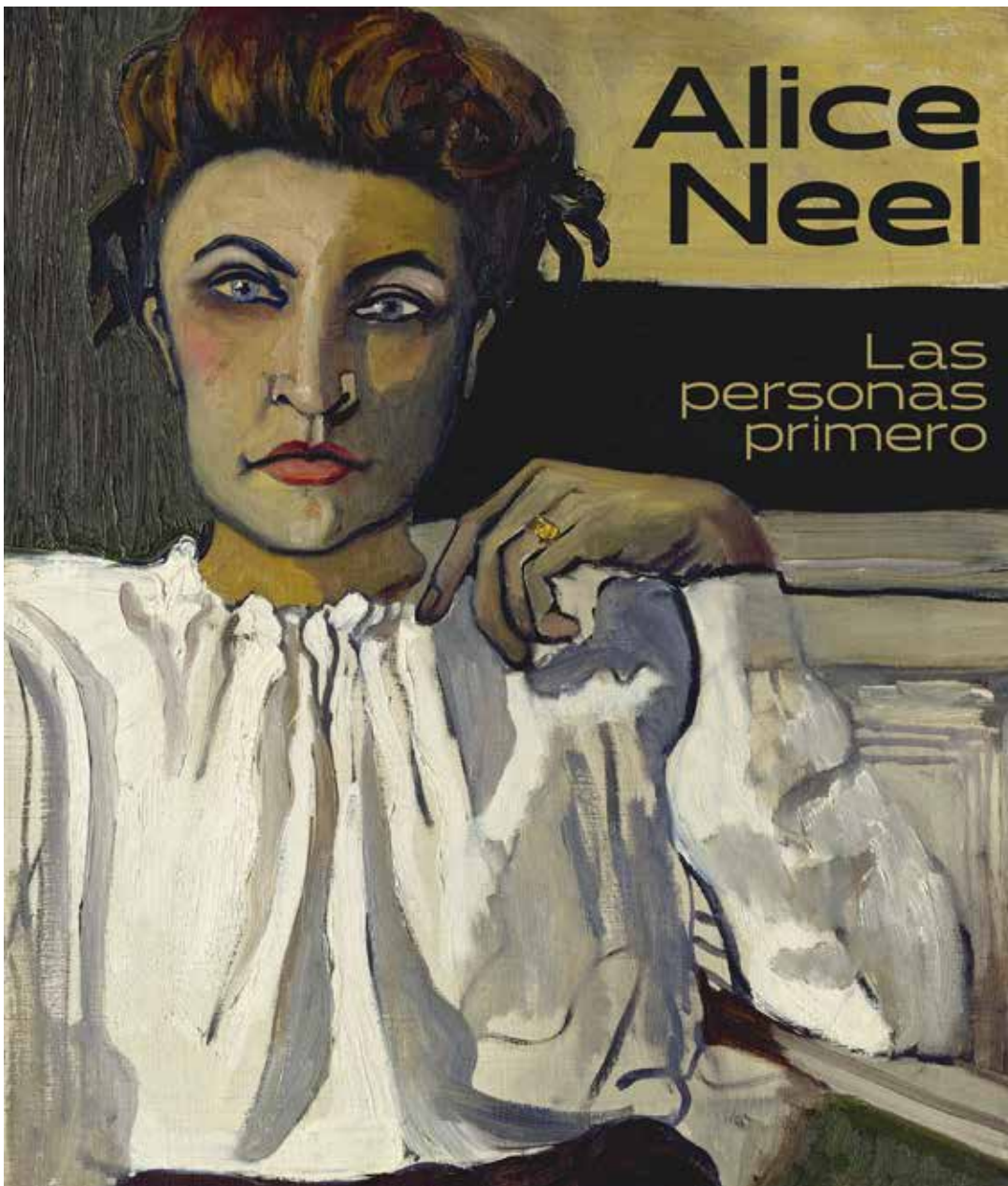

GUGGENHEIM BILBAO

Dosier de prensa

Inauguración: 17 de septiembre

Patrocina

Algunos retratos logran evidenciar el contexto social, económico y político al que pertenece su protagonista, e incluso captar con nitidez el espíritu de su tiempo. Alice Neel se lo propuso desde que comenzó a pintar y, sin duda, lo consiguió sobradamente, llenando también de intensidad emocional cada una de sus obras.

