

Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim

- Fechas: 16 de febrero a 15 de septiembre, 2024
  - Comisarias: Lauren Hinkson y Joan Young, Curators, Solomon R Guggenheim Museum
  - Patrocina: BBK
-
- La frialdad y el aspecto impersonal del Arte Pop suponía un ataque directo contra las tradiciones del “arte elevado”, caracterizado por la expresión gestual y la libertad en la pincelada que habían preconizado los artistas del Expresionismo Abstracto de la generación anterior
  - Las obras de esta exposición, a menudo ingeniosas o irónicas, pueden ser interpretadas como una celebración de la cultura popular, o como una mordaz crítica de la misma.
  - El compromiso del Solomon R. Guggenheim Museum con el Arte Pop comienza de forma muy temprana con la exposición *Six Painters and the Object* en 1963, que supuso la validación institucional del movimiento.
  - La muestra incluye la monumental obra de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen *Volante suave*, cuyo descomunal tamaño empequeñece en clave de humor el espacio museístico, al tiempo que subraya el papel del museo como sede, no solo de la cultura y la educación, sino también del ocio y el entretenimiento.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim*, una exposición patrocinada por BBK que pone de relieve el profundo compromiso de la Fundación Guggenheim con este movimiento artístico. Compuesta por 40 obras clave de los autores más representativos del Arte Pop, la muestra incluye también una selección de propuestas contemporáneas que amplían el legado del movimiento.

Animados por el dinamismo económico y el creciente consumismo de la sociedad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, autores como Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Andy Warhol exploraron el lenguaje visual de la cultura popular —de donde procede la denominación de este movimiento— inspirándose en anuncios, revistas baratas, periódicos, vallas publicitarias, películas, cómics o escaparates. La frialdad y el aspecto impersonal del Arte Pop suponía un ataque directo contra las tradiciones del “arte elevado”, caracterizado por la expresión gestual y la libertad en la pincelada que habían preconizado los artistas del Expresionismo Abstracto de la generación anterior, como Jackson Pollock y Willem de Kooning. Las obras de esta exposición, que a menudo incluyen humor, ingenio e ironía, pueden ser interpretadas como una celebración sin ambages de la cultura popular, o como una mordaz crítica de la misma.

El movimiento pop tuvo su origen en Inglaterra finales de la década de 1950 y arraigó en EE. UU. tras recibir el apoyo de algunos críticos, como el escritor y curator británico Lawrence Alloway, que acuñó el término “Arte Pop” en 1958. El compromiso del Solomon R. Guggenheim Museum con el Pop comienza en los inicios de este movimiento. En concreto, la exposición de 1963 *Six Painters and the Object*, comisariada por Alloway, que había empezado a trabajar para el Museo dos años antes, supuso la validación institucional del movimiento en un momento crucial. Inicialmente Alloway había pensado titular esta histórica muestra *Signs and Objects*, la frase elegida para la presente exposición de piezas de las Colecciones Guggenheim.

En las décadas siguientes, el museo neoyorquino siguió organizando importantes análisis y exposiciones antológicas dedicadas monográficamente a muchos de los pioneros del Arte Pop, como Chryssa (1961), Jim Dine (1999), Richard Hamilton (1963), Roy Lichtenstein (1969 y 1994), Claes Oldenburg (1995), Robert Rauschenberg (1998) o James Rosenquist (2003), al tiempo que siguió construyendo una colección de ejemplos icónicos de este movimiento que se incluyen en esta presentación. Maurizio Cattelan también interactúa con iconos familiares, presentando al personaje Pinocho, de la película animada clásica de Walt Disney de 1940, en un cuadro trágico.

Signos

Incorporando el lenguaje visual de la cultura comercial y la publicidad, los artistas pop abordaron temas que el “arte elevado” consideraba como vulgares. Esa adopción de las formas populares se ha interpretado como una entusiasta afirmación de la cultura estadounidense y como un irreflexivo maridaje con lo “inferior”. A menudo se le atribuye a Richard Hamilton la fundación del Arte Pop. Hamilton pertenecía al *Independent Group*, que a principios y mediados de la década de 1950 en el Reino Unido apoyó las nuevas tecnologías y la cultura de masas como plataforma de producción de arte visual. Algunos ejemplos de su serie de relieves de fibra de vidrio del Museo Guggenheim de Nueva York, inspirados en una tarjeta postal del edificio, ya muestran la repetición y la reproducción de la imagen que se convertiría en la seña de identidad de los artistas pop.

