílico sobre lienzo. 120 x 100 cm
Colección Fundación Coca-Cola
- 8 CONCHA SÁEZ**
Paisajes humanos, 1993
Acrílico y papel sobre lienzo. 146 x 114 cm
Cortesía del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Salamanca
- 9 CARLOS DE PAZ**
María, 2003
Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 150 cm
Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León
- 10 MELQUÍADES RANILLA**
"Sin título" de la serie *Topologías/Topografías*, 1999
Díptico, acrílico sobre lienzo. 90 x 135 cm
Cortesía del artista
- 11 GERMÁN MADROÑERO**
Retrato de Saturnino Noval, 1993
Collage y pastel sobre papel. 160 x 90 cm
Colección de Saturnino Noval
- 12 GERMÁN MADROÑERO**
Biombo, ca. 1984
Acrílico sobre tabla. 184 x 200 cm
Colección de Saturnino Noval
- 13 ENRIQUE CARLÓN**
Lettres de Rodez, 1999
Encaústica sobre madera. 110 x 110 cm
Cortesía del artista
- 14 BEGOÑA PÉREZ RIVERA**
Sin título, 2003-2005
9 piezas, técnica mixta sobre tela. 50 x 50 cm c/u
Cortesía de la artista
- 15 CARLOS PASCUAL**
Sin título, 2018
Díptico, óleo y *collage* sobre papel. 120 x 62 cm c/u
Cortesía del artista
- 16 ESTEBAN TRANCHE**
¡Anda, liba tú primero!, 1997
Tríptico, óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm c/u
Cortesía del artista

1 JOHANNA SPEIDEL

You Are What You Eat. Trilogía: fotografía (comer), video (digerir) e instalación (defecar), 1998-1999
Montaje de vídeo: Juan Pablo Enis
Instalación, 6 inodoros con cajas de luz, madera pintada (ø 200 cm), 10 fotografías sobre aluminio (33 x 50 cm c/u) y vídeo color y sonido (7' 47")
Cortesía de la artista

2 JUAN UDAONDO

Escena de caza..., 2004
Técnica mixta sobre lienzo. 116 x 162 cm
Colección privada

3 JUAN UDAONDO

Oil..., 2008
Fotografía. 120 x 180 cm
Colección privada

4 CARMEN BRINCONES

El canon transformado, 1997
6 impresiones sobre papel. 70 x 50 cm c/u
Cortesía de la artista

5 ARTURO REVUELTA

Tomar. Cubrirse de Moho, 1991-1992
Técnica mixta. 115 x 151 cm
Cortesía del artista

6 FERMÍN SANTOS

La moda que viene, 2000
2 xilografías sobre papel. 108 x 154 cm c/u
Cortesía del artista

7 ANA HERNANDO

En la boca del lobo, 1997
3 fotografías. 21 x 28 cm c/u
Colección privada

8 MANUEL VILCHES

Virtual, 2001
Impresión digital y técnica mixta sobre óleo. 114 x 146 cm
Colección privada

9 ADRIAN TYLER

Bridge, 2002-2006
12 fotografías, tinta pigmentada sobre papel. 56 x 56 cm c/u
Cortesía del artista

10 JORGE OTERO

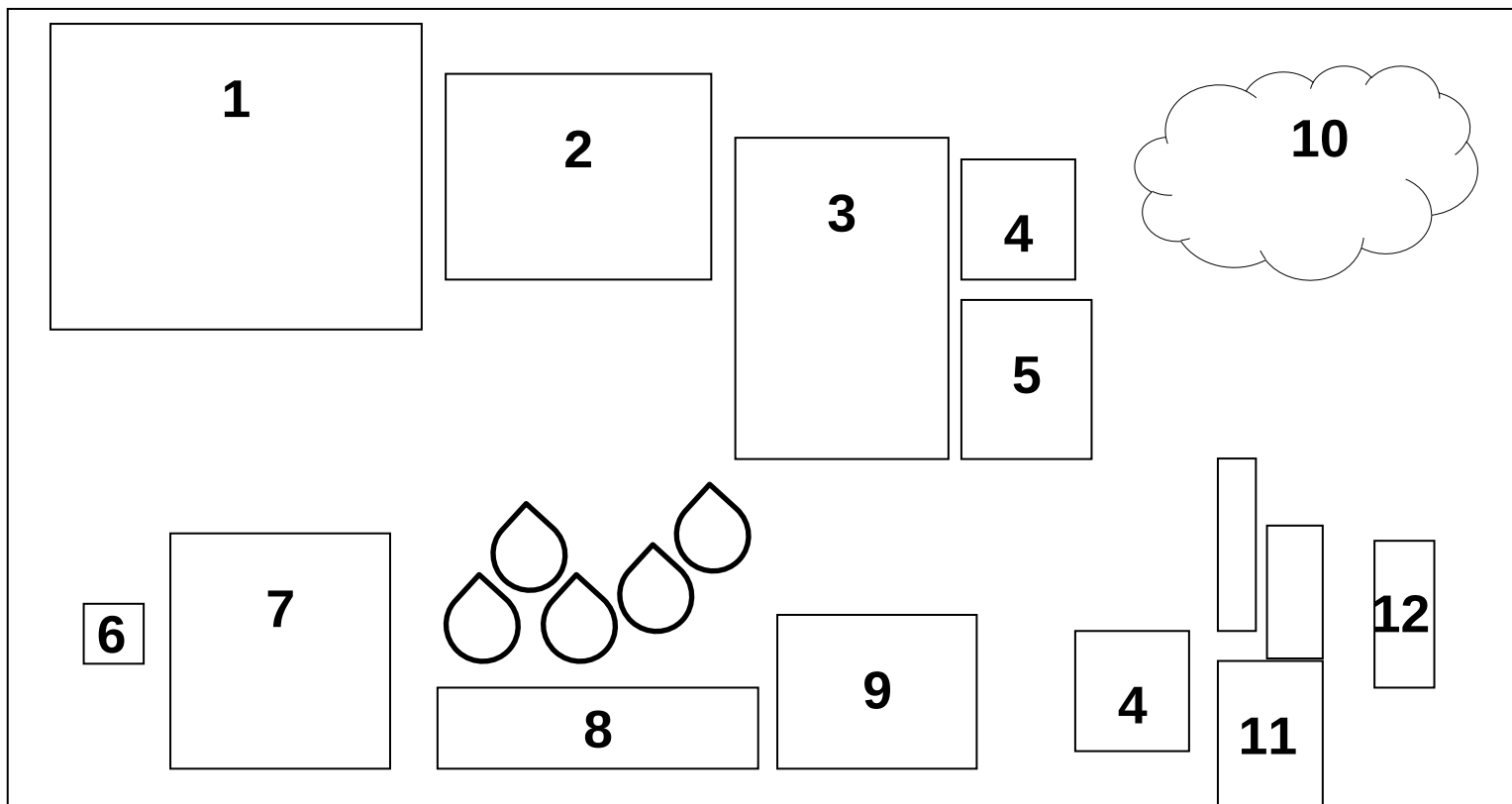
Perimetral, 2005
Tríptico, fotografía. 30 x 42 cm c/u
Cortesía del artista

