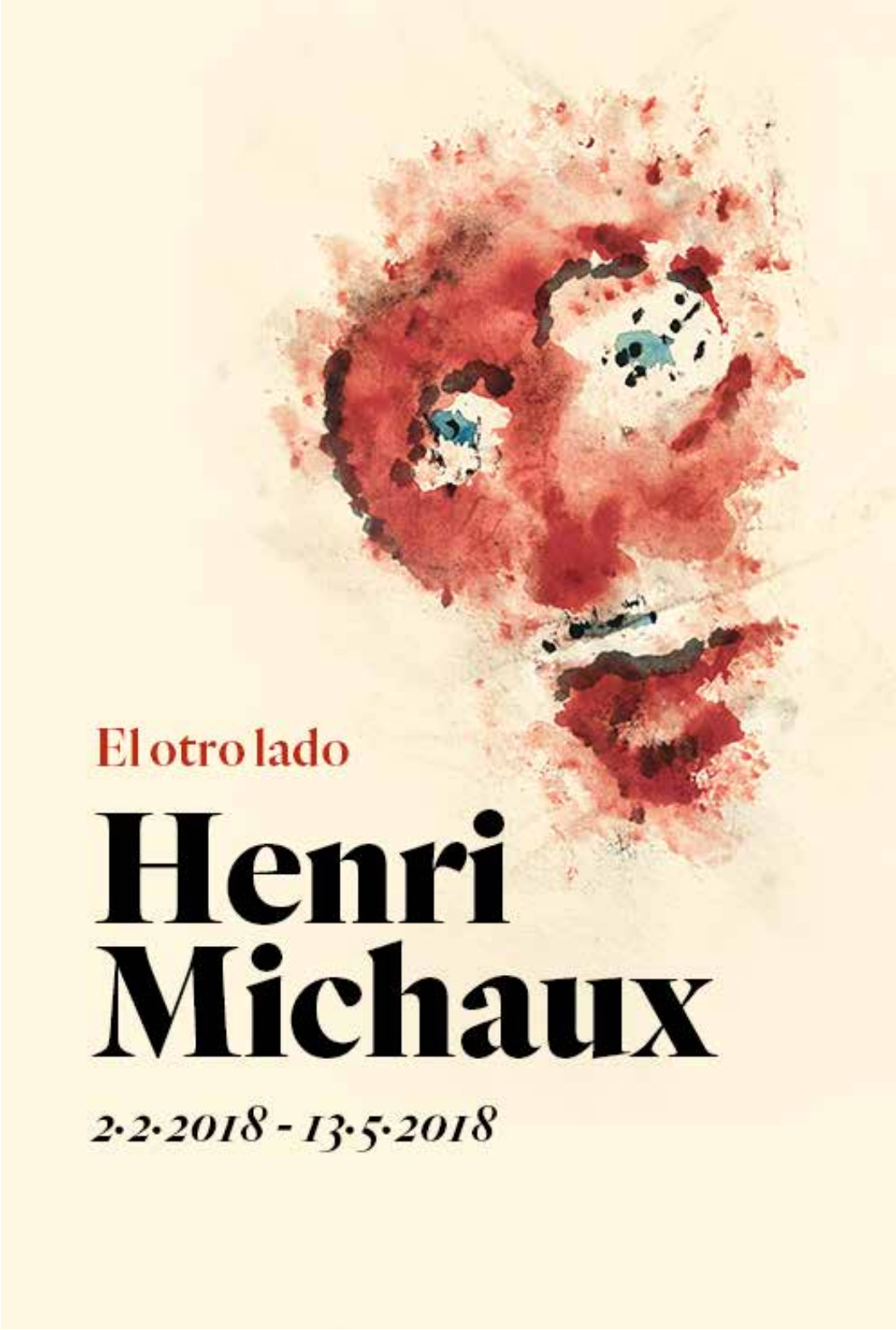
GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa



Henri Michaux: el otro lado

- Fechas: del 2 de febrero al 13 de mayo, 2018
- Comisario: Manuel Cirauqui

- A través de más de 200 piezas, documentos y objetos del artista, la muestra proporciona una mirada panorámica en torno a tres grandes bloques temáticos: la figura humana, el alfabeto, y la psique alterada.

- Series fundamentales como los *fondos negros*, los *frottages*, los *movimientos* y los *dibujos mescalínicos* están ampliamente representadas en esta muestra, incluyendo obras que nunca antes habían sido expuestas.