Roy Lichtenstein pintaba sus lienzos con una simulación de los puntos de la trama de impresión en referencia directa a las técnicas comerciales empleadas en cómics y periódicos. Así creaba un “arte elevado” a partir de una forma popular de comunicación visual inspirada en la vida cotidiana. Por su parte, siguiendo su carrera como pintor de vallas publicitarias, James Rosenquist introdujo en su práctica artística numerosas técnicas y motivos procedentes de la industria de los grandes anuncios. Solía cortar y recombinar fragmentos de imágenes extraídas de anuncios, empleaba pintura comercial y trabajaba en formatos de grandes dimensiones.

La artista de origen griego Chryssa llegó a Nueva York a mediados de los años cincuenta y se inspiró en los rótulos luminosos de Times Square que, en su opinión, eran el paradigma de la modernidad y la imbricación de lo vulgar y lo poético en la cultura estadounidense. Y al igual que otros artistas pop, Andy Warhol utilizó como tema imágenes impresas recuperadas de periódicos, fotogramas publicitarios y anuncios, entre otras fuentes. Posteriormente adoptó como medio la serigrafía, una técnica de reproducción masiva.

El pop ha seguido siendo relevante durante generaciones desde la década de 1960. Así, la artista contemporánea Josephine Meckseper desafía tanto las interpretaciones convencionales de las imágenes familiares como los sistemas de difusión y exhibición a través de los cuales adquieren importancia. Al combinar elementos artísticos con objetos de consumo en esculturas que suelen adoptar la forma de vitrinas comerciales, establece una correlación directa con el modo en que nuestro consumismo incide en la producción cultural, dotando a menudo de un marco crítico a productos y elementos visuales corrientes. Por su parte, Douglas Gordon se involucra en la historia del Arte Pop imitando los autorretratos de Warhol y, en el caso de la obra que se expone en esta galería, apropiándose directamente del metraje original de la película *Imperio* (*Empire*, 1965) de Warhol durante una proyección que tuvo lugar en Berlín y redefiniéndola como su propia obra de arte contemporánea. Gordon reconoce tanto la predominante influencia de Warhol como su obsesiva preocupación por la cultura de la fama y los fans. Maurizio Cattelan también interactúa con iconos familiares, presentando al personaje Pinocho, de la película animada clásica de Walt Disney de 1940, en un cuadro trágico.

Objetos

Según Lawrence Alloway, los artistas del movimiento pop de la década de 1960 se inspiraron en la cultura popular, o “la red de comunicaciones y el entorno físico de la ciudad”, y sus planteamientos y obras de arte suelen denotar cierta ironía. Los artistas pop también se basaron en la historia del Dadaísmo en sus múltiples y variadas prácticas. Al igual que el Arte Pop, el Dadaísmo incorporó satíricamente objetos y actividades de la vida cotidiana como instrumentos de crítica social y estética.

Los ensamblajes y las pinturas de Robert Rauschenberg, precursor del Arte Pop estadounidense, incorporan objetos encontrados y materiales como cartón, plástico y chatarra, así como imágenes comunes plasmadas mediante técnicas de transferencia o procesos de serigrafía comercial. A principios de la década de 1960, Jim Dine y Claes Oldenburg formaron parte de un grupo de artistas que trasladaron las implicaciones gestuales y subjetivas de la pintura del Expresionismo Abstracto a performances conocidas como “happenings”. Estos eventos, que combinaban la danza, las artes visuales, la música y la poesía, iban desde la celebración de cenas falsas y ceremonias extravagantes hasta escaparates ficticios en los que se ofrecían objetos absurdos, que criticaban la entrega de la sociedad al consumo de masas. Posteriormente, Oldenburg creó esculturas y proyectos de grandes dimensiones (un ejemplo de los cuales se puede ver en otra sala de la exposición) en colaboración con Coosje van Bruggen, con quien contrajo matrimonio en 1977.

