GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

Próxima inauguración 1 de junio

Chagall. Los años decisivos, 1911–1919

Patrocinada por

Fundación BBVA

Fundación BBVA

Continuar formando parte de los ambiciosos proyectos expositivos del Museo Guggenheim Bilbao pone de relieve el compromiso de la Fundación BBVA para con esta institución. En este caso, además, celebramos la oportunidad de traer a Bilbao un conjunto de obras admirables de uno de los pintores más interesantes del siglo XX, Marc Chagall.

La muestra *Chagall. Los años decisivos, 1911–1919*, permite ahondar en un período fundamental de la trayectoria del artista, cuando se produce la gestación del estilo que caracterizará su producción. La exposición nos devela las motivaciones profundas que guían su obra, los movimientos de vanguardia que influirán en ella y los temas que serán determinantes en su carrera. Constituye una indagación en el origen del lenguaje absolutamente personal y reconocible de Chagall, una inmersión en su lirismo y en lo que subyace a sus escenas llenas de luz y color; en su universo expresivo y enigmático, poblado por criaturas de su particular mitología, protagonistas de cuentos y poesías; rituales y personajes judíos, y amantes voladores. Un lugar donde las ventanas se abren a nuevos horizontes.

Los espectadores podrán ahondar en aspectos interpretativos menos conocidos de la obra de Chagall, y comprender cómo en sus trabajos se refleja la propia biografía del artista y el modo en que sus vivencias se insertan en la historia. Entre las cuestiones que la exposición pone de relieve, se encuentran la importancia que desempeñaron en la obra de Chagall su aldea natal, Vitebsk, así como la comunidad judía en la que pasó su infancia; su formación en San Petersburgo y en el arte tradicional ruso; el descubrimiento de las vanguardias en París cuando la ciudad era capital de las artes, y donde también pudo conocer las obras de los grandes maestros del Louvre; y, por último, su vivencia de la Primera Guerra Mundial, y también de la Revolución rusa, que le hizo albergar ilusiones que no llegaron a materializarse.

Chagall consideraba que el mundo interior podía ser mucho más real que el mundo visible o de las apariencias, y consagró su pintura a representarlo. Concibió la vida como una celebración del arte y su arte fue una celebración de la vida, de su belleza y su tragedia, de su cotidianidad y su carácter extraordinario, del amor y la alegría. “No me gustaría ser como los otros; quiero ver un mundo nuevo”, aseveró.

Estoy seguro de que esta muestra convertirá de nuevo a Bilbao en un foco de atracción para todo el que quiera adquirir una comprensión más cabal de nuestro presente y el futuro inmediato a través del arte. No puedo sino felicitar al excelente equipo del Museo Guggenheim Bilbao, que lidera Juan Ignacio Vidarte, y a la comisaria Lucía Agirre por concebir, diseñar y dar vida a esta exposición de referencia.

Francisco González
Presidente de la Fundación BBVA

Chagall. Los años decisivos, 1911–1919

- Fechas: del 1 de junio al 2 de septiembre, 2018
- Comisaria: Lucía Agirre, Museo Guggenheim Bilbao
- Exposición organizada por Kunstmuseum Basel en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao
- Patrocina: Fundación BBVA

- En su primera etapa en París, Chagall experimenta con los colores, las formas abstractas y geométricas, el movimiento y sus propias ensoñaciones.

- La obra de Chagall no puede percibirse solo como cubista, expresionista o surrealista, sino como una amalgama de estilos que emplea de forma personal para contar su propia historia.

- Las reminiscencias del arte popular ruso y de su cultura familiar se mezclan con los experimentos estilísticos más avanzados que le ofrece la vanguardia parisina.

- "El arte me parece sobre todo un estado del alma" Marc Chagall, *Mi vida.*

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición *Chagall. Los años decisivos, 1911–1919*, una selección de más de 80 pinturas y dibujos realizados en los inicios de su carrera por un pintor singular e inconfundible, cuyo universo en apariencia sencillo encierra una realidad compleja en la que se entrelazan mundos antagónicos. Esta exposición, organizada por Kunstmuseum Basel en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, está patrocinada por la Fundación BBVA.

