

Serra/Seurat. Dibujos

- Fechas: 9 de junio – 6 de septiembre, 2022
 - Comisariada por: Lucía Agirre, curator, Museo Guggenheim Bilbao, y Judith Benhamou, comisaria independiente y crítica de arte.
-
- En los dibujos de Seurat tiene especial importancia el papel hecho a mano que utiliza, al que 'dota de vida' dejando que absorba la cantidad de conté justa para crear las luces, volúmenes y contrastes que le convierten en uno de los maestros del dibujo.
 - Richard Serra también se recrea en los materiales, como el papel japonés hecho a mano que emplea en sus dibujos *Ramble*, cuyo proceso de fabricación hace que las fibras generen diferentes "accidentes" de manera que ningún dibujo es igual a otro.
 - Seurat es un "artista de artistas", admirado como dibujante por muchos de ellos, como Van Gogh, Signac, Picasso o Moore en su momento, o los contemporáneos Jasper Johns y Richard Serra, y sus dibujos son objeto de culto para creadores y coleccionistas de todo el mundo.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Serra/Seurat. Dibujos*, la exposición que reúne una selección de 22 dibujos del maestro de finales del siglo XIX Georges Seurat, que a su vez dialogan con los dibujos de Richard Serra, gran admirador del anterior y, sin duda, uno de los artistas más relevantes de nuestros días. A pesar del tiempo que les separa, ambos artistas coinciden y destacan por haber trabajado el dibujo como un fin en sí mismo y haberlo llevado a nuevos niveles, dotándolo de unas características innovadoras y extrapolándolo a otros ámbitos de su obra.

Los dibujos de Georges Seurat fueron muy valorados por artistas de su época como Maximilien Luce, Vincent Van Gogh, o Paul Signac, quien en 1899 los describe como "los dibujos de pintor más bellos que existen", y siguieron siéndolo por parte de artistas posteriores como Henri Matisse, Pablo Picasso, Henry Moore, Bridget Riley o el propio Richard Serra.

Seurat fue capaz, con medios muy simples, de hacer surgir formas de la oscuridad del conté sobre el papel blanco. Esto es a lo que se refería Serra al decir "“El peso del dibujo se deriva no solo del número de capas de pintura, sino principalmente de la forma particular del dibujo. Es obvio —desde el Cristo de Mantegna hasta las manzanas de Cézanne— que las formas pueden implicar peso, masa y volumen”".

En los dibujos de Seurat tiene especial importancia el soporte que utiliza, el papel. En la mayoría de las ocasiones elige un papel francés hecho a mano, el *Michallet*, que se caracteriza por sus irregularidades, su textura pesada y sus ondulaciones o crestas, casi imperceptibles a la vista, pero no para la barra de conté que desliza sobre su superficie. Más allá de su destreza técnica en la ejecución, podría decirse que Seurat "siente" el papel y lo dota de vida, dejando que absorba la cantidad de crayón justa para crear las luces, volúmenes y contrastes que hacen que pueda considerarse uno de los maestros del dibujo.

Este conocimiento del material que distingue a los grandes artistas lo descubre Richard Serra ya en su etapa de estudiante junto a Josef Albers, expresándolo con estas palabras: “Una vez que se entendía la lección básica de que el procedimiento estaba dictado por el material, uno también se daba cuenta de que el material imponía su propia forma a la forma.”

Así, Richard Serra ve pronto que la escultura no se somete solo a la talla, el modelado o la fundición, sino que los materiales tienen gran influencia en la experiencia espacial que generan. También dota al dibujo de una trascendencia y, más allá de servirle como medio para otros fines, lo convierte en un lenguaje autónomo y va sometiéndolo a nuevas técnicas, formatos y materiales. En sus dibujos *Ramble*, serie que inicia en 2015, Serra, al igual que Seurat, se recrea en los materiales, como el papel japonés hecho a mano cuyo proceso de fabricación hace que las fibras generen diferentes “accidentes” y cada hoja sea distinta a las demás. Así, ningún *Ramble* es igual a otro, tanto por la manera en que el artista incide sobre el papel como por el modo en el que éste reacciona.

En los dibujos *Ramble* Serra aplica el crayón litográfico con dos métodos diferentes, uno de transferencia y otro de marcado directo sobre la hoja. En el primero, el grado de presión determina el mayor o menor grado de la transferencia y, por lo tanto, lo que en unas obras parece una ligera bruma, en otras se convierte en una masa oscura y borrosa.

Por su parte, la aplicación directa permite que la cantidad de material graso empleado sobre el papel sea más controlable y genere un resultado muy diferente y fascinante en todos sus matices. Serra crea estas obras en una escala ponderada, si bien no se resiste a dotarlas de cierta monumentalidad al disponer 33 de los dibujos *Ramble* más pequeños en una retícula definida por tres bandas de once. Con esta configuración, el artista comparte con el espectador el proceso seguido para realizarlas, llevándole a percibir los efectos que cada impresión genera sobre los papeles únicos.