Fuera de Gran Bretaña y de EE. UU., algunos artistas —el alemán Sigmar Polke, el italiano Mimmo Rotella, la francesa Niki de Saint Phalle, o el colombiano Miguel Ángel Cárdenas— también exploraron un estilo relacionado con el Pop, que en otros países se conoce como realismo capitalista o *Nouveau Réalisme*, que cuestionaba convencionalismos estéticos tales como la supuesta originalidad del denominado “Arte con mayúscula”.

Artistas contemporáneos como José Dávila y Lucía Hierro ampliaron el legado del Pop a través de obras que critican la cultura consumista, incorporando referencias mexicanas y dominicanas que reflejan su propia herencia. Dávila alude a las esculturas apiladas del artista minimalista Donald Judd, así como a la utilización que hacen Rauschenberg y Warhol de cajas de cartón y embalajes comerciales para suscitar una turbadora reflexión sobre la manera en que se consumen las obras de arte. Por su parte, Hierro eleva la categoría de los objetos corrientes con su representación de exageradas dimensiones de cosas que se suelen encontrar en los mercadillos latinoamericanos, planteando cuestiones de identidad cultural, capitalismo y clase.

Volante suave

La exposición también cuenta con la monumental obra de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen *Volante suave* (*Soft Shuttlecock*, 1995), uno de los 40 proyectos de gran escala realizados por estos artistas en colaboración entre 1976 y 2009. Presente en la exposición inaugural del Museo Guggenheim Bilbao en 1997, los artistas habían creado *Volante suave* para la rotonda del Museo Guggenheim de Nueva York, obra de Frank Lloyd Wright. Al tiempo que planificaban esta exposición, Oldenburg y van Bruggen estaban desarrollando también un proyecto para el Nelson-Atkins Museum of Art en Kansas City, Misuri. En este se colocaron sobre el césped a ambos lados del edificio cuatro volantes de bádminton de plástico y aluminio, de cinco metros y medio de altura, como si el museo fuera una red de bádminton y los volantes hubieran caído al suelo durante un partido. Para la instalación en el Guggenheim de Nueva York los artistas utilizaron el mismo objeto —esta vez con materiales blandos— en una versión más burlona, cuyo descomunal tamaño empequeñece en clave de humor la imponente estructura del edificio, al tiempo que subraya el papel institucional del museo como sede, no solo de la cultura y la educación, sino también del ocio y el entretenimiento.

DIDAKTIKA

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

El espacio Didaktika de esta muestra, que cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP, reflexiona sobre el uso de los materiales que hacían los artistas en unos tiempos en los que se potenciaba el consumo sin restricciones, y ofrece una visión actual desde la concienciación sobre el cuidado del planeta.

Para ello, el espacio ubicado en la galería 204, acogerá un lemento de consulta que permitirá al visitante descubrir de qué modo algunos artistas pop respondieron al contexto histórico y social de la cultura del consumismo en Estados Unidos en los años 1960, y cómo algunos de los artistas contemporáneos incluidos en la exposición reformulan algunas de las claves del arte Pop. Constará de mobiliario de cartón diseñado por Frank Gehry, que junto a un diagrama en pared evocarán el nuevo paradigma de consumo “online” y el exceso

de embalaje, invitándonos a pensar en clave de *R: rechazar, reducir, reutilizar, reconvertir y reciclar*, fomentando así una mayor concienciación sobre el impacto de nuestros modos de consumo en el planeta.

Actividades

Charla inaugural (14 febrero)

Joan Young y Lauren Hinkson, comisarias de la exposición y curators del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, abordarán en su conversación las claves de esta muestra.

Reflexiones compartidas

Visitas que ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición acompañados por profesionales del Museo vinculados con la muestra:

- Visión curatorial (viernes 16 febrero): Joan Young y Lauren Hinkson Curators del Solomon R. Guggenheim Museum y de la exposición.
- Conceptos clave (miércoles 20 marzo): Luz Maguregui Urquiza, Coordinadora de Educación.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre

Sesión Creativa +18 *Diseño de moda Upcycling* (18 abril)

La diseñadora de moda María Escoté imparte un taller de iniciación a la reutilización de tejidos y prendas ya existentes; con diseños inspirados en el colorido más *popero* y la mirada puesta en las tendencias de la primavera-verano 2024.

