GUGGENHEIM BILBAO

Dosier de prensa

Próxima inauguración 11 de febrero

Del Fauvismo al Surrealismo
Obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris

Patrocinada por

Fundación BBVA

MAM MUSÉE D'ART MODERNE DE PARIS

PARIS MUSÉES

Fundación BBVA

La Fundación BBVA es expresión del compromiso con la comunidad del Grupo BBVA y de su empeño por poner las oportunidades de esta nueva era al alcance de todos. Con este fin, centra su actividad en generar e impulsar conocimiento científico y creación artística de excelencia, y en su difusión a la sociedad. Este propósito hunde sus raíces en el nacimiento de BBVA hace 165 años para convertirse en uno de los motores del desarrollo de Bilbao y su entorno, con un espíritu de búsqueda de soluciones innovadoras a los retos de cada momento que hoy se traduce en la presencia en más de 25 países.

Esta seña de identidad, tan presente en la sociedad civil y en las instituciones vascas, explica que en 2019 el Patronato de la Fundación BBVA designara a Bilbao como sede permanente de los Premios Fronteras del Conocimiento, una familia de galardones internacionales dedicados a celebrar contribuciones transformadoras en el mapa del conocimiento de los siglos XX y XXI que ya se están convirtiendo en un factor adicional de proyección de la ciudad en el mundo. La primera toma de contacto de los galardonados con la ciudad se produce en el Museo Guggenheim Bilbao, del que la Fundación BBVA es Patrono Estratégico desde su creación en 1997.

A lo largo de nuestra colaboración hemos impulsado grandes exposiciones anuales que, por un lado, ayudan a comprender el pasado, aportan una mirada crítica sobre nuestra manera de ser y estar en el presente, y arrojan luz sobre los retos que marcan el futuro. Por otro, sitúan a Bilbao en la agenda cultural internacional y convierten a la ciudad en un poderoso foco de atracción, con el beneficioso, amplio y variadísimo impacto en la vida económica, cultural y social que ha venido a denominarse *efecto Guggenheim*.

Es un honor sumarnos a la celebración del 25 Aniversario de la institución con la exposición *Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris*, que reúne piezas fundamentales para comprender cómo el arte ha modelado nuestra cultura desde los inicios del siglo XX hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fauvismo y Cubismo abanderaron un sentido de la audacia y la libertad que trastocó la representación artística, modificando de forma significativa la percepción tradicional del paisaje, la figuración y la naturaleza muerta. Su influencia en términos de efervescencia artística fue tal que en el periodo de entreguerras atrajo a artistas de todo el mundo, que formaron lo que hoy conocemos como Escuela de París. La ciudad fue, asimismo, cuna del Surrealismo, al que se dedica la tercera parte de esta exposición.

La muestra permite asomarse al intenso juego cromático que Louis Valtat despliega en sus paisajes o al uso transformador del color con que Robert Delaunay aborda el desnudo; al cubismo clasicista de André Lhote o la inclasificable paleta de Amedeo Modigliani, a la deslumbrante versatilidad de Francis Picabia o el arte metafísico de Giorgio de Chirico, por citar solo algunos hitos del apasionante recorrido que han comisariado Fabrice Hergott y Hélène Leroy, director y curadora, respectivamente, del Musée d'Art Moderne de Paris, y Geaninne Gutiérrez-Guimarães, curadora del Guggenheim Bilbao.

A ellos va nuestra felicitación, que hago extensiva a Juan Ignacio Vidarte y a todo su equipo por pilotar magistralmente el Museo Guggenheim Bilbao en esta travesía de un cuarto de siglo hasta convertirlo en un referente internacional que ha recibido a millones de visitantes, un 70% de los cuales procede del extranjero. Esta sólida trayectoria es el mejor aval para acometer el futuro.