Esta exposición, la primera retrospectiva dedicada en España a la creadora estadounidense, reúne un selecto conjunto de piezas, la mayoría de ellas retratos vivos y minuciosos en los que la artista plasma con intensidad la personalidad y presencia de quienes posaron para ella.

Neel parte en su trabajo de la voluntad de representar de un modo nuevo la vida urbana, fundamentalmente en Nueva York, ciudad donde residió durante varias décadas y que se convierte en sus cuadros en metrópolis o capital simbólica del siglo XX.

Para Iberdrola es una verdadera satisfacción apoyar esta nueva muestra del Museo Guggenheim de Bilbao en la que el arte se convierte en una manera diferente de escribir la historia: la historia olvidada de los desfavorecidos por razones de género, raza o condición social; la lucha de las mujeres para poder ser profesionales y madres al mismo tiempo.

A lo largo de su extensa trayectoria, Alice Neel supera numerosas limitaciones y convenciones sociales y artísticas para abrirse camino siendo ella misma y lograr cumplir su propósito pictórico. Un empeño por demostrar al mundo su valor que finalmente, y ya sobre todo en las últimas décadas de su carrera, terminó siendo reconocido.

Su pintura constituye una celebración de la existencia y, al tiempo, una constatación de sus tragedias. Neel presenta a los retratados ante la vida y sus circunstancias, en ocasiones muy duras, y ofrece además el testimonio de sus propias experiencias, entre ellas pérdidas y duelos.

En estas obras, el visitante contemplará la mirada de quien posa, pero también podrá enfrentarse a la de la propia artista y descubrir su ambición, la profundidad de su exploración y su irrenunciable humanismo.

Por ello, animo a todos los visitantes a dejarse capturar por la pasión de los personajes retratados a lo largo de la muestra, y reconocer en ellos el testimonio de una mujer reivindicativa y adelantada a su tiempo en el EE. UU. de la primera mitad del siglo XX. Un país al que Iberdrola se siente profundamente unido.

Y termino reconociendo el gran trabajo realizado por los responsables del Museo para hacer posible esta nueva exposición y seguir ejerciendo la magnífica labor cultural que viene desarrollando y con la que nuestra Compañía está orgullosa de colaborar.

Ignacio S. Galán
Presidente de Iberdrola

Alice Neel: las personas primero

- Fechas: 17 de septiembre, 2021 a 6 de febrero, 2022
 - Comisariada por: Kelly Baum, curator de arte contemporáneo 'Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky', y Randall Griffey, curator de arte moderno y contemporáneo, The Met, con Lucía Agirre, curator del Museo Guggenheim Bilbao.
 - Exposición organizada por el Metropolitan Museum of Art en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y The Fine Arts Museums of San Francisco
 - Patrocina: Iberdrola
-
- Neel documenta en sus obras escenas de pérdida y sufrimiento, pero también de fuerza y resistencia con una franqueza implacable y una aguda empatía.
 - Durante el largo periodo en el que vive en el *Spanish Harlem* de Nueva York Alice Neel captura con su pincel el alma de sus vecinos, una población étnicamente diversa y desfavorecida, que hasta entonces rara vez había sido sujeto artístico.
 - Su atención a las vulnerabilidades de sus personajes impregna su obra de un sentimiento inconfundible, destacando en su obra la visibilización de las luchas emocionales y físicas de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres como ella misma.
 - Cuando la figuración pasa de moda en las décadas de 1940 y 1950 y en Nueva York triunfa el Expresionismo Abstracto, que Neel califica de "antihumanista", la artista se niega a alterar su estilo, aunque la experimentación formal y técnica siempre formó parte de su práctica.
 - La desnudez y el sexo como parte de la experiencia humana son temas centrales en la obra de Alice Neel, quien subvierte con aplomo el habitual tratamiento que se da a este género a lo largo de la historia del arte, donde las mujeres son mero objeto erótico.
 - "Para mí, las personas son lo primero. He tratado de afirmar la dignidad y la importancia eterna del ser humano". Alice Neel, 1950.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición *Alice Neel: las personas primero*, la primera retrospectiva dedicada en España a la artista estadounidense Alice Neel (Pensilvania, 1900–Nueva York, 1984), gracias al patrocinio de Iberdrola. La exposición abarca toda la trayectoria artística de Neel a través de casi un centenar de pinturas, dibujos y acuarelas, incluyendo sus retratos más impactantes, celebrados hoy en día por su perspicacia psicológica.