Recorrido con... (19 abril)

María Escoté, diseñadora de moda ofrece una visita a la exposición con una mirada enfocada en el arte como inspiración para la moda, sin olvidar la importancia del consumo de moda sostenible y circular.

Concierto de piano *Los colores del Arte con Pavel Kolesnikov* (14 mayo)

Concierto del pianista ruso Pavel Kolesnikov en el Auditorio del Museo, con presentación de la musicóloga Patricia Sojo. Tras el concierto habrá un encuentro en pianista y la musicóloga. Actividad en inglés y español.

Imagen de portada

Roy Lichtenstein

Grrrrrrrrrr!!, 1965

Óleo y Magna sobre lienzo

172,7 x 142,6cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Donación del artista, 1997

97.4565

© Roy Lichtenstein

© Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Dpto. de Comunicación y Marketing

Tel: +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Imágenes para uso de Prensa
Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim
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 *Signos y objetos. Arte Pop de la Colección Guggenheim* abierta al público del del 16 de febrero al 15 de septiembre de 2024.
- 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

Miguel-Ángel Cárdenas

El Espinal, Colombia, 1934—Amsterdam, 2015

Pareja verde (Green Couple), 1964

Madera, PVC, plástico y metal

200 × 208,9 × 14,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York,

Adquirido con fondos aportados por el Latin American Circle 2017.43

Foto: Midge Wattles, Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York.

© Estate of Miguel Ángel Cárdenas

Maurizio Cattelan

b. 1960, Padua, Italy

Daddy, Daddy, 2008

Resina de poliuretano, pintura y acero

Ediciónn 1/1

37,5 × 97,8 × 87,6 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación anónima 2012.3

Foto: Kristopher McKay, Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York.

© Maurizio Cattelan

Chryssa

Atenas, Grecia. 1933–2013

Estudio constructivo para *Eso es todo* (Construction study for *That's All*), 1969–70

Neón y grafito sobre lienzo con imprimación, sobre madera

96,5 × 123,2 × 20,3 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Michael Bennett 80.2720

Cortesía de Mihalarias Art, Atenas, Grecia

© Estate of Chryssa, 2024

Foto: Allison Chipak. Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

Jose Dávila

Guadalajara, México, 1974

Sin título, 2017

Cajas de cartón y tapones de botella

420,1 × 61 × 47,9 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Mirella and Dani Levinas 2020.1

Foto: David Heald, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Jose Dávila, VEGAP, Bilbao, 2024

Niki de Saint Phalle

Neuilly-sur-Seine, Francia, 1930–La Jolla, California, EE. UU., 2002

Sin título, 1979

Lápiz de cera, acrílico y lápiz de color sobre fibra de vidrio

67,3 × 125,7 × 62,2 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación, Susan Morse Hilles Estate 2002.38

Foto: Ariel Ione Williams, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Niki Charitable art Foundation, VEGAP, Bilbao, 2024

Jim Dine

Cincinnati, Ohio, EE. UU., 1935

Perlas (Pearls), 1961

Óleo, pintura metalizada y bolas de goma sobre lienzo

178,4 × 153,4 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación, Leon A. Mnuchin 63.1681

Foto: Midge Wattles, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Jim Dine, VEGAP, Bilbao, 2024

Douglas Gordon

Glasgow, 1966

Versión pirata (Imperio) [Bootleg (Empire)], 1998

Vídeo en color, sin sonido, 119 min, 52 s

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación del artista 2004.99

Foto: Kristopher McKay, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Studio lost but found, VEGAP, Bilbao, 2024

Richard Hamilton

Londres, 1922–Oxford, Reino Unido, 2011

El Solomon R. Guggenheim (Blanco y negro) [The Solomon R. Guggenheim (Black and White)], 1965–66