11 CARLOS DE GREDOS

Mis antepasados siguen mirando al sol, 2000
Fotografía. 100 x 150 cm
Cortesía del artista

12 BRUNO MARCOS

Lo yo otro, 1997
9 espejos y madera. 180 x 180 cm
Cortesía del artista

1 FLORENTINO DÍAZ

Sin título, 2005
Técnica mixta. 228 x 426 cm
Colección Fundación Coca-Cola

2 CARLOS CUENLLAS

Ordenaciones, 2000
Instalación, acero, plástico y LEDs. 208 x 200 x 28 cm
Cortesía del artista

3 NÉSTOR SANMIGUEL DIEST

Mari Paz en París: campos de Marte y la Defensa, 2000
Técnica mixta sobre lienzo. 162,5 x 114,5 cm
Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León

4 GLORIA RUBIO

Sin título, 1997
Técnica mixta sobre madera. 100 x 100 cm
Cortesía de la artista

5 ALBERTO GARCÍA-ÁLIX

Lo que dura un beso, 2001
Fotografía. 110 x 110 cm
Colección MUSAC

6 IGNACIO LLAMAS

"Tránsitos" de la serie *Contornos del silencio*, 2006
Madera, cristal, piedra, luz y sonido. 60 x 70 x 60 cm
Colección Fundación Coca-Cola

7 ÓSCAR DE PAZ

Obra procesual, 1997
Hierro, óxido de cobre y escayola. 198 x 198 cm
Colección de Arte Contemporáneo. Junta de Castilla y León

8 JULIO MEDIAVILLA

Su turno, 2017
Instalación, módulo de bancada, aluminio, porcelana, hilo micrón y circuito eléctrico. 235 x 220 x 51 cm
Cortesía del artista

9 EDUARDO VALDERREY

Double Box #7, 2007
Fotografía retroiluminada. 160 x 240 x 20 cm
Cortesía del artista

10 CARLOS CORONAS

Sin título, 2001
Instalación, madera y tubos de neón. 315 x 400 cm
Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León

11 MARILOLA ALEJANDRE

Sin título, 1995
Hierro y cristal. 212 x 78 x 39 cm
Cortesía de la artista

12 ANGULO/VELA

Ciudad vertical, 1995
Zinc y acero. 82 x 32 cm
Colección privada

GALERÍA. Otras obras y documentación

Abre la exposición una **primera vitrina** en la que se muestran algunos elementos definitorios de la galería Tráfico de Arte a lo largo de los años. Así, se puede ver en primer lugar un catálogo de obra de Enrique Concha, primer artista en exponer en la galería. También el plano original de la sala, que se enviaba a los artistas como base para preparar sus respectivos proyectos. Este plano ha sido recreado a escala real en el suelo de esta misma sala del museo, completado con el alzado del muro que originalmente separaba el espacio de oficinas de la zona expositiva. Se incluye también en esta vitrina un sobre y dos tarjetas de la galería con su logo original.

En 2000 tuvo lugar el X aniversario de Tráfico de Arte. Dan fe de ello el artículo de prensa que aquí lo reseña y la pieza conmemorativa realizada por Juárez & Palmero con motivo de dicha celebración, en una edición limitada de diez ejemplares.

En esta vitrina también se exponen otras dos piezas editadas por Tráfico de Arte: el cartel *La ciudad anarquizada-VI* (1991) de Valcárcel Medina y la camiseta que Juan Udaondo realizó con motivo de la exposición *Tráfico de órganos* (2006) del colectivo Apekinpaque.