El recorrido comienza por algunas de sus **primeras obras**, como son *Chica francesa (French Girl, 1920's)*, realizada probablemente durante su estancia en la Escuela de Diseño para Mujeres de Filadelfia y el retrato de *Carlos Enríquez (1926)*, una obra de pincelada suelta que fue exhibida en 1927 en La Habana.

Tras su estancia en la vibrante Cuba de los años 1920, donde sus obras fueron presentadas en público por primera vez, en 1927 Alice Neel llega a Nueva York, la ciudad que se convertirá en su hogar definitivo. Allí comienza a retratar la diversidad y la lucha de sus gentes, también los parques y edificios de la ciudad, y a dar testimonio constante de la vida que la rodea. En las décadas de 1930 y 1940 Alice Neel trabaja para la *Works Progress Administration -WPA-* del programa *New Deal* del presidente Franklin D. Roosevelt. El arte es historia para Neel, su obra sirve como registro de la vida **política de Nueva York** y de sus acontecimientos, como sucede en la obra *Los nazis asesinan a los judíos (Nazis Murder Jews, 1933)*, donde retrata el desfile del Primero de Mayo de 1936, que atrajo a una multitud de manifestantes -en esta pintura aparecen liderados por algunos de los artistas correligionarios de Neel-, con el fin de llamar la atención sobre el incipiente y brutal antisemitismo del régimen nazi.

A partir de 1938 y hasta 1962, Alice Neel y su familia viven en el *Spanish Harlem* y la artista captura con su pincel el alma de sus vecinos, una población étnicamente diversa y desfavorecida que hasta entonces rara vez había sido sujeto artístico, como es el caso de *Georgie Arce No. 2 (1955)*. La artista conoce a Arce desde que era un niño y le pinta muchas veces a lo largo de los años. En esta obra presenta a un Arce adolescente que se sienta con confianza y no resulta amenazante, a pesar de sostener un cuchillo girado en dirección a Neel y, por extensión, al espectador.

Neel invoca a menudo *La Comedia Humana* de Honoré de Balzac, una obra de referencia para los grandes nombres del marxismo, que examina las causas y efectos de la acción humana en la sociedad francesa del siglo XIX. Desde su ideario personal y con un punto de vista firmemente arraigado en el Nueva York del siglo XX, Alice Neel documenta en su obra escenas de pérdida y sufrimiento, pero también de fuerza y resistencia, y lo hace con una franqueza implacable y una aguda empatía. Su atención a las vulnerabilidades físicas y psicológicas de los personajes impregna de un sentimiento inconfundible los cuadros de esta sección, reforzado por una paleta a menudo restringida. Su *Gota de Leche o Clínica de revisión pediátrica (Well Baby Clinic, 1928-1929)*, una de las obras más expresionistas de la artista, refleja el hospital en el que Neel dio a luz a su hija Isabetta en 1928, un centro para mujeres pobres que la artista califica de “muy lúgubre”. En esta pintura se representa a sí misma con su hija en un momento de paz y serenidad en medio de la miseria humana que la rodea, visibilizando, la lucha emocional y física de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres como ella misma.

La exposición incluye una sección con **paisajes urbanos**, en los que la artista da testimonio de la belleza cotidiana de los edificios y parques de Nueva York. Así, en *Central Park (1959)* se funden la naturaleza y las construcciones del entorno creando un paisaje artificioso en el que el sol se superpone y, al pie de unas escaleras, dos pequeñas figuras parecen perdidas ante la magnitud de la ciudad.

Otro género que no escapa a la aguda pincelada de Neel es el de la **naturaleza muerta**, que le proporciona atractivas oportunidades bien para experimentar con la abstracción, o bien para hacer evidente su característico humor. Ejemplo de esto último es *Acción de Gracias (Thanksgiving, 1965)*, donde Neel pinta un pavo decapitado en el fregadero, entre el bote de Ajax, las esponjas y los platos del desayuno, afirmando que es su respuesta al arte pop, mientras que en *Naturaleza muerta, Rosa de Sharon (Still Life, Rose of Sharon, 1973)* se pone de relieve su destreza pictórica a través de efectos, texturas y materiales.