- La exposición subraya el interés constante del artista por las ciencias, la musicología y la etnografía.

- Michaux se acercó a las sustancias alucinógenas con espíritu ascético y sistemático, para observar el comportamiento de la consciencia en condiciones experimentales.

- Tanto sus obras gráficas como las literarias encumbrarán a Michaux como figura tutelar de la incipiente cultura psicodélica y la mística *underground*.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Henri Michaux: el otro lado*, una exposición que reúne un destacado conjunto de obras de una figura inclasificable de la literatura y las artes del siglo veinte. Henri Michaux (Namur, Bélgica, 1899 - París, Francia, 1984) tuvo durante su larga vida una gran influencia entre los artistas y escritores de su tiempo, siendo a la vez "poeta de poetas" y "pintor de pintores", y celebrado por figuras de ambos campos como André Gide y Francis Bacon.

Henri Michaux produjo febrilmente miles de obras sobre papel de las que hoy apenas alcanzamos a conocer la totalidad. Esta exposición, organizada en colaboración con los Archivos Michaux de París, abarca sesenta años de actividad creativa y da cuenta de las series y periodos más importantes de su trabajo. A través de más de 200 piezas, documentos y objetos del artista, *Henri Michaux: el otro lado* proporciona una mirada panorámica en torno a tres grandes bloques temáticos: la figura humana, el alfabeto, y la psique alterada.

Poniendo de relieve los paralelismos y convergencias entre estos tres grandes bloques, la exposición subraya el interés constante de este artista por las ciencias, la musicología y la etnografía. Series fundamentales como los *fondos negros*, los *frottages*, los *movimientos* y los *dibujos mescalínicos*, están ampliamente representadas en esta muestra, incluyendo obras que nunca antes habían sido expuestas. La exposición se acompaña de un catálogo que incluye textos inéditos en castellano y euskera de Henri

Michaux y del neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra, colaborador del artista en los años cincuenta y figura clave de la psiquiatría en el País Vasco, de cuyo fallecimiento se cumplen 25 años.

Sala 305: Apariciones y "fantasmismo"

Experimentador y viajero inagotable, Michaux accedió a la pintura gracias a las obras de Paul Klee y Max Ernst, con las que tuvo su primer contacto a principios de los años veinte. Las herramientas del escritor, tinta y papel, serían sus primeros recursos en la aventura pictórica, aunque pronto desarrollaría técnicas características de su trabajo como el gouache sobre fondo negro y el *frottage*, trabajando el óleo y el acrílico en su periodo más tardío. También utilizaría singularmente la acuarela y la tinta sobre múltiples tipos de papel. Estas técnicas tenían el rasgo común de la fluidez y la propensión al accidente y el desbordamiento, deseables para un artista que siempre buscó la intervención del azar en su trabajo como una forma de colaboración con fuerzas desconocidas. Siguiendo ese mismo impulso, y con espíritu ascético y sistemático, Michaux se acercó a las sustancias alucinógenas para observar el comportamiento de la consciencia en condiciones experimentales, llevando así los principios de su pintura a los sentidos mismos. La pintura es, para Michaux, ese *otro lado* del que el artista traza un mapa infinito.

Michaux pintó siempre, según sus propias palabras, "para sorprenderse". Nunca creyó en resultados predefinidos, más bien buscó provocar acontecimientos indefinibles en el material, haciendo emerger figuras, signos y paisajes ambiguos e inesperados. En una célebre declaración sobre "el fenómeno de la pintura", a la vez que renegaba de toda filiación o movimiento confesaba que el único movimiento al que podría adscribirse sería el *fantasmismo*: un arte de espectros y apariciones. Así, en toda su obra surgen seres indefinidos, abundando especialmente los retratos imaginarios. Incidiendo en este género clásico, esta sala ofrece una amplia selección de obras en las que los personajes de Michaux acuden al encuentro con el artista y el espectador desde la profundidad infinita del papel.