Nacido en 1887 el seno de una familia judía jasídica en la pequeña ciudad de Vitebsk, vinculada entonces a la Rusia de los zares, Chagall crece en un entorno confinado, donde las limitaciones para acceder al arte y a la cultura rusa vienen dadas tanto por su comunidad como por las políticas de la época que marginan en guetos a los judíos y les privan de sus derechos. Aún así, el joven Marc Chagall pronto rompe con lo establecido accediendo a la escuela rusa, después estudiando arte con Yuri Pen en Vitebsk y más tarde trasladándose a San Petersburgo, una gran urbe a la que los judíos solo pueden acceder con un permiso especial.

Sin embargo, es en 1911 cuando se produce la ruptura decisiva para Marc Chagall, a raíz de su traslado a París y de su nueva vida allí. Durante tres años, hasta mayo de 1914, Chagall trabaja en la capital francesa creando un conjunto de obras en las que se combinan los recuerdos de la vida en de la comunidad jasídica de Vitebsk con los iconos de la metrópolis moderna. Así, las reminiscencias del arte popular ruso y de su cultura familiar se mezclan con los experimentos estilísticos más avanzados que le ofrece la vanguardia parisina, incluyendo a Pablo Picasso, Robert y Sonia Delaunay, y Jacques Lipchitz.

En 1914, en su regreso a casa para asistir a la boda de su hermana y para ver a su prometida, Bella Rosenfeld, , la primera contienda mundial sorprende a Chagall y le confina allí durante ocho años. El artista vive entonces una fase de auto-búsqueda que se refleja en la obra de este periodo, constituida por autorretratos, representaciones cotidianas con su familia y su comunidad, dibujos sobre los estragos de la guerra y representaciones de la nueva Rusia que surge tras la Revolución de octubre.

Sala 305. París, colmena de artistas

"El impresionismo y el cubismo me resultan extraños". Marc Chagall, *Mi vida.*

En mayo de 1911, tras pasar por la escuela de León Bakst y recibir el apoyo económico de Maxim Vinaver, un importante mecenas y abogado judío que luchó por los derechos de esta comunidad, Marc Chagall abandona San Petersburgo rumbo a París. Si bien ya había tenido un primer contacto con el arte moderno de Cézanne, Manet, Monet o Matisse de la mano de Bakst, es en la urbe parisina donde Chagall descubre el arte de las primeras vanguardias y los grandes maestros que colgaban en las paredes del Louvre.

Durante una breve estancia en su Vitebsk natal, antes de abandonar Rusia, Chagall realiza una serie de dibujos de su ciudad y la de sus padres, de sus familiares y de su prometida, así como pinturas sobre la vida en la comunidad judía donde se aprecia la impronta del arte popular ruso y un uso del color que ya había "liberado" durante su estancia en San Petersburgo. Muestra de ellos son *Mi prometida con guantes negros* (*Ma fiancée aux gants noirs*, 1909), *El barrendero y el aguador* (*Le balayeur et le porteur de l'eau* ,1910-11), o los dibujos dedicados a su familia.

A su llegada a París Chagall vive unos meses en un estudio en Montparnasse, pero pronto se traslada a La Ruche, o La Colmena, ubicada por la misma zona, donde, en palabras del propio artista, se concentraba "la bohemia artística de todas las tierras". Es en este gran enjambre de habitaciones y estudios a precios módicos para creadores, donde entabla amistad con Blaise Cendrars y Sonia y Robert Delaunay, quienes a su vez le presentan al poeta Guillaume Apollinaire. Éste pronto se convierte en valedor de la obra de Chagall, que denomina como "sobrenatural", y que en esta etapa revela experimentos con los colores, las formas abstractas y geométricas, el movimiento y las propias ensoñaciones.

Aunque en su pintura se aprecia la influencia de los "ismos" que le rodean, Chagall narra su mundo personal, compuesto de diferentes universos. Al igual que ocurre con el yidis, la obra de Chagall constituye un lenguaje de fusión, singular, que no puede percibirse como cubista, expresionista, órfico o surrealista, sino como una amalgama de estilos que él transforma de forma personal para contar su propia historia.