Carlos Torres Vila
Presidente de la Fundación BBVA

Fundación BBVA

GUGGENHEIM BILBAO

Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris

- Fechas: 11 de febrero a 22 de mayo, 2022
- Comisariada por: Fabrice Hergott, Director del Musée d'Art Moderne de Paris, en colaboración con Hélène Leroy, curator del Musée d'Art Moderne de Paris, y Geaninne Gutiérrez-Guimarães, Curator del Museo Guggenheim Bilbao
- Exposición organizada por el Museo Guggenheim Bilbao y el Musée d'Art Moderne de Paris, Paris Musées
- Patrocina: Fundación BBVA

- La audaz expresión de libertad que mostraron los artistas fauvistas y cubistas en el nacimiento de ambos movimientos en la primera década del siglo XX supuso una revolución en la representación tradicional del retrato, el paisaje y la naturaleza muerta que se consideró escandalosa.

- La sala denominada 'Encuentro en París' reúne a pintores y escultores figurativos que contribuyeron activamente al florecimiento de una nueva escena artística en París durante el período de entreguerras.

- El Surrealismo promueve la liberación, lo irracional y lo revolucionario, e influyó en todos los ámbitos de la creación artística originando innovadores procedimientos técnicos y artísticos.

El Musée d'Art Moderne de Paris (MAM) y el Museo Guggenheim Bilbao presentan Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris, una exposición patrocinada por la Fundación BBVA que incluye una selección de 70 obras maestras realizadas por artistas fundamentales, recorriendo la historia de la colección del MAM con el fin de ofrecer una visión panorámica de los movimientos de vanguardia que florecieron en París en las primeras décadas del siglo XX.

El MAM fue construido con motivo de la histórica Exposición Internacional (1937) para albergar los fondos de arte moderno y contemporáneo de la ciudad de París, que se ampliaron en los años siguientes con importantes adquisiciones de obras de autores relevantes de la escena artística parisina. Sin embargo, el MAM no se convertiría en museo hasta 1961. Los mecenas supusieron un apoyo clave para el proyecto, especialmente el Dr. Maurice Girardin, cuya donación al museo en 1953 se convirtió en el núcleo de la colección de maestros modernos, en la que se incluían autores fauvistas y cubistas, así como representantes de la Escuela de París.

Organizada cronológicamente en tres apartados, que abarcan desde comienzos del siglo XX hasta el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, esta muestra constituye una panorámica histórica de los grandes protagonistas de los movimientos artísticos clave de esta época. Se inicia con piezas representativas del Fauvismo y del Cubismo, cuya audacia y libertad revolucionaron el arte y cambiaron la

percepción tradicional del paisaje, la figura humana y la naturaleza muerta. Continúa con la exhibición de la obra de una generación de creadores procedentes de todos los rincones del mundo, quienes, atraídos por la efervescencia artística parisina, conformaron la "Escuela de París" en el período de entreguerras junto a varios conocidos artistas franceses de la época. Y finaliza con el trabajo de autores vinculados al Surrealismo, movimiento que lideró el poeta André Breton desde su fundación en la sede histórica de París.

Hasta el momento actual, MAM ha buscado la ampliación y la difusión de su colección a través de una política científica y cultural que consiste en dotarse de conjuntos de obras ilustrativos de los movimientos de las vanguardias históricas. Muchas de las obras de esta exposición se presentan ahora en Bilbao por primera vez.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

Sala 305. *Fauvismo y Cubismo: escandalosamente modernos*

El Fauvismo y el Cubismo nacieron en París durante la primera década del siglo XX. Antes de convertirse en auténticos hitos de la historia del arte, la crítica adoptó términos poco favorables para referirse a ellos con el fin de desacreditar a los nuevos desarrollos plásticos que se presentaban en los Salones parisinos. Los fauvistas hallaron una nueva forma de expresión pictórica en el empleo de colores vivos y no naturalistas, y de una pincelada espontánea, mientras que los cubistas se propusieron representar los objetos y figuras desde diferentes perspectivas simultáneamente. Esta audacia se consideró escandalosa y supuso una revolución en la representación tradicional del retrato, el paisaje y la naturaleza muerta.