Una actividad esencial

Como el mismo Serra explica en 1977, “el dibujo es el espacio más directo y consciente en el que puedo trabajar. Puedo observar el proceso de principio a fin, y a veces mantener la concentración durante largo rato. Es reparador. Es una de las pocas circunstancias en la que puedo entender la fuente de mi trabajo”.

También para Seurat el dibujo también es una actividad esencial, y así lo demuestra lo tarde que empezó a pintar y la escasez de sus pinturas, frente a los cientos de dibujos que realiza. Su coetáneo Paul Signac ensalza y reconoce su importancia: “el resultado de los estudios de Seurat fue su juiciosa y fértil teoría del contraste, a la que sometió todas sus obras. Primero lo aplicó al claroscuro: con estos sencillos recursos, el blanco de una hoja de papel Ingres y el negro de un lápiz Conte, hábilmente degradado o contrastado, ejecutó unos cuatrocientos dibujos, los dibujos de pintor más bellos que existen. Gracias a la perfecta ciencia de los valores, podemos decir que estos blancos y negros son más brillantes y coloridos que muchas pinturas.”

El dibujo y la pintura de Seurat pueden parecer mundos separados, pero su profundo conocimiento del color, que aplica fragmentado en sus lienzos, se refleja antes en sus dibujos en blanco y negro. Como el

color no deja de ser un efecto de la luz, conocer a fondo las gradaciones y combinaciones cromáticas sirve para, en ausencia de color, iluminar la máxima oscuridad del negro.

Estas palabras de Serra del año 2000 redundan en esta idea sobre el negro: “it’s definitely a color. (...) As soon as you think of Seurat drawings you think of black as a color”. Georges Seurat es un maestro iluminando tanto la oscuridad como la claridad, una labor si cabe más complicada ya que cuando el contraste es menor resulta más difícil conseguir ese efecto. Su uso casi puntillista del granulado del papel le permite en ocasiones trabajar “en negativo”.

En constante evolución

En esta exposición puede apreciarse la evolución de los dibujos de Seurat tras su paso por la escuela de Lehmann y su posterior abandono de la misma y, con ello, de la senda “tradicional”. Atrás quedan también los dibujos que realiza, algunos con lápices de colores, durante el servicio militar, en los conocidos cuadernos de Brest, que suponen el camino hacia la ruptura definitiva del artista con el academicismo y el inicio de su lenguaje maduro.

Los pequeños dibujos, probablemente también procedentes de un cuaderno, *Pareja sentada* (*Couple Assis*, ca. 1881) y *En mangas de camisa* (*En bras de chemise*, ca. 1881) evidencian sus intentos de ruptura con el delineado tradicional, mediante un sombreado rayado diagonal, enmarcado por breves líneas entrecortadas. En *Enganche de dos caballos* (*Attelage à deux chevaux*, 1882–83) bosqueja con movimientos cortos y enmarañados la masa de la forma principal, la de los dos caballos y el cochero, ocupando toda la hoja con trazos similares -pero con menos densidad de crayón- y creando un *continuum* solo matizado por el cambio de dirección en la ejecución y la concentración de material. Algo similar sucede en *La lámpara* (*La Lampe*, 1882–83), si bien el resultado es más pronunciado al hacer desaparecer el cuello y la barbilla de la figura femenina en la oscuridad profunda del crayón, dejando que la lámpara enmarque su rostro y tome presencia a pesar de que apenas se proyecta luz en el resto de la escena.

El dibujo de Seurat evoluciona en su etapa de madurez de forma vertiginosa, como atestiguan no solo los paisajes en blanco y negro de esta época, de una modernidad impresionista—como *El muro del camino* (*el bosque*) [*Le Mur du chemin* (*La Forêt*), ca. 1883] o *Troncos reflejados en el agua* (*Homenaje a Stéphane Mallarmé*) [*Troncs d’arbres se reflétant dans l’eau* (*Hommage à Stéphane Mallarmé*)], 1883–84—, sino también las figuras tumbadas, sentadas o paseando por un camino en una noche clara, como las de *Paseo nocturno* (*Promenoir*, ca. 1882).

Seurat sigue experimentando y trabajando sobre el papel hasta al final de su breve trayectoria, lo que se manifiesta claramente en su pintura y se hace palpable en obras de esta exposición como *Estudio para Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte: detalle de falda* (*Étude pour “Un Dimanche d’été à la Grande Jatte”*; *détail de jupe*, 1884–85) o *Una noche, Gravelines* (*Un Soir, Gravelines*, 1890).

Seurat bosqueja este paisaje rápidamente, pero sin perder la oportunidad de crear claroscuros y ocupar toda la superficie del papel. Finaliza este recorrido la bella escena *La vela blanca* (*Le voile blanche*, 1890), uno de sus últimos dibujos, en el que la luz emana de una pequeña vela que domina la composición, para

la que el artista francés no escatima en detalles y emplea hasta el último rincón del papel, algo que conecta con los dibujos *Ramble* de Richard Serra, en un diálogo estimulante.

DIDAKTIKA

Como parte del proyecto Didaktika, el Museo diseña espacios didácticos, contenidos online y actividades especiales que complementan cada exposición, brindando herramientas y recursos para facilitar la apreciación de las obras expuestas.