En la **segunda vitrina** se incluyen materiales relacionados con el ciclo de tres exposiciones que, a la postre, se acabaría convirtiendo en el legado discursivo de Tráfico de Arte: *La crítica de arte como arte* (2003), *La galería de arte como arte* (2004) y *El artista es arte* (2005); así, se muestran los tres folletos correspondientes a cada una de las exposiciones. En la pared situada justo detrás de la vitrina, también dedicada a este ciclo expositivo, se muestran los textos de los distintos autores participantes en las dos primeras exposiciones, así como un vídeo de documentación.

Textos para la exposición *La crítica de arte como arte* (2003)

Valcárcel Medina. *La crítica de arte como arte*

Javier Hernando. *La crítica de arte como arte*

Yayo Aznar. *Una crítica*

Roberto Castrillo Soto. *La crítica de arte: sensibilidad y posicionamiento*

Textos para la exposición *La galería de arte como arte* (2004)

Carlos de la Varga. *La galería de arte como arte*

Emilio Navarro. *La galería de arte como arte*

Isabel y Rodrigo Cabral. *Sin título*

Evelio Gayubo, *La Fábrica*

También se disponen en el interior de esta vitrina varios textos originales que se conformarían como origen remoto de estas exposiciones: el guion y sinopsis de la conferencia de Concha Jerez y José Iges, de 1994, y el texto manuscrito de Valcárcel Medina para su conferencia original *La crítica de arte como arte*, de 1995, ambas presentadas en el contexto de las tertulias celebradas en el café Spreß de León.

De Valcárcel Medina, figura de capital importancia en la trayectoria de Tráfico de Arte, también se incluye aquí el plano de sus *Sugerencias de un forastero al plan general de León*, que, celebrada en 1991, supuso la tercera exposición de la galería.

En relación a la última muestra del ciclo, *El artista es arte*, se muestra una selección de fotografías de las obras allí incluidas: una imagen de Sergio Molina, dos piezas de Carlos de Gredos y una fotografía de Valcárcel Medina junto a su obra, hoy ya desaparecida, pero cuyos textos originales podemos ver junto a la propia foto. Completa este recorrido el vídeo de José María Guijarro presentado en dicha muestra, y que se puede contemplar en lo alto del muro dedicado a esta sección.

JOSÉ MARÍA GUIJARRO

Welcome, 2006

Pase digital de diapositivas y sonido. 8' 17"

Cortesía del artista

La **tercera vitrina** de esta sección incluye una selección de obras de diversos artistas:

SERAFÍN PALOMBI

- 1 *Calavera*, s/f. Técnica mixta
- 2 *Sin título*, s/f. Técnica mixta
- 3 *Medallones*, s/f Aluminio
- 4 Folleto de la exposición *Laberintos interiores* (1992)
Diversas colecciones privadas

5 BRUNO MARCOS

Muerte del Arte (Junta de Castilla y León, 1997)
Cortesía del artista

6 TOMÁS GIMENO MARCO

Tormento del desierto, 1991. Marco con diapositiva
Cortesía del artista

7 CARLOS OLIVER POZO

Máquina celestial, 1991. *Collage* impreso sobre papel
Cortesía de la artista

8 CARMEN BRINCONES

Material editado con motivo de la exposición
El canon transformado (1992)
Cortesía de la artista

- 9 *El canto de la tripulación*, 1991
Revista y recorte de prensa relacionado
Colección privada

10 LUIS PITA

Autorretrato durante el Juicio Final, s/f
Hoja de periódico intervenida
Colección Enrique Carlón

GALERÍA. Material complementario

Textos de JOHANNA SPEIDEL sobre su obra *You Are What You Eat*

Cuando nacemos nuestra principal preocupación hacia la vida es el deseo de comer, digerir y defecar. Esta necesidad se prolonga a lo largo de nuestras vidas, transformándose en gustos, preferencias y hábitos muy personales y determinantes. En Occidente, entonces, la pregunta no es si comemos sino *qué* nos apetece ingerir en cada momento, con qué tipo de comida nos identificamos. La comida se transforma en una manifestación social, lúdica, ideológica y placentera.

Invité a 26 amigos a comer en mi casa y les cociné sus comidas preferidas. Documenté las cenas en vídeo y fotografías, tanto de sus platos como de sus bocas después de haber concluido la comida.

Elementos de la obra

Fotografías – Comer

12 fotografías en *sandwich*: superposiciones de comidas y bocas.

Video – Digerir

Imágenes de personas comiendo alternadas con tomas de gargantas y estómagos humanos.

Retretes – Defecar

6 inodoros con imágenes de defecaciones humanas sobre transparencias. Las transparencias están instaladas sobre planchas de metacrilato en capas (2 por cada inodoro) con una distancia de 4 cm, hundidas en agua coloreada e iluminadas desde el fondo. Los inodoros se instalan en forma circular como una fuente, un pozo.

Tráfico de Arte. CIUDAD

La necesidad perentoria de traspasar los muros de la galería y establecer una conexión con el espacio público fue otra de las constantes de Tráfico de Arte; por ello, prácticamente desde su apertura inicia una serie de derivas urbanas que marcarán los ritmos expositivos. En estas nuevas experiencias de arte público es fundamental el papel desempeñado por Javier Hernando, que se ocupó de la construcción de un discurso riguroso que conectase las propuestas con la ciudad. Su intensa dedicación teórica se extiende desde la docencia universitaria como historiador del arte a la crítica, pasando por la actividad comisarial y divulgadora del arte contemporáneo. Sus textos conforman un amplio corpus de artículos y publicaciones, trazando una exhaustiva cartografía de las tendencias artísticas.