En esta sala pueden observarse obras de su llegada a París, como *La habitación amarilla* (*La chambre jaune*, 1911), o *Yo y mi aldea* (*Moi et mon village,* 1911), y otras pintadas desde su estudio en La Ruche como el *El Poeta Mazin* (*Le poète Mazin*, 1911-12), *El vendedor de ganado* (*Le marchand de bestiaux*, 1912) o *París a*

través de la ventana (*Paris par la fenêtre*, 1913), claro ejemplo de su percepción de la urbe parisina, en el que, sin embargo, se incluyen recuerdos e imágenes de su Vitebsk natal.

Sala 306. De París a Vitebsk, pasando por Berlín

"Estoy tumbado entre dos mundos y miro por la ventana" Marc Chagall, *Mi vida.*

Si hay una obra que ejemplifica las relaciones que mantiene Chagall en la urbe parisina es, sin lugar a dudas, *Homenaje a Apollinaire* (*Hommage à Apollinaire*, 1913), que surge de la admiración del pintor por Guillaume Apollinaire. En esta pintura, cuyo núcleo central es el nacimiento de Adán y Eva según la tradición judía oral del génesis, por la cual Dios creó un hombre y una mujer en un solo cuerpo, el artista escribe el nombre de Apollinaire junto al de Blaise Cendrars, poeta y novelista suizo; Ricciotto Canudo, periodista y dramaturgo italiano considerado el iniciador de la teoría cinematográfica, y el galerista alemán Herwarth Walden, componentes todos elloas del circulo más cercano de Chagall.

Es el galerista Herwarth Walden (Georg Lewin) quien invita a Chagall a exponer en su galería de Berlin, Der Sturm en 1914, en la que será su primera gran exposición individual. Allí presenta un total de 40 pinturas y 160 dibujos, gouaches y acuarelas de su periodo parisino, que causan una gran impresión entre los expresionistas alemanes. Unos días después, cuando Chagall regresa a Vitebsk para asistir a la boda de su hermana, queda atrapado en Rusia durante ocho años a raíz del estallido de la primera contienda mundial.

En este periodo Chagall refleja en su obra lo que supone la guerra, en cuadros como *Soldados* (*Soldats*,1914), *La partida a la guerra* (*Le départ pour la guerre*, 1914), o *El soldado herido* (*Le soldat blesse,* 1914), y por otro lado presenta paisajes y escenas cotidianas con un lenguaje más contenido y limitado en formas y colores, con asociaciones y escalas dentro de la "lógica", como sucede con *Maryasenka: Retrato de la hermana del artista* (*Maryasenka.Portrait de la soeur de l'artiste*, 1914), *Liozna* (*Liozno,* 1914) o *La barbería (Tío Sussy)* *[Le salon de coiffure (Oncle Sussy),* 1914*]*,.La obra de Chagall vuelve a volar en su representación del amor y su relación con Bella Rosenfeld como demuestran *El cumpleaños* (*L'anniversaire*, 1915) o *Amantes en azul* (*Les amoureux en bleu*,1914).

Sala 307. Tradición y revolución

"Pintaba todo lo que tenía ante los ojos. Pintaba en la ventana, jamás me paseaba por la calle con mi caja de pinturas" Marc Chagall, *Mi vida.*

Durante la primera guerra mundial un gran número de judíos son desplazados de sus hogares, situados en primera línea de frente, acusados de colaboracionismo por la Rusia zarista. Son años en los que el sionismo encuentra sus apoyos, siendo el hecho más significativo la Declaración Balfour, y también sus detractores. En este ambiente de confrontación internacional Marc Chagall retoma temas relacionados con su propia identidad, con el folclore y la etnografía de su pueblo. Obras destacadas de este periodo son los judíos en

verde, rojo, y blanco y negro, conocidos erróneamente como "Cuatro grandes rabinos" aquí reunidos de forma excepcional, ya que tres de estas obras se encuentran depositadas en el Kunstmuseum Basel, mientras que *Judío rojo* (*Le Juif rouge,* 1915) forma parte de las colecciones del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Estas obras pertenecen a lo que Chagall denominó "documentos", ya para su creación el artista no parte de sus recuerdos, como en París, sino que utiliza personajes y objetos que están a su alcance, desde un vendedor de periódicos hasta un mendigo, pasando por un reloj, o un espejo, a los que añade elementos cargados de significado como son el Talit, los Tefilín o textos en yidis, hebreo o cirílico. En esta misma sala pueden contemplarse dos obras miméticas conocidas como El Rabino, separadas por más de una década a causa de la primera guerra mundial.