Tras contemplar el trabajo de Henri Matisse y André Derain en el Salón de Otoño de París en 1905, el crítico de arte Louis Vauxcelles calificó a estos pintores como "fauves" (fieras), aludiendo a su atroz ruptura con las convenciones artísticas. El Fauvismo tomó del Impresionismo y el Puntillismo la disolución de las formas en color, y se caracterizaba por el empleo de una paleta de colores muy vivos. En su búsqueda de nuevos procedimientos formales para expresar las emociones, estos artistas pusieron de relieve el potencial expresivo del color y dieron a los temas de sus obras un tratamiento radicalmente novedoso. Entre los autores incluidos en este movimiento, con destacadas obras presentes en esta sección, se encuentran Derain, Robert Delaunay, Matisse, Maurice de Vlaminck y Louis Valtat.

El Cubismo nació a partir del análisis que hicieron Pablo Picasso y Georges Braque de las obras de Paul Cézanne, cuyo trabajo era reverenciado por los pintores jóvenes de principios del siglo XX. El estilo de estos pioneros fue inicialmente ridiculizado por la crítica, que reprobaba que sus pinturas estuvieran constituidas por pequeños "cubos". Otros artistas vinculados con el Cubismo crearon composiciones fragmentadas, así como esculturas que representaban simultáneamente diferentes puntos de vista de la realidad, trastocando profundamente las reglas de la perspectiva heredadas del Renacimiento. En esta sección se encuentran artistas de este movimiento cuyas como Braque, Albert Gleizes, Natalia Goncharova, Juan Gris, Fernand Léger, André Lhote, Jean Metzinger y Picasso.

Sala 306. *Encuentro en París*

Esta sección reúne a pintores y escultores figurativos que contribuyeron activamente al florecimiento de una nueva escena artística en París durante el período de entreguerras. La selección de obras destaca el papel de artistas internacionales que se instalaron en la capital francesa y que, junto a algunos autores franceses célebres de la época, como Henri Matisse, Suzanne Valadon y Marie Laurencin, dieron lugar al nacimiento de la Escuela de París.

La denominación *Escuela de París*, acuñada por el crítico André Warnod en 1925, no hace referencia a un movimiento artístico, sino a una generación de creadores de diversas nacionalidades que formaron parte de la intensa vida artística parisina desde el cambio de siglo y que se desplegó en barrios concretos de la ciudad. Entre 1900 y la Primera Guerra Mundial, Montmartre fue la cuna de estas figuras de la vanguardia; más tarde, en las décadas de 1920 y 1930, Montparnasse se convirtió en nuevo epicentro de la bohemia artística; y, tras la Segunda Guerra Mundial, Saint-Germain-des-Prés pasó a ser el núcleo principal de la actividad creativa.

Los cafés, talleres, salas de baile y cabarés de estos tres distritos fueron los nuevos lugares de encuentro de una comunidad artística cosmopolita, que atraía, asimismo, una animada vida social. Entre los artistas exiliados que los frecuentaron, y que también se incluyen en esta sala, están Marc Chagall, Chana Orloff, Chaim Soutine y Ossip Zadkine, de Rusia; Jules Pascin, de Bulgaria; Amedeo Modigliani, de Italia; María Blanchard, de España; Kees van Dongen, de los Países Bajos; y Léonard Foujita, de Japón.

Sala 307. Desarrollos del Surrealismo

El Surrealismo nace en París en la década de 1920 a partir de los escritos de los poetas Guillaume Apollinaire, André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault y Paul Éluard. Este movimiento artístico y literario germina en el contexto de la posguerra con el anhelo de derribar los valores del orden y la razón, y la necesidad de volver a fascinar al mundo. Como teórico del grupo, Breton sienta las bases de una nueva estética que se inspira en nuevas fuentes, como las teorías freudianas y el psicoanálisis, los mitos y los símbolos, el inconsciente, los sueños y sus manifestaciones, el gusto por lo maravilloso, y el azar y la adivinación.