La imbricación con las dinámicas de la ciudad se inicia con el proyecto multidisciplinar *Transitart* (1993-1995), que ponía el recinto expositivo al servicio de la ciudad convirtiéndolo en un lugar de interacción y tránsito de ideas. En 1994 la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte inicia un programa de intervenciones en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, que pasará a ser comisariado hasta 2007 por Javier Hernando bajo la denominación de *El hall transformado*, título que propuso Carlos de la Varga. Esta convergencia entre crítico y galerista se vio reforzada por la presencia anual de artistas procedentes de la galería. En paralelo surge *Acción pública* (1995-1997), un espacio artístico de gestión colectiva desde el que se materializaron, entre otras actividades, cuatro números de *La revista hablada*, que bajo un formato performativo agrupó a un importante número de personas y disciplinas. En 1997 comienza a celebrarse *El espacio inventado*, un ciclo estrictamente de arte público, que llegaría a alcanzar catorce ediciones y que inicialmente situó su lugar de acción en torno a la plaza Torres de Omaña, ampliando su radio, en algunas ocasiones, a la sede del COAL, Colegio Oficial de Arquitectos de León.

CIUDAD. Javier Hernando

La figura de Javier Hernando es fundamental en la trayectoria de Tráfico de Arte, al propiciar una convergencia con Carlos de la Varga como galerista. Crítico de arte y profesor de la Universidad de León, fue comisario de muchos de los proyectos ligados a la galería, así como autor de una gran parte de los textos asociados a las distintas exposiciones. En la **vitrina** se muestra una selección de textos, folletos o recortes de prensa relativos a proyectos que incluyeron escritos de su autoría. En las estanterías dispuestas sobre el muro adyacente se encuentran recopilados la práctica totalidad de los libros, editados en este y otros contextos, de los que fue responsable a lo largo de su carrera o en cuyas páginas se incluyen textos suyos.

Este apartado incluye asimismo la grabación en vídeo de una mesa redonda sobre arte público celebrada en el café Spress de León, en diciembre de 1997, con la participación de Javier Hernando, Bruno Marcos y Ángel Román.

JUAN RAFAEL

Sin título, 1999

Técnica mixta sobre lona. 186 x 215 cm

Cortesía del artista

DANIEL VERBIS

La boda, 1996

Instalación, hierro, cobre y proyectores

Medidas variables

Colección MUSAC

SUSANA FERNÁNDEZ

I Always Was a Bit Shy, 1993

Serigrafía, óleo y pastel sobre tela

145 x 180 cm

Cortesía de la artista

SUSANA FERNÁNDEZ

It's Really no Problem, 1993

Serigrafía, óleo y pastel sobre tela

240 x 155 cm

Cortesía de la artista

CIUDAD. El hall transformado

En 1994 la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte inició un programa de intervenciones en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León. Bajo la denominación de *El hall transformado* —título propuesto por Carlos de la Varga— esta programación pasaría a ser comisariada hasta 2007 por Javier Hernando, con una periodicidad anual. A partir de ese año y hasta la actualidad, el relevo como comisario del proyecto sería tomado por el profesor y crítico de arte Roberto Castrillo.

En esta sección se presentan todas las intervenciones realizadas durante el periodo de comisariado de Javier Hernando, con imágenes de las instalaciones dispuestas sobre la pared y con las tarjetas correspondientes —organizadas replicando la disposición de las fotografías— en la vitrina dedicada al comisario. En el caso de los proyectos de Juárez & Palmero y Marcos Parra se ha incluido, en sustitución de la tarjeta original, las publicaciones especiales editadas de forma paralela a cada uno de los dos proyectos.

Pendiente del techo encontramos la obra *Yashiro* (2001) de Yamaoka, que no es sino una de las piezas que componían la instalación *El camino (esperanza / desesperanza) a Mishima*, realizada ese mismo año por Kiyoshi Yamaoka para este ciclo.

KIYOSHI YAMAOKA

Yashiro, 2001

Ceniza y metal sobre madera

33 x 25 x 5 cm

Colección privada

CIUDAD. Transitart

Transitart es un proyecto multidisciplinar desarrollado por Tráfico de Arte entre 1993 y 1995 que ponía el recinto expositivo al servicio de la ciudad, convirtiéndolo en un lugar de interacción y tránsito de ideas, e imbricando la galería con las dinámicas urbanas. En esta sección se presentan varias de las propuestas realizadas dentro de su programación, como *De lo que permanece* (1993) de Hutto Colectivo o *Seg* (1994) de Juárez & Palmero, así como el vídeo de la presentación pública de *Transitart*, realizado por Televisión de León en 1993.

HUTTO COLECTIVO

De lo que permanece, 1993
Documentación del proyecto
Cortesía de Carlos T. Mori

JUÁREZ & PALMERO

Seg, 1994
Documentación de la exposición
Cortesía de los artistas

Taller de literatura potencial

El *Taller de literatura potencial*, dirigido por Hilario Franco, tuvo lugar en León entre octubre y diciembre de 1993, como parte del proyecto *Transitart*. Aquí se presenta una selección de documentos de trabajo utilizados y producidos durante su celebración.

Los trabajos resultantes fueron presentados en Tráfico de Arte en enero de 1994, acto recogido en el vídeo adjunto. En este mismo acto se presentó también otro proyecto de la galería, “La revista parlada”, que finalmente se vería materializado dos años después en *La revista hablada*, como se puede ver en la sección de esta exposición dedicada a *Acción pública*.