La Didaktika de *Serra/Seurat, Dibujos* gira en torno a las técnicas y materiales empleados por ambos artistas, ya que en los dos casos la elección del papel, su textura y tamaño, las herramientas de dibujo o el uso del negro como único color resultan esenciales.

Además de información adicional, en el espacio educativo el visitante encontrará una zona donde podrá percibir a través del tacto las texturas y gramajes de diferentes tipos de papel clásicos y actuales. También se han habilitado dos secciones que proyectan fragmentos de documentales y entrevistas que dejan patente la influencia de Seurat en otros artistas contemporáneos y la relevancia del dibujo para Richard Serra.

Actividades vinculadas con la exposición

Conversación introductoria (7 junio)

Las curators de la exposición Judith Benhamou y Lucía Agirre dialogarán sobre esta muestra que rinde homenaje al dibujo a través de dos grandes referentes en la Historia del Arte.

Reflexiones Compartidas*

Estas visitas únicas impartidas por profesionales de las áreas de Curatorial y de Educación del Museo ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de las exposiciones.

- Visión curatorial (15 junio). Lucía Agirre, curator del Museo y de la exposición, realizará un recorrido por la muestra.
- Conceptos clave (29 junio). Luz Maguregui, Coordinadora de Educación e Interpretación del Museo, dialogará con los asistentes sobre las claves generales y didácticas de la exposición.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

Sesión creativa: Fabricación artesanal de papel (30 junio)

El maestro papelerero Juan Barbé Arrillaga, ingeniero de papel, compartirá la técnica artesanal en este taller de iniciación para adultos.

CATÁLOGO

La exposición irá acompañada de un catálogo ilustrado que incluirá las obras de ambos autores, junto con tres ensayos a cargo de las comisarias en torno a la consideración por parte de Georges Seurat y de Richard Serra del dibujo como un fin en sí mismo, dotándolo de características innovadoras y llevando este medio a nuevos niveles.

Imágen de portada

Georges Seurat

Troncos reflejados en el agua (Homenaje a Stéphane Mallarmé) [*Troncs d'arbres se reflétant dans l'eau (Hommage à Stéphane Mallarmé)*], 1883-84

Crayón conté sobre papel

22 x 32 cm

En préstamo permanente a la Hahnloser/Jaeggli Foundation, Villa Flora, Winterthur

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

Serra/Seurat. Dibujos

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 *Serra/Seurat. Dibujos*, abierta al público en el Museo Guggenheim Bilbao del 9 de junio al 6 de septiembre 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

Georges Seurat

Enganche de dos caballos (Attelage à deux chevaux), 1882–83

Crayón conté sobre papel

23 x 30 cm

Musée de la Faïence et des Beaux-arts Frédéric-Blandin, Nevers

Foto © RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Georges Seurat

La lámpara (La Lampe), 1882-83

Crayón conte sobre papel

30,5 x 24 cm

Henry Moore Family Collection

GGUGGENHEIM BILBAO

Georges Seurat

Vagabundo (Vagabond), ca. 1883

Crayón conté sobre papel

31.1 × 20.7 cm

Museo de Bellas Artes, Budapest

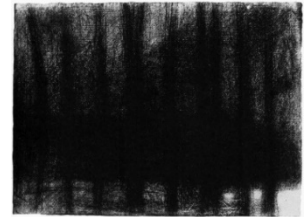
Georges Seurat

Troncos reflejados en el agua (Homenaje a Stéphane Mallarmé) [*Troncs d'arbres se reflétant dans l'eau (Hommage à Stéphane Mallarmé)*], 1883-84

Crayón conté sobre papel

22,7 x 31 cm

Villa Flora, Winterthur; préstamo permanente a la Hahnloser/Jaeggli Foundation, Winterthur.

Georges Seurat

Hombre recostado (studio para "Baño en Asnières") [*L'homme Couché (étude pour "Une Baignade, Asnières")*], 1883-84

Crayón conté sobre papel

24.5 x 31.5 cm

Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler
Foto: Peter Schibli

Georges Seurat

La vela blanca (La voile blanche), 1890

Crayón conté sobre papel

25 x 33 cm

Colección particular

Richard Serra

Recorrido 3-51 (Ramble 3-51), 2015

Crayón litográfico y polvo de pastel sobre papel hecho a mano

54,6 x 74,9 cm

Colección del artista

Obra © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), Nueva York.

Foto: Robert McKeever

Richard Serra

Recorrido 3-54 (Ramble 3-54), 2015

Crayón litográfico y polvo de pastel sobre papel hecho a mano

50,2 x 64,1 cm

Colección del artista

Obra © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), Nueva York.

Foto: Robert McKeever

Richard Serra

Recorrido 4-26 (Ramble 4-26), 2015

Crayón litográfico y polvo de pastel sobre papel hecho a mano

90,2 x 93,3 cm

Colección del artista

Obra © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), Nueva York

Foto: Robert McKeever

Richard Serra

Vista de la exposición *Ramble Drawings*, 2015

33 obras, crayón litográfico y polvo de pastel sobre papel hecho a mano

Colección del artista

Obra © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), Nueva York

Foto: Zarko Vijatovic