Sala 306: La vida de los signos

Los experimentos caligráficos constituyen una vasta porción de la producción gráfica de Michaux. Fascinado por las escrituras orientales y especialmente los ideogramas chinos, el artista trabajó desde sus inicios en la creación de alfabetos inventados, sin correlación fonética ni semántica. Estos signos son, a decir de Michaux, una poesía siempre incompleta, una literatura del gesto y del impulso y de la danza del trazo. Al mismo tiempo, el revoloteo de los trazos sigue un principio rítmico continuo: cada dibujo es a la vez explosión y corriente, un "trayecto" en múltiples direcciones. Michaux cultivó su interés por las escrituras pictográficas a la vez que su pasión por los ritmos y patrones sonoros. De la práctica musical, a la que era aficionado, no queda más documento que sus dibujos, como si se tratase de partituras. En estas obras encontramos una literatura abstracta e íntima, donde los signos son figuras y personajes en constante mutación. En muchas ocasiones, estos signos aparecen separados como letras, en otras desarrollan características animales o totémicas, y en otras, como en el periodo de experimentación con sustancias psicoactivas en los años cincuenta y sesenta, los trazos se multiplican sobre grandes superficies de papel tomando connotaciones que los acercan a las prácticas del Expresionismo Abstracto.

Sala 307: Manipular la psique

En 1955, a una edad ya madura, Michaux toma parte por primera vez en un experimento con mescalina, un alcaloide extraído del cactus mexicano conocido como peyote. Para ello cuenta con la ayuda de médicos y científicos cercanos al mundo literario, entre ellos el neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra. Deslumbrado ante las mutaciones psíquicas y sensoriales que generan esta y otras sustancias psicoactivas como la psilocibina y el LSD 25, y decidido a explorar sus efectos en detalle, Michaux lleva a cabo numerosas sesiones hasta principios de los años sesenta. De ellas dará cuenta en conocidas obras literarias, como *Miserable milagro* y *El infinito turbulento*. Al mismo tiempo, produce gran número de minuciosos dibujos siguiendo una matriz gráfica ya intuida en años previos: un esquema de surcos y arborescencias, a menudo ascendente, saturado de simetrías y micrografías.

Tanto estas obras gráficas como las literarias encumbrarán a Michaux como figura tutelar de la incipiente cultura psicodélica y la mística *underground*, aunque él siempre insistiría en definirse como un sobrio "bebedor de agua" nada interesado por los paraísos artificiales. Durante los años posteriores a su abandono de la experimentación química, Michaux continuaría desarrollando un estilo "mescalínico" a la vez que trabajaría sus demás series y grandes obsesiones artísticas. En todas ellas encontraría un terreno fértil para la cartografía de la imaginación.

Didaktika

Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el Museo diseña espacios didácticos y actividades especiales que complementan cada exposición y brindan herramientas y recursos para facilitar la apreciación y comprensión de las obras expuestas.

Experiencias que estimulan cuerpo y mente. El largo camino del autoconocimiento

Desde muy joven, Henri Michaux quiso comprender su propia naturaleza y la del mundo que le rodeaba, por lo que su vida y su obra están fundamentadas en un proceso de constante autoexploración. Por ello, en este espacio didáctico se propone un recorrido por algunos de los estímulos que guiaron al artista en su camino del autoconocimiento. El visitante podrá experimentar con el lenguaje y las palabras y podrá también improvisar musicalmente con instrumentos como los que coleccionaba Michaux -el tamtam o la kalimba-, escuchando como fondo musical melodías como las que Michaux descubrió en sus viajes.

De forma complementaria, un audiovisual recuerda las investigaciones que Michaux realizó con la mescalina y una sección importante se dedica a la lectura, donde se podrá consultar una selección de escritos del propio Michaux -poesía, cuadernos de viajes o relatos breves-, así como una selección de escritos de otros autores vinculados con su obra, como Jorge Luis Borges u Octavio Paz.

Actividades

- Conferencia sobre Julián de Ajuriaguerra y Henri Michaux (22 de febrero)

  Joseba Mikel Aguirre Oar, discípulo de Julián de Ajuriaguerra, hablará sobre la relación del psiquiatra bilbaíno con Henri Michaux. Ajuriaguerra asistió a Michaux en la toma controlada de mescalina para sus experiencias poéticas, que posteriormente recogería en su libro *Miserable milagro.*

- Recital de textos de Henri Michaux (26 de abril)

La obra escrita de Michaux tuvo un papel muy importante en su trayectoria artística. Una velada literaria de la mano de rapsodas de *Poetalia*, que nos deleitarán con la lectura de una selección de los cuadernos de viaje, poesías y relatos breves de Michaux.