Atrapado en Rusia, algunos de los conocidos de Chagall le dan por muerto, entre ellos su galerista berlinés, que vende a coleccionistas privados gran parte de sus obras depositadas en Der Strum en 1914. Chagall lamentará la pérdida de estas obras, lo que le llevará a reproducir algunas de ellas y, a partir de entonces, a realizar varias versiones de las más significativas, como es el caso del *Judío en blanco y negro* (*Le Juif en noir et blanc,* 1914), del que hoy existen tres.

En estos años, desde la revolución de 1905, los intelectuales y las clases altas judías que habían ocupando cargos destacados en las ciudades van consiguiendo algunas libertades que hasta entonces les habían sido negadas. Así, Chagall entra a formar parte de la Sociedad Judía para el desarrollo de las artes (JSEFA) y participa activamente en sus exposiciones. Esta sociedad le encarga importantes proyectos, como los murales para una escuela secundaria, cuyos dibujos preparatorios *"El cochecito de niño" o "El carrito" ("La voiture d'enfant" ou "La calèche",* 1916-17) están presentes en esta exposición, la ilustración de libros en yidis como *El Mago* (*Der Kuntsenmakher,* 1915) de Peretz, o el gran encargo de Alexander Granowsky para los decorados del Teatro Estatal Judío de Moscú, representado por *Estudio para La música (Cuarto panel para el Teatro de Cámara Estatal Judío, Moscú) [Étude pour La musique (Quatrième panneau pour Le Théâtre d'art juif de Moscou)* 1917*]* (1917). Participa asimismo en importantes eventos como la exposición de la *Jota de Diamantes* y forma parte del sindicato de artistas.

Así, Chagall, que como otros judíos veía en la revolución la solución a su falta de igualdad, toma parte activa en los primeras etapas de la nueva Rusia y es nombrado en 1918 Comisario de las Artes en Vitebsk, lo que le da autoridad sobre los museos, escuelas de arte o cualquier evento artístico de la región. En estos años vive con su mujer Bella y su hija Ida en su ciudad natal y crea la Escuela del Pueblo del Arte, a la que invita a formar parte a artistas como Lissitzky y Malévich. Los problemas debidos a sus diferencias artísticas y conceptuales no tardan en llegar y, a principios de 1920, Chagall se desvincula del proyecto y abandona Vitebsk, cerrando este decisivo período de su vida.

DIDAKTIKA

Con el fin de acercar al público los contenidos y conceptos de la exposición, el Museo presenta en el espacio didáctico, por un lado, la influencia que tuvieron París, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la tradición judía en el corpus creativo de Chagall, y por otro, algunas facetas menos conocidas del artista como sus colaboraciones en las artes escénicas, murales, vidrieras e ilustraciones para relatos.

Además, ponen la banda sonora y visual al mundo de Chagall un video con testimonios de él mismo, una selección fotográfica del artista Solomon Yudovin sobre la comunidad judía y una pieza musical de Aaron Copland titulada *Vitebsk. Study on a Jewish Theme*,

A continuación se avanzan las principales actividades didácticas ligadas a la exposición.

Reflexiones compartidas
Visitas únicas realizadas por profesionales del Museo:

- Visión curatorial (6 de junio) con Lucía Agirre, comisaria de la exposición.
- Conceptos clave (20 de junio) con Luz Maguregui, Coordinadora de Educación del Museo.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

La Gran Guerra: Elegía para piano (22 de junio)
Concierto de piano a cargo de María Cueva-Méndez, conmemorando el final de la I Guerra Mundial más profundamente impactaron a Chagall, tal y como reflejan las poderosas obras realizadas en ese momento. La velada incluye la proyección de grabaciones e imágenes de época.

Catálogo
La exposición irá acompañada de un catálogo ilustrado que aborda, a lo largo de una docena de textos y ensayos, numerosos aspectos relativos al artista y su contexto en estos años fundamentales de su trayectoria.

Imagen de portada:
El cumpleaños (*L´anniversaire*), 1915
Óleo sobre cartón
80,6 x 99,7 cm
The Museum of Modern Art, Nueva York, Adquirido a través del legado Lillie P. Bliss (por intercambio), 275.1949
© 2018. Imagen digital, The Museum of Modern Art, Nueva York / Scala, Florencia
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

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).