La opinión de la artista acerca la **abstracción** evoluciona a lo largo de su carrera. Cuando la representación figurativa pasa de moda en las décadas de 1940 y 1950 y, sobre todo en Nueva York, cobra gran fuerza el Expresionismo Abstracto, Neel se niega a alterar o abandonar su estilo. En este contexto, critica públicamente el arte abstracto, calificándolo de “antihumanista”. Pero la reflexión que hace Neel hacia el final de su carrera, según la cual toda gran pintura tiene “buenas cualidades abstractas”, indica que la experimentación formal y técnica siempre estuvo presente en su práctica. *Adicción* (*Addiction*, 1931) es la obra más abstracta de Alice Neel, y tanto sus formas arremolinadas y la figura humana distorsionada que aparece en el cuadro como el propio título sugieren un estado mental alterado, de agitación psíquica y física. Neel pinta *Adicción* en el año que pasa en hospitales psiquiátricos cerca de Filadelfia, aunque se desconoce si pretende transmitir una imagen de su propio estado mental. En cualquier caso, esta delicada acuarela establece la importancia que la artista da a la forma, el color y el espacio como elementos que comunican significado en sí mismos, independientemente del contenido biográfico o representativo.

El desnudo y la sexualidad son dos temas centrales en la obra de Alice Neel como parte de la experiencia humana. Siendo el desnudo uno de los géneros más ampliamente abordado a lo largo de la historia del arte y habiéndose limitado el papel las mujeres al de mero objeto erótico, supone un reto especial para Alice Neel, que adopta el tema y lo subvierte con aplomo.

Por un lado, sus desnudos masculinos, realizados con ingenio, se enfrentan de forma lúdica a las convenciones del erotismo que a menudo se ven en las representaciones de las mujeres. Por otro lado, la gran atención que dedica Neel a los desnudos de mujeres embarazadas no tiene precedentes, especialmente en una época cuya cultura visual a menudo edulcora o beatifica el tema.

Su línea pintada traza con sensibilidad los contornos de los culos gordos, los penes flácidos, los pechos caídos y la piel tensa, captando de forma convincente las peculiaridades y el poder de la forma humana desnuda, ya sea hombre, mujer, niño, anciano, embarazada o con pareja. En los cuadros de Neel el cuerpo desnudo aparece siempre sin disculpas y en toda su honestidad. Su desnudo de la pintora Ethel Ashton, de 1930, representa de forma despiadada su figura y pone de manifiesto la importancia de retratar la verdad psicológica, mientras que en su retrato de Joe Gould, de 1933, muestra a este excéntrico personaje de la escena bohemia de Greenwich Village flanqueado por otras dos vistas parciales de su cuerpo desnudo. Devolviendo la mirada al espectador directamente mientras sonríe, Gould, posee inexplicablemente tres hileras de penes. La técnica tosca de Neel es acorde con su tema, y la naturaleza gráfica del cuadro hizo que fuera censurado y no se presentara en público hasta 1973.

Cierra esta sección del desnudo el autorretrato de la artista en 1980, en el que muestra su cuerpo anciano como crítica a una sociedad que no está acostumbrada a ver cuerpos como el suyo representados en las bellas artes ni en la cultura popular.

Uno de los mayores logros como artista de Alice Neel es la libertad y franqueza a la hora de abordar el sexo y su propia sexualidad como mujer, a través de delicadas acuarelas, como *Alienación* (*Alienation*, 1935). En esta obra, despojada de todo sentimiento romántico, Neel se presenta junto a su amante, desnuda sobre la cama, con los ojos y la boca cerrados, mientras su amante está de pie frente a ella con

unos calcetines de tono rojizo que crean una composición triangular con los barrotes del pie de la cama y el pelo de Alice Neel, del mismo color.

A lo largo de su carrera Neel pone en primer plano la **maternidad**, pintando imágenes de madres en distintas etapas, tanto antes como después del parto, y estas obras se encuentran entre sus más radicales. A diferencia de los clichés fantasiosos que aparecen en la cultura popular y en las bellas artes, las madres de Neel son francas y concretas. Sus pinturas y dibujos reflejan con empatía el reto de tener y criar a los hijos. Neel conoce las presiones físicas y psicológicas que acompañan a la maternidad, especialmente para las madres con ambiciones profesionales como ella. Es un tema que trata desde los inicios de su carrera, como es el caso de *Madre y niño, La Habana (Mother and Child, Havana, 1926)*, hasta sus últimos días, como en *Carmen y Judy (Carmen and Judy, 1972)*, donde la vida apenas se agita en la pequeña Judy, que junto al pecho de su madre, Carmen no llega a amamantarse, mostrando el estado de la niña, que falleció poco después.