En la parte derecha de la vitrina se presentan todas las publicaciones de la editorial Ponte Aérea Compostela Sacromonte, igualmente dirigida por Hilario Franco, y cuya actividad estuvo ligada a *Transitart*. También se incluye un ejemplar del libro *Índice de índices*, autoeditado por el propio Franco como colofón de esta editorial.

CIUDAD. Entrevías y otros proyectos no realizados

Entrevías es el nombre del proyecto (no realizado) para la rehabilitación de las cocheras de la Feve en León, con el objetivo de convertirlas en un espacio de cultura contemporánea. El proyecto fue planteado en 1991 por un grupo de trabajo integrado por Enrique Jiménez, Felipe Zapico, Víctor Peña, Javier Ramos y Carlos de la Varga, este último como director. El proyecto finalmente fue rechazado, pero eso no impediría que varios años después el Ayuntamiento de León lo utilizase de forma plagaria como base para la realización del actual complejo del Espacio Vías.

En la **vitrina** correspondiente se incluye el plano original del proyecto, así como varias vistas del estado del inmueble en la época. También se muestran los documentos con el presupuesto original —en el que ya se contemplaba la participación de la Escuela Taller del Ayuntamiento— y con el acta fundacional de la asociación Entrevías, creada en 1996 para dar amparo legal al proyecto. Finalmente, se incluyen varios recortes de prensa que se hacen eco de la presentación del proyecto en 1991.

En una segunda vitrina se incluyen dos proyectos de arte público proyectados que finalmente no se vieron materializados. En primer lugar encontramos la propuesta de Kiyoshi Yamaoka *Piedra y sentimiento*, planteada para su inclusión en el ciclo *El espacio inventado*. El otro proyecto es la *Propuesta de integración ambiental y formal de la factoría LEÓN FARMA en Villaquilambre (León)*, concebido en 2005 por Antonio López-Peláez.

CIUDAD. El espacio inventado

Bajo el título *El espacio inventado* comenzó en 1997 un ciclo dedicado estrictamente al arte público, que llegaría a alcanzar un total de catorce ediciones. Inicialmente situó su lugar de acción en el entorno de la plaza Torres de Omaña —frente a la propia galería—, si bien pronto ampliaría su radio de acción, en algunas ocasiones, a la sede del COAL, Colegio Oficial de Arquitectos de León.

En la **primera vitrina** se recogen los elementos gráficos publicados para el ciclo, incluyendo todos los programas de mano editados de cada intervención. La composición de carteles dispuesta en la pared de enfrente muestra fotografías de los distintos proyectos, así como el boceto de Kiyoshi Yamaoka para su intervención, la escultura de Corinne van Bergen *Arco* (1998), vinculada a su participación en este proyecto, y el vídeo *Palimpsesto* de Maite Centol.

KIYOSHI YAMAOKA

Invocación al espíritu de Mishima, 2001

Lápiz sobre papel. 58 x 42 cm

Colección privada

CORINNE VAN BERGEN

Arco, 1998

Cristal y peana de metal

180 x 32 x 32 cm

Colección Ayuntamiento de León

MAITE CENTOL

Palimpsesto. Acción 1, 2006

Vídeo color sin sonido. 52' 35''

Colección MUSAC

En la **segunda vitrina** de *El espacio inventado* se muestran imágenes de algunos de los proyectos realizados dentro del ciclo, así como textos relacionados, artículos de prensa —incluyendo la forzada polémica creada por el Diario de León sobre la obra de Corine van Bergen, desbaratada en el mismo diario por Javier Hernando y Carlos de la Varga o la propia artista—, o el proyecto original de *Parking* (1998), de Juárez & Palmero, obra de la que se ha recreado en el centro de la sala una de las piezas que componían su instalación.

JUÁREZ & PALMERO

Parking, 1998

Contenedor, cemento y aluminio

Medidas variables

Cortesía de los artistas

De igual forma, en esta sala se exponen otras obras que formaron parte de *El espacio inventado*, como *Síntesis* (2006) de Jorge Otero, concebida originalmente para el patio interior del COAL, o las señales que componen la instalación de Fermín Santos *Tentación* (2000). En esa misma pared, un vídeo muestra el montaje y desarrollo de la acción *Emparedar a un hombre – Mando que me emparen* (1997), de Bruno Marcos.

JORGE OTERO

Síntesis, 2006

Instalación, papel higiénico y bastidor de madera

Dimensiones variables

Cortesía del artista

FERMÍN SANTOS

Tentación, 2000

9 piezas, estampación digital sobre metal

50 x 50 cm c/u

Cortesía del artista

BRUNO MARCOS

Emparedar a un hombre – Mando que me emparen, 1997

Vídeo color y sonido. 65'

Cortesía del artista

CIUDAD. Acción pública

Acción pública es un espacio artístico de gestión colectiva que tuvo lugar entre 1995 y 1997 en el contexto de los proyectos desarrollados por Tráfico de Arte en la ciudad. En esta sala se pueden contemplar algunos ejemplos de obras producidas para *Acción pública*, como las obras de Virginia Calvo y Bruno Marcos, los bocetos dibujados por Enrique Rueda para su instalación *Abierto / Cerrado Blanco / Negro*, o una de las obras del Grupo Kula producidas para su exposición *La ciudad en el mar*, celebrada en 1995, y de cuya inauguración se pueden ver imágenes en uno de los vídeos. En el fondo de la sala se ha recreado una sección de la exposición *La moto por monterá*, que durante los últimos días de 1995 convirtió la galería en un taller de motocicletas.