- Proceso creativo Marie Chouinard y la danza en Henri Michaux (4 de mayo)

La reconocida coreógrafa canadiense Marie Chouinard creó para su compañía una pieza de danza contemporánea inspirada en la serie *Movimientos* (1952) de Henri Michaux. Dorotea Saykaly actual bailarina del elenco de la ópera de Göteborg participó en aquel proyecto y fue miembro durante 7 años de la compañia de Chouinard, un referente internacional de la danza actual. Saykaly compartirá con el público los secretos de dicha pieza. Tras la charla se proyectará la pieza de danza (Duración 35 min.)

- Reflexiones compartidas

Visitas únicas realizadas por profesionales del Museo en torno a la exposición, los entresijos del montaje y otras curiosidades.

- Visión curatorial Henri Michaux (14 de febrero)
  Con Manuel Cirauqui, Comisario de la exposición.
- Conceptos clave Henri Michaux (21 de febrero)
  Con Luz Maguregui Coordinadora de Educación del Museo Guggenheim Bilbao.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

Catálogo

La exposición va acompañada de un catálogo ilustrado que incluye, además de un ensayo a cargo del comisario de la muestra, una selección de escritos de Henri Michaux así como un ensayo firmado por el ilustre neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra, quien colaboró con el artista en momentos clave de su carrera. Estos textos, de gran valor histórico, se publican por primera vez en español y euskera.

Imagen de portada:

Henri Michaux
Sin título, 1981
Acrílico, tinta china y lápiz sobre papel
500 x 650 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa
Foto: Erika Barahona Ede

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao
Departamento de Comunicación y Marketing
Tel: +34 944 359 008
media@guggenheim-bilbao.eus
www.guggenheim-bilbao.eus

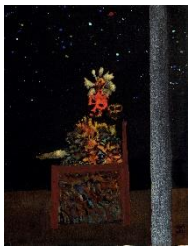
Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.eus (área de prensa).

Imágenes para uso de prensa
Henri Michaux: el otro lado
Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online
En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es) podrán registrarse para descargar imágenes y videos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si todavía no tienen una cuenta, pueden registrarse y descargar el material necesario. Si ya son usuarios, introduzcan su nombre de acceso y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes.

Para más información, pueden ponerse en contacto con el Área de Prensa del Museo Guggenheim Bilbao a través del tel. +34 944 359 008 o la dirección de correo electrónico media@guggenheim-bilbao.eus

1. Henri Michaux



El príncipe de la noche (*Le Prince de la nuit*), 1937
Acuarela y gouache sobre papel negro
323 x 245 mm
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París.
Donación señor Daniel Cordier, 1976
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

2. Henri Michaux

Sin título, 1938
Acuarela y gouache sobre papel negro
230 x 305 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto: Jean-Louis Losi

3. Henri Michaux

Sin título, 1938–39
Gouache sobre papel negro
100 x 130 mm
Colección particular, París
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto: Jean-Louis Losi

4. Henri Michaux

Sin título, 1944
Tinta china sobre papel

240 x 319 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto: Jean-Louis Losi

5. Henri Michaux

Sin título, 1950
Tinta china sobre papel nido de abeja
320 x 240 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa
Foto: Erika Barahona Ede

6. Henri Michaux

Sin título, 1956
Tinta china y lápiz sobre papel
240 x 162 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018

7. Henri Michaux

Pintura mescalínica (*Peinture mescalinienne*), 1956
Óleo y gouache sobre papel
420 x 270 mm
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París.
Donación Sr. Daniel Cordier, 1976
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost

8. Henri Michaux

Sin título, 1970
Acuarela y acrílico sobre papel
560 x 375 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa
Foto: Erika Barahona Ede

9. Henri Michaux

Sin título, 1979
Tinta china sobre papel
640 x 905 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto: Jean-Louis Losi

10. Henri Michaux
Sin título, 1980
Tinta china sobre papel japonés
207 x 702 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto: Jean-Louis Losi

11. Henri Michaux
Sin título, 1981
Acrílico, tinta china y lápiz sobre papel
500 x 650 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018

12. Henri Michaux
Sin título, 1981
Acuarela sobre papel
367 x 270 mm
Colección particular
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa
Foto: Erika Barahona Ede

13. Henri Michaux
Sin título, 1982
Tinta y acuarela sobre papel
500 x 325 mm
Colección particular, Francia
© Archives Henri Michaux, VEGAP, Bilbao, 2018
Foto : Suzanne Nagy