Fundación BBVA GUGGENHEIM BILBAO

Imágenes para uso de prensa
Chagall. Los años decisivos, 1911-1919
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.

Las imágenes incluidas para su uso en prensa deben respetar las siguientes especificaciones:

- Solo podrán ser utilizadas en artículos relacionados con la exposición.
- Deberán reproducirse en su integridad, sin recortes, sobreimpresiones ni manipulaciones.
- No podrán utilizarse en portadas ni para usos promocionales, sin previa autorización del propietario de los derechos legales

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

La habitación amarilla (*La chambre jaune*), 1911
Óleo sobre lienzo
84,2 x 112 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Colección Ernst y Hildy Beyeler
Foto: Robert Bayer
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El vendedor de ganado (*Le marchand de bestiaux*), 1912
Óleo sobre lienzo
97,1 x 202,5 cm
Kunstmuseum Basel, adquirido en 1950 con la contribución de Dr. H.c. Richard Doetsch-Benzinger, Inv. 2213
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Homenaje a Apollinaire (*Hommage à Apollinaire*), 1913
Óleo, polvo de oro y planta sobre lienzo
200 x 189,5 cm
Van Abbemuseum, Eindhoven
Foto: Peter Cox, Eindhoven, Países Bajos
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El carro volador (*La calèche volante*), 1913
Óleo sobre lienzo
106,7 X 120,1 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Colección Fundacional Solomon R. Guggenheim, 49.1212© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Retrato del artista (*Portrait de l'artiste)*, 1914
Óleo sobre cartón, montado sobre lienzo
50,5 x 38 cm
Colección Im Obersteg, préstamo permanente al Kunstmuseum Basel 2004, Inv. Im 1081 © Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

La partida hacia la guerra (*Le départ pour la guerre*), 1914
Tinta china y lápiz en papel, sobre papel japones
21,1 x 17,1 cm
Colección particular
Foto © Ewald Graber
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El vendedor de periódicos (*Le marchand de journaux*), 1914
Óleo sobre cartón
98 x 78,5 cm
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, París, Donación Ida Chagall, 1984, AM1984-121
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El reloj (*La Pendule*), 1914
Gouache, óleo, y lápices de color sobre papel
49 x 37 cm
Galería Estatal Tretyakov, Moscú
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El judío en negro y blanco (*Le juif en noir et blanc*), 1914
Óleo sobre cartón. montado sobre lienzo
101 x 80 cm
Colección Im Obersteg, préstamo permanente al Kunstmuseum Basel 2004, Inv. Im 1084
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El cumpleaños (*L´anniversaire*), 1915
Óleo sobre cartón
80,6 x 99,7 cm
The Museum of Modern Art, Nueva York, Adquirido a través del legado Lillie P. Bliss (por intercambio), 275.1949
© 2018. Imagen digital, The Museum of Modern Art, Nueva York / Scala, Florencia
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

El mago (Ilustración para el cuento de Ytzhak Leibusch Peretz publicado en yidis en Vilna, Kletzkin, 1917) [*Der Kuntsenmakher, (Illustration pour le conte de Ytzhak Leibusch Peretz publié en yiddish à Vilnius, chez Kletzkin, en 1917)*] 1915
Tinta y gouache blanco sobre papel
22 x 18 cm
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, París, Dación, 1988, AM 1988-184
Foto © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Las fresas o *Bella e Ida en la mesa* (*Les fraises* ou *Bella et Ida à table*), 1916
Óleo sobre cartón, sobre lienzo
45,5 x 59,5 cm
Colección particular
Foto © Ewald Graber
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Estudio para la música (*Cuarto panel para el Teatro de Cámara Estatal Judío, Moscú)*[*Étude pour La Musique* (*Quatrième panneau pour Le Théâtre d'art juif de Moscou*)], 1917
Lápiz y gouache en hoja de cuaderno, sobre papel japones
32 x 22 cm
Colección particular
Foto © Ewald Graber
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Paseo (*Promenade*), 1917-18
Óleo sobre lienzo
170 x 163,5 cm
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo
© Marc Chagall, Vegap, Bilbao 2018

Marc Chagall, ca. 1910/1911
© Archives Marc et Ida Chagall