GRUPO KULA

La ciudad del mar, 1995

Madera y técnica mixta. 95 x 121 cm

Colección Enrique Carlón

GRUPO KULA

Inauguración de la exposición *La ciudad del mar* (Tráfico de Arte, 1995)

Vídeo color y sonido. 37'

Cortesía de los artistas

VIRGINIA CALVO

Autorretrato, 1997

Tríptico, técnica mixta. 65 x 81 cm c/u

Cortesía de la artista

ENRIQUE RUEDA

Abierto / Cerrado Blanco / Negro, 1996

3 dibujos. 30 x 42 cm c/u

Colección privada

BRUNO MARCOS

Conductor, 1995

Vídeo color sin sonido. 1' 40"

Cortesía del artista

La **primera vitrina** de la sala contiene documentación relacionada con el proyecto. En el contexto de *Acción pública* también se materializaron cuatro números de *La revista hablada*, que bajo un formato performativo agruparía a un importante número de personas y disciplinas. Estos cuatro números se pueden contemplar en el interior de la **segunda vitrina**. El audio de la sala recoge la intervención *La escritura con versada* realizada por Eloísa Otero y Juan Rafael en 1996.

Tráfico de Arte. PERIFERIA

Cumplido el objetivo de romper los muros de la galería, surge en 1998 un nuevo proyecto dirigido por Carlos de la Varga que amplía el área de acción al exterior de la ciudad (no desde una perspectiva periurbana, sino ampliando su capacidad de acción a la amplitud del medio rural). La creación del Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero* supone la consolidación de un puente entre el pensamiento y la práctica artística en torno al discurso del territorio.

Si bien el núcleo de acción se ubica en la antigua estación de Renfe de Bercianos del Real Camino, algunas de las propuestas se convirtieron en iniciativas expandidas cuyo foco se situaba en otras poblaciones. La actividad del centro, que se desarrolló a lo largo de nueve años, estuvo focalizada en una serie de ejes conceptuales que pivotaban entre lo antropológico y el paisaje, fundamentándose en la dinamización de un territorio en decadencia a través de diversas propuestas que, más allá de la práctica artística, incluían ámbitos culturales, docentes y de comunicación. Esta experiencia fue, en palabras de Javier Hernando, una propuesta abierta a creadores y espectadores que buscaba con ahínco la sutura entre tradición y contemporaneidad, cultura popular y cultura de vanguardia, naturaleza y creación.

La publicación *Territorio público* fue el complemento teórico que acogió las reflexiones de diferentes autores en los dos números que llegaron a editarse.

PERIFERIA. Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*

La creación en 1998 del Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*, dirigido por Carlos de la Varga, supuso la consolidación de un puente entre el pensamiento y la práctica artística en torno al discurso del territorio, ampliando el radio de acción de la galería más allá de los límites de la ciudad y hacia el medio rural. El núcleo de acción del proyecto, bautizado con el nombre de *El Apeadero*, se ubicó en la antigua estación de Renfe de Bercianos del Relá Camino (León).

Esta sala muestra algunas de las obras realizadas en el contexto de *El Apeadero*.

ANTONIO LÓPEZ-PELÁEZ

Vías migratorias, 2003

2 maquetas, madera y hierro. 120 x 20 x 20 cm + 120 x 13 x 13 cm

Colección privada

ANTONIO LÓPEZ-PELÁEZ

Apóptosis, 1997

Vías migratorias, 2003*

Zauberberg, 1998

Cíclope, 1998

Vistas de las instalaciones

*Infografía de Fernando San Mateo Gil

Archivo Antonio López-Pelaéz

TOÑO SEGURA

Vie du rail, 1999

Madera, metal y goma. 240 x 110 cm

Cortesía del artista

BEGOÑA PÉREZ RIVERA

Del cambio de color al intercambio de tierras, 2002

Vídeo color y sonido. 12' 18"

Cortesía de la artista

MELQUÍADES RANILLA

El mirador, 2003

5 impresiones sobre papel. Varias dimensiones

Maqueta de madera. 100 x 50 x 40 cm

Cortesía del artista

OSKAR RANZ

Tránsito, residuo y proceso, 2006

4 fotografías sobre aluminio

100 x 156 cm c/u

Cortesía del artista

NILO GALLEGO Y FELIPE QUINTANA

Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, 1999

Realización de vídeo: Chus Domínguez

Vídeo color y sonido (18'), reproducción de la partitura original y cencerros

Dimensiones variables

Cortesía de los artistas

JUÁREZ & PALMERO

Atrapar el paisaje, 1993

Documentación y vídeos de la acción

Cortesía de los artistas

En el vídeo situado a la entrada de esta sala se ofrece un programa realizado en 1998 por Televisión de León con motivo de la presentación del Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*.

De especial relevancia es la serie fotográfica de Alejandro Plaza *Huellas visuales en el camino*, ya que documenta gran parte de los proyectos realizados en el entorno de *El Apeadero*. La gran mayoría de las fotografías que componen la serie aparecen repartidas por los muros de esta sala.