Fibra de vidrio y celulosa

122 × 122 × 19 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 67.1859.2

Foto: Ariel Ione William, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© R. Hamilton. Todos los derechos reservados, VEGAP, Bilbao, 2024

Lucía Hierro en colaboración con Lucía Guzmán García

Nueva York, 1987 & San Francisco de Macoris, República Dominicana, 1958- Nueva York, 2023

De Todo Un Poco, 2017–21

Organdí de poliéster, fieltro e impresiones de chorro de tinta sobre ante cepillado y nailon cepillado

152,4 × 170,18 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Adquirida con fondos aportados por el Latin American Circle 2021.35

Foto: Midge Wattles, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Lucia Hierro, Bilbao, 2024

Roy Lichtenstein

Nueva York, 1923– 997

Grrrrrrrrrr!!, 1965

Óleo y Magna sobre lienzo

172,7 × 142,6cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación del artista 97.4565

Foto: Midge Wattles, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Roy Lichtenstein

© Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Josephine Meckseper

Lilienthal, Alemania Occidental (actualmente, Alemania), 1964

Afrikan Spir, 2011

Vitrina de acero y vidrio, luces fluorescentes y lámina de acrílico; pájaro disecado; joyas de vidrio y metal; impresión de chorro de tinta montada sobre acrílico; vidrio, estropajos de acero inoxidable y cobre y plumas sobre barra de acero; pedestal de acrílico; pierna de maniquí y media; acrílico sobre espejo enmarcado; acrílico sobre lienzo; y espejo sobre peana metálica

202,2 × 202,6 × 50,8 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación, Theodor y Isabella Dalenson 2011.35

Foto: Ariel Ione Williams, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Josephine Meckseper, VEGAP, Bilbao, 2024

Claes Oldenburg

Estocolmo, 1929–Nueva York, 2022

Teléfono público blando (Soft Pay-Telephone), 1963

Vinilo relleno de miraguano, montado sobre panel de madera pintada

118.2 × 48.3 × 22.8 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación de Ruth y Philip Zierler en memoria de su difunto hijo, William S. Zierler 80.2747

Foto: Ariel Ione Williams, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Estate of Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen

Sigmar Polke

Oels, Baja Silesia, Alemania Oriental, 1941–Colonia, Alemania, 2010

La erección matutina de Kathreiner (Kathreiners Morgenlatte), 1969–79

Acrílico, madera, técnica mixta, collage enmarcado sobre lienzo y textil

230 × 310 cm

Guggenheim Bilbao Museoa GBM1997.7

© Sigmar Polke, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 2024

Robert Rauschenberg

Port Arthur, Texas, EE. UU., 1925–Captiva Island, Florida, EE. UU., 2008

Sin título, 1963

Óleo, tinta de serigrafía, metal y plástico sobre lienzo

208,3 × 121,9 × 15,9 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, adquirida con fondos aportados por Elaine and Werner Dannheisser y The Dannheisser Foundation 82.2912

Foto: Ariel Ione Williams, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© Estate of Robert Rauschenberg New York, VEGAP, Bilbao, 2024

James Rosenquist

Grand Forks, Dakota del Norte, EE. UU., 1933–Nueva York, 2017

Cápsula flamenco (Flamingo Capsule), 1970

Óleo sobre lienzo y Mylar aluminizado

290 × 701 cm

Guggenheim Bilbao Museoa GBM1997.9

© James Rosenquist Foundation, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2024

Mimmo Rotella

Catanzaro, Italia, 1918–Milán, Italia, 2006

Casablanca, 1980

Décollage de papel impreso, montado sobre lienzo

89,2 × 174 cm

The Solomon R. Guggenheim Foundation, donación del artista 2001.40

Foto: Sergio Martucci

© Mimmo Rotella, VEGAP, Bilbao, 2024

Andy Warhol

Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU., 1928–Nueva York, 1987

Desastre naranja n° 5 (Orange Disaster #5), 1963

Acrílico, tinta de serigrafía y grafito sobre lienzo

269,2 × 207 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación, Harry N. Abrams Family Collection 74.2118

Foto: Kristopher McKay, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., VEGAP, Bilbao, 2024