Esta corriente influyó en todos los ámbitos de la creación artística y dio origen a innovadores procedimientos técnicos y artísticos. Autores como Man Ray, Breton y Max Ernst pusieron en práctica fructíferos juegos entre la realidad y su transfiguración. Las obras surrealistas se prestan a la hibridación y a las superposiciones, como evidencian las piezas de Victor Brauner y Francis Picabia. Se abordaron nuevos temas a caballo entre el esoterismo y el simbolismo, lo que permitió a algunos artistas, como Claude Cahun, Anton Prinner y Brauner, explorar nociones relacionadas con la androginia y la fluidez de género.

El Surrealismo promueve lo irracional, lo revolucionario, la liberación de la mente. Las ideas asociadas con este movimiento se desarrollaron a lo largo de varias décadas y fueron difundidas, adoptadas y reinventadas a través de redes internacionales de intercambio. Artistas expuestos como Wifredo Lam, Vera Pagava y Leonor Fini, por ejemplo, investigaron en su trabajo distintos aspectos del totemismo, la Antigüedad rediviva y un simbolismo de tintes arcaicos, respectivamente. Otros autores de esta sala, como

Breton, Ernst, André Masson y Matta, dejaron Europa y se trasladaron a Nueva York, donde pudieron conocer en la galería de Peggy Guggenheim Art of This Century los efectos del Surrealismo en EE. UU. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Surrealismo siguió estando muy presente en París, donde los artistas del grupo se mezclaron con las nuevas generaciones. Desde la inauguración del Musée d'Art Moderne de París en 1961, sus colecciones reflejan la evolución de este histórico movimiento.

DIDAKTIKA. *Arte y Técnica, La Vida Moderna*

El espacio didáctico de la exposición incluye información sobre el origen del MAM y las conexiones entre los artistas del París de las vanguardias y destaca la emblemática obra de la Colección MAM *El hada electricidad* (*La Fée* Électricité, 1937) de Raoul Dufy, que presenta una historia mitológica y alegórica en torno al concepto de electricidad, cuyas aplicaciones fueron clave para modernizar la vida y el arte en París.

Actividades en torno a la exposición

Charla inaugural (9 febrero)
Charla introductoria de las comisarias de la exposición, Geaninne Gutiérrez-Guimaráes, del Museo Guggenheim Bilbao y Hélène Leroy, del Musée d'Art Moderne de Paris.

Reflexiones compartidas*
En estas visitas presenciales los profesionales del Museo Guggenheim Bilbao ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la exposición:
- Visión curatorial (11 febrero): Geaninne Gutiérrez-Guimaráes, curator del Museo Guggenheim Bilbao, realizará un recorrido por las principales obras de la muestra.
- Conceptos clave (16 febrero): Luz Maguregui, Coordinadora de Educación e Interpretación del Museo, dialogará con los asistentes en las salas sobre las claves didácticas de las obras.
*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

Catálogo

El catálogo de la exposición constituye una inmersión en la vibrante eclosión de estilos que en la capital francesa tiene lugar de la mano del Fauvismo, el Cubismo, la Escuela de París y el Surrealismo en las primera décadas del siglo XX. Con textos introductorios redactados por los comisarios de la exposición, el volumen examina las nuevas corrientes y movimientos ilustrados por extraordinarios ejemplos de la colección de MAM que rompen con muchas de las convenciones de la historia del arte y anuncian los desarrollos estéticos que se adoptarán en el futuro en Europa y EE. UU.