Su tratamiento del desnudo de mujeres embarazadas no tiene precedentes en la historia del arte. *Parto (Childbirth, 1939)* que la artista pinta al poco de abandonar el hospital tras el nacimiento de su hijo Richard, es uno de los primeros cuadros en los que se representa a una mujer dando a luz. Es un retrato de su compañera de maternidad en pleno parto que presenta su propia experiencia agónica.

La artista es constante en su compromiso de pintar “cuadros de personas”, en especial de aquellas que le rodean y forman parte de la **Contracultura / Cultura**. En palabras de la propia artista “reflejan su época como ningún otro medio. Cuando los retratos tienen calidad artística reflejan la cultura, el momento y muchas otras cosas [...] El arte es una forma de historia [...] Es decir, una pintura es [el retrato de una persona] y además es el zeitgeist, el espíritu de la época”. (Hills, *Alice Neel*, págs. 134, 167)

La exposición presenta docenas de los retratos más impactantes de Neel, celebrados hoy en día por su perspicacia psicológica. Entre sus modelos muchos son desconocidos, pero también pinta a miembros de su familia, artistas, activistas, líderes de los derechos civiles y celebridades que entran en su órbita en diferentes momentos de su vida. Neel se siente atraída por las personas que superan los límites sociales, políticos y culturales, y se centra en las características únicas de sus modelos, cuidando cada elemento de la composición para destacar tanto sus personalidades como sus excentricidades.

En *La muerte de la madre Bloor (Death of Mother Bloor, 1951)*, Alice Neel, basándose probablemente en una fotografía, retrata en su lecho de muerte a Ella Reeve “Mother” “madre” Bloor (1862-1951), una de las primeras miembros del Partido Comunista dedicadas a los derechos de las mujeres y de la clase trabajadora. Mientras que en *Rita y Hubert (Rita and Hubert, 1954)*, un brillante estudio del color, el contraste y el dibujo, plasma al escritor de izquierdas Hubert Satterfield junto a su novia Rita.

Una obra que llama la atención por su aparente condición de inacabada es *Recluta negro (James Hunter) [Black Draftee (James Hunter), 1965]*. En 1965, año en que el presidente Lyndon B. Johnson decide aumentar significativamente las fuerzas terrestres en Vietnam del Sur, Neel conoce por casualidad a James Hunter y le pide que se pose para un cuadro. El joven acaba de ser reclutado y su salida está prevista para una semana después. Siguiendo su práctica habitual, Neel comienza por delinear el cuerpo directamente

en el lienzo para después rellenar las partes de la cabeza y de las manos. Cuando Hunter no regresa para su segunda sesión, Neel declara la obra completa, a pesar de su estado inacabado, la firma en el reverso y la expondrá nueve años después.

CATÁLOGO

Con motivo de la exposición *Alice Neel: las personas primero*, se ha editado un catálogo que recorre las siete décadas de creación de la artista estadounidense, poniendo de relieve tanto el enfoque existencial como las singulares cualidades plásticas de su pintura. Kelly Baum, Randall Griffey, Susanna V. Temkin, Meredith A. Brown y Julia Bryan-Wilson firman los ensayos con los que el volumen aporta luz sobre la vida y la trayectoria de Neel, así como sobre sus ideas, su humanismo y su reivindicación de la dignidad de las personas.

DIDAKTIKA

In Focus: A contracorriente

Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el Museo diseña espacios didácticos, contenidos online y actividades especiales en torno a cada exposición. Bajo el título *In Focus: A contracorriente*, el espacio educativo de la exposición de Alice Neel ofrece información complementaria en aspectos claves en la obra de esta pintora como la pasión, la resiliencia, la inclusión, el activismo, las cuestiones de género o las demostraciones públicas, siempre al margen de las tendencias artísticas del momento.

El visitante encontrará material escrito sobre estos temas y apoyado en la película *Alice Neel*, producida por el Estate de la artista.

Actividades relacionadas con la exposición

Charla introductoria (15 septiembre)

Los curators Kelly Baum y Randall Griffey, del Metropolitan Museum of Art, y Lucía Agirre, del Museo Guggenheim Bilbao, abordarán los aspectos más interesantes de esta muestra.