ALEJANDRO PLAZA

De la serie *Huellas visuales en el camino*, 2003

“Atrapar el paisaje”

“El futuro siempre regresa al punto de partida”

“Bosque de ninfas”

“Nómadas”

“Del cambio de color al intercambio de tierras”

“De la tierra a Dios”

“Antes de cero”

Fotografías. Varias dimensiones

Colección MUSAC. Depósito de la Colección de Arte Contemporáneo de la Junta de Castilla y León

PERIFERIA. Otro lugar de encuentros

Otro lugar de encuentros fue un ciclo de instalaciones que, comisariado por Carlos de la Varga, Javier Hernando y Luis Grau, y bajo el auspicio de la Junta de Castilla y León, tuvo lugar en el entorno de Sahagún en 2003. Varias de las piezas realizadas para el proyecto se pueden encontrar en esta sala, como es el caso de las de José María Álvarez, Sergio Molina o Maite Centol.

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

Argos, 2003

Fotografía. 80 x 80 cm

Colección Museo de León. Junta de Castilla y León

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

“Sin título” de la serie *Natura*, 2003

Fotografía. 80 x 80 cm

Colección Museo de León. Junta de Castilla y León

MAITE CENTOL

La escritura del lugar, 2003

3 cajas de luz, metacrilato y acero. 30 x 200 x 10 cm c/u

Cortesía de la artista

SERGIO MOLINA

Topografías mansas, 2003

Dibujos y vistas del montaje y de la instalación

Cortesía Fernando San Mateo Gil y Museo de León

© de las imágenes: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo

En el panel central de la sala se pexponen, a su vez, los otros proyectos participantes en este ciclo:

- 1** Moro. *Colonizaciones*
- 2** Benjamín Menéndez. *El vientre de la vida*
- 3** Isidro Tascón. *Tensión-Ex-Tensión*

Vistas de las instalaciones

Cortesía Fernando San Mateo Gil y Museo de León

© de las imágenes: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo

PERIFERIA. Otras obras y documentación

En la **primera vitrina** se incluyen las ediciones gráficas y folletos publicados con motivo de las distintas intervenciones realizadas en el entorno de *El Apeadero*.

La **segunda vitrina** incluye fotografías de *El Apeadero* y de varios de sus proyectos, artículos de prensa relacionados o documentación como los planos de la obra *Las estaciones de Bach* (2003) de Antonio López-Peláez, con una imagen de la misma.

La **tercera vitrina** muestra el extenso corpus de publicaciones editadas por el Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*. Entre otras, podemos encontrar la edición múltiple vinculada a la obra *Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando* (1999), de Nilo Gallego y Felipe Quintana —que también se encuentra reproducida en formato de instalación al fondo de la sala—, y que incluye una cinta de VHS, un CD de audio y un libro con textos de Javier Hernando, Tonia Raquejo o Roberto Castrillo, entre otros.

De especial relevancia es la revista *Territorio público*, de la que se llegarían a editar únicamente los dos números aquí incluidos, y que supuso el complemento teórico para acoger las reflexiones de diferentes autores sobre arte y territorio. En esta vitrina también encontramos el proyecto para una película concebido por Angelino Fons, que nunca llegaría a realizarse. Aquí se muestra el guion original de la película, así como un ejemplar del libro *Conversaciones con Angelino Fons*, de Ernesto J. Pastor (Universidad de Murcia / Primavera Cíntematográfica de Lorca, 2005), en cuyas páginas el cineasta habla con ilusión de este proyecto.

También en esta sala se muestran documentos sobre el propio edificio que alberga el Centro de Operaciones —dos vistas exteriores y los planos del proyecto de rehabilitación del edificio—, así como fotografías relativas al proyecto colectivo *Laguna de Valdematas*, 2001.

Por último, la **cuarta vitrina** de esta sala incluye algunas obras y documentación relativa a otros proyectos realizados en el contexto de *El Apeadero*.

1 JUÁREZ & PALMERO

Atrapar el paisaje, 1993

Recreación de una de las cámaras utilizadas para la acción

Aluminio

Cortesía de los artistas

2 BRUNO MARCOS

Mi casa, 1998

2 fotografías

Cortesía del artista

3 BENJAMÍN MENÉNDEZ

El vientre de la vida, 2003

Cuaderno de dibujos, técnica mixta

Cortesía del artista

4 BRUNO MARCOS

Bosque metálico, 1997

(Proyecto no realizado)

Fotografías intervenidas, dibujo y hojas manuscritas

Cortesía del artista

5 IRAIDA CANO

Nómadas, 2001

Aluminio espejo

Cortesía de la artista

6 VALCÁRCEL MEDINA

Informe (de una acción), 2008

Técnica mixta

Cortesía del artista

7 IRAIDA CANO

De la serie *Nómadas*, 2001

Portada y grabado (1 de 4)

Cortesía de la artista

English Texts

Tráfico de Arte. Gallery, City and Outskirts

In December 1990, the city of León witnessed the emergence and consolidation of a gallery space and artistic production centre called Tráfico de Arte (Art Trafficking). Set in a small location in the central and — at the time — not-at-all gentrified Plaza Torres de Omaña, this space was conceived and materialised by a young Carlos de la Varga, who had entered the art world after leaving his architectural studies in Valladolid. The name he chose for his project was a clear declaration of intent to break most of the art market's conventions. Its programme guidelines established the gallery's relations with artists and institutions from the very beginning, generating a strong interaction with the city. The strong link that Tráfico de Arte maintained with the curatorial activity, through its many collaborations and exchanges with art professor and critic Javier Hernando, led to the appearance of such satellite public art projects as *El hall transformado*, *Acción pública*, *El espacio inventado* or Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero*, along with many other initiatives including organising debates, publications, exhibitions and attending art fairs, all of which resulted in a rich and diverse art scene.