Fundación BBVA

GUGGENHEIM BILBAO

Imagen de portada
Maria BLANCHARD
La Española (*L'Espagnole*), ca. 1910 - 1913
Óleo sobre tabla
54 x 50 cm
Inv. : AMVP 393
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris

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

Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris

Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.eus) 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 *Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris,* abierta al público en el Museo Guggenheim Bilbao del 11 de febrero al 22 de mayo 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

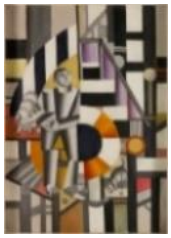
Fauvismo y Cubismo

André DERAIN
El río (*La rivière*), invierno de 1904-1905
Óleo sobre cartón
74 x 90 cm
Inv. : AMVP 739
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© André Derain, VEGAP, Bilbao, 2022

Emile Othon FRIESZ
Otoño en Honfleur (*Automne à Honfleur*), 1906
Óleo sobre lienzo
64 x 80 cm
Inv.: AMVP 2579
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Othon Friesz, VEGAP, Bilbao, 2022

André LHOTE
El Puerto de escala (*Escale*), 1913
Óleo sobre lienzo
210 x 185 cm
Inv.: AMVP 1113
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© André Lhote, VEGAP, Bilbao, 2022

Fernand LÉGER
Hombre con pipa (*L´homme à la pipe*), 1920
Óleo sobre lienzo
91 x 65 cm
Inv.: AMVP 1118
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Fernand Léger, VEGAP, Bilbao, 2022



Georges BRAQUE (1882- 1963)
Bodegón con sonata (*Nature morte à la sonate*), 1921
Óleo sobre lienzo
35,5 x 65cm
Inv.: AMVP 1684
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Georges Braque, VEGAP, Bilbao, 2022

Natalia GONTCHAROVA
Dos mujeres españolas (*Deux femmes espagnoles*), 1920-1924
Óleo sobre lienzo, tercero de cinco paneles
237 x 76 cm
Inv. : AMVP 1195
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Natalia Gontcharova, VEGAP, Bilbao, 2022

Encuentro en Paris

Maria BLANCHARD
La Española (*L'Espagnole*), ca. 1910-1913
Óleo sobre tabla
54 x 50 cm
Inv. : AMVP 393
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris

Amedeo MODIGLIANI
Mujer de ojos azules (*Femme aux yeux bleus*), circa 1918
Óleo sobre lienzo
81 x 54 cm
Inv. : AMVP 1681
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris

Suzanne VALADON (Marie-Clémentine VALADON, dit)
Desnudo (*Nu*), 1925
Óleo sobre lienzo
65 x 54 cm
Inv. : AMVP 1057
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris

Henri MATISSE
Odalisco con butaca (*Odalisque au fauteuil*), 1928
Óleo sobre lienzo
60 x 73 cm
Inv.: AMVP 973
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Succession H. Matisse / VEGAP / 2022

Chana ORLOFF
Niña de París (*Fillette de Paris*), 1928
Piedra
125 x 42 x 30 cm
Inv.: AMS 271
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Chana Orloff, VEGAP, Bilbao, 2022

Evoluciones del Surrealismo

Giorgio DE CHIRICO
Melancolía hermética (*Mélancolie hermétique*), 1919
Óleo sobre lienzo
62 x 49,5 cm
Inv.: AMVP 1888
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Giorgio De Chirico, VEGAP, Bilbao, 2022

Francis PICABIA (Francis MARTINEZ DE PICABIA)
Ortófono II (*Optophone II*), 1922 / 1925
Óleo y pintura Ripolin sobre lienzo
116 x 88,5 cm
AMVP 2442
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Francis Picabia, VEGAP, Bilbao, 2022

Claude CAHUN (Lucy SCHWOB)
Autorretrato (*Autoportrait*), 1929
Copia a la gelatina de plata
13,8 x 8,6 cm
Inv. : AMVP 2957
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Claude Cahun (Lucy Schwob)

Victor BRAUNER
Encuentro en el número 2 bis de la calle Perrel (*La rencontre du 2 bis rue Perrel*), 1946
Óleo sobre lienzo
85 x 105 cm
Inv.: AMVP 2189
© Paris Musées / Musée d'Art Moderne de Paris
© Victor Brauner, VEGAP, Bilbao, 2022