Reflexiones compartidas

En estas visitas presenciales los profesionales del Museo que Guggenheim Bilbao ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición

- Visión curatorial (29 septiembre): Lucía Agirre, curator del Museo, realizará un recorrido por las principales obras de la muestra.
- Conceptos clave (6 octubre): Marta Arzak, Subdirectora de Educación e Interpretación del Museo, dialogará con los asistentes en las salas sobre las claves didácticas de las obras.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

Proyección *Alice Neel* (15 octubre)

En esta película dirigida por Andrew Neel y producido por el Estate de la artista, se desvela la obra de Alice Neel y las referencias a la ciudad de Nueva York en a lo largo de una trayectoria de más 40 años.

Sesión creativa: Más allá de un retrato (2 diciembre)

En este taller impartido por la artista Sonia Rueda se trabajarán temas como la figura humana, la identidad, la apariencia, relacionados con los inusuales retratos de Alice Neel.

Imagen de portada:**Alice Neel**

Elenka, 1936

Óleo sobre lienzo

61 × 50,8 cm

The Metropolitan Museum, Nueva York, Donación de Richard Neel
y Hartley S. Neel, 1987

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Departamento de Comunicación y Marketing

Tel: +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Imágenes para uso de Prensa
Alice Neel: las personas primero
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 vídeos 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 usuario y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes.

- Las imágenes proporcionadas deberán utilizarse únicamente para la publicidad editorial relacionada con la exposición *Alice Neel: las personas primero* abierta al público en el Museo Guggenheim Bilbao del 17 de septiembre 2021 al 6 de febrero de 2022.
- Deberán reproducirse en su integridad, sin recortes, sobreimpresiones ni manipulaciones. Las reproducciones deberán ir acompañadas del nombre del artista, el título y la fecha de la obra, el crédito del propietario, el copyright y el crédito de la fotografía.
- Las imágenes publicadas online deberán estar protegidas por medidas de seguridad electrónicas apropiadas.
- Cualquier imagen puede tener una resolución máxima de 1000 píxeles en el lado más largo. El archivo en la publicación online tiene que estar insertado y no ser descargable.
- Las imágenes no pueden ser transferidas a un tercero o a una base de datos.
- El uso de imágenes para portadas podrá tener un coste y requerirá la previa autorización del propietario y titular del copyright de la obra.

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

Alice Neel en su estudio en Nueva York, alrededor de 1960

Foto: The Estate of Alice Neel

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Carlos Enríquez, 1926

Óleo sobre lienzo

76,8 × 61 cm

The Estate of Alice Neel

Cortesía de The Estate of Alice Neel

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Los nazis asesinan a los judíos (Nazis Murder Jews), 1936

Óleo sobre lienzo

106,7 × 76,2 cm

Rennie Collection, Vancouver

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Georgie Arce No. 2, 1955

Óleo sobre lienzo

76,2 × 55,9 cm

Colección de Lonti Ebers

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Central Park, 1959

Óleo sobre lienzo

111,8 × 86,4 cm

The Estate of Alice Neel

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Acción de Gracias (Thanksgiving), 1965

Óleo sobre lienzo

76,2 × 86,4 cm

The Brand Family Collection

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Autoretrato (Self-Portrait), 1980

Óleo sobre lienzo

135,3 × 101 × 2,5 cm

National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Carmen y Judy (Carmen and Judy), 1972

Óleo sobre lienzo

108,6 × 83,5 × 4,4 cm

Oklahoma City Museum of Art, Westheimer Family Collection

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

María embarazada (Pregnant Maria), 1964

Óleo sobre lienzo

81,3 × 119,4 cm

Colección particular

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Nancy y Olivia (Nancy and Olivia), 1967

Óleo sobre lienzo

99,1 × 91,4 cm

Colección de Diane y David Goldsmith

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Elenka, 1936

Óleo sobre lienzo

61 × 50,8 cm

The Metropolitan Museum, Nueva York, Donación de Richard Neel y Hartley S. Neel, 1987

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Geoffrey Hendricks y Brian (Geoffrey Hendricks and Brian), 1978

Óleo sobre lienzo

118,7 × 93,3 cm

San Francisco Museum of Modern Art, Adquisición por intercambio, a través de una donación anónima.

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

Alice Neel

Recluta negro (James Hunter) [Black Draftee (James Hunter)], 1965

Óleo sobre lienzo

152,4 × 101,6 cm

COMMA Foundation, Bélgica

Cortesía de The Estate of Alice Neel

© The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