All this intense activity, which developed in parallel with the digital awakening, provided an open platform for dialogue with contemporaneity while also countering the globalising and neoliberal trends in society and, by extension, in the art system. This thriving effervescence, which led to the early opening of the gallery to the public context in the city and its later expansion to the rural periphery, was finally cut short due to personal reasons.

Tráfico de Arte. Gallery, City and Outskirts brings together this legacy, allowing us to see a creative space which went above and beyond its limits and witness the development of an art scene that undoubtedly shook up the prevailing conservativeness in the city, and it generated the creation of a favourable breeding ground for MUSAC to open its doors in 2005.

Gallery

From the very beginning, Tráfico de Arte (1990-2007) put forward a gallery approach that went beyond the standards prevailing in both the city of Leon and in the autonomous community of Castile and Leon itself. And all this was achieved without ever losing sight of the need for an economic sustainability based on the commercialisation of art. With complete normality, its director Carlos de la Varga hosted in his space conceptual practices such as the gallery's third exhibition, held in February 1991, *Sugerencias de un forastero al plan general de León* [Suggestions of an outsider to the general plan of León] by Isidoro Valcárcel Medina or performative experiences of 'eat art' such as those of Dorothee Selz in 1993. It was precisely these two artists who would become the leading lights in the gallery's future programme — although this did not detract from a personal interest in painting.

The presence of photography, video or installation experiences was a recurrent feature sustained by a wide range of national and international artists, who found in Tráfico de Arte a platform to show their creative pursuits. At the same time, an emerging provincial art scene was taking shape, made up of a group of artists who were very close to each other in terms of generational belonging and whose interests were very similar. The gallery was not only a place where they could materialize their proposals but, in many cases, it became a gateway to other scenes. Artists from Leon such as Enrique Carlón, Ana Cristina Martínez, Daniel Verbis, Juárez & Palmero, Oscar de Paz, Bruno Marcos, Virginia Calvo, Carlos Cuenllas, Santos Javier, Eduardo Valderrey or Juan Udaondo are some examples that show that, besides being a gallery, Tráfico de Arte was a landmark in their conceptual evolution and an open door to the outside world.

In the gallery's last years of activity, Carlos de la Varga programmed three exhibitions that have ultimately become the discursive legacy of his project: *La crítica de arte como arte* [Art criticism as art] (2003), *La galería de arte como arte* [The art gallery as art] (2004) and *El artista es arte* [The artist is art] (2005). The reaffirmation of his attitude through these three exhibitions marks the end of an intensive dedication to cultural activism and the beginning of a secluded life, devoted to performance practice, environmental activism and a personal struggle against the mirror and in search of recovering the pedestal.

City

The imperative need to go beyond the walls of the gallery and establish a connection with the public space was another of the main features of Tráfico de Arte. For this reason, virtually from its opening, it began a series of shows in the public space that would set the pace for the exhibition programme. In these new experiences of public art, the role played by Javier Hernando was essential. He was responsible for the development of a rigorous discourse that connected the proposals with the city. His intense theoretical commitment ranges from university teaching as an art historian to criticism, including curatorial activity and the dissemination of contemporary art. His texts constitute an extensive corpus of articles and publications, drawing up an exhaustive cartography of artistic trends.

The interplay between Tráfico de arte and the dynamics of the city began with the multidisciplinary project *Transitart* (1993-1995), which put the exhibition space at the service of the city, turning it into a place for interaction and circulation of ideas. In 1994, the Association of Students of Art History launched a programme of artistic interventions in the hall of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of León, which was to be curated until 2007 by Javier Hernando under the name of *El hall transformado* [The Transformed Hall], a title proposed by Carlos de la Varga. This convergence between critic and gallery owner was reinforced by the annual presence of artists from the gallery. Parallel to this, *Acción pública* [Public Action] (1995-1997), an artistic space under collective management which, among other activities, gave rise to four issues of *La revista hablada* [The Spoken Magazine] was created. This magazine, in a performative format, brought together a large number of people and disciplines. In 1997 *El espacio inventado* [The Invented Space], a strictly public art series, began to be held. It was to reach fourteen editions and initially took place around the Plaza Torres de Omaña, sometimes expanding to include the headquarters of the COAL, the Professional Association of Architects of Leon.

Outskirts

Once the objective of breaking down the walls of the gallery was achieved, a new project led by Carlos de la Varga emerged in 1998. This time, the project increased the action area outside the city (not from a suburban perspective, but by expanding its capacity for action to the rural environment). The creation of the Centro de Operaciones Land Art *El Apeadero* represents the consolidation of a bridge between artistic thought and practice around the discourse of the territory.

Although the core of the activities was located in the old Renfe train station of Bercianos del Real Camino, some of the proposals became expanded initiatives with a focus on other towns. The activity of the space, which developed over nine years, was focused on a series of central concepts revolving around anthropology and landscape. It based on the revitalization of a territory in decline through various proposals that, beyond artistic practice, included cultural, educational and communication spheres. This experience was, in the words of Javier Hernando, a proposal open to creators and spectators who were eager to find the link between tradition and contemporaneity, popular culture and avant-garde culture, nature and creation.

The publication *Territorio público* [Public Territory] was the theoretical complement that brought together the reflections of different authors in the two issues that were published.