

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

Próxima inauguración: 28 de junio

Yoshitomo Nara

Patrocina

Fundación
BBVA

Para la Fundación BBVA, constituye un motivo de gran satisfacción patrocinar la exhaustiva muestra dedicada a Yoshitomo Nara que presenta el Museo Guggenheim Bilbao. Resulta estimulante recorrer cuatro décadas de creación desarrolladas por este autor japonés que desembocan en el presente, en la etapa que ya ha sido considerada como de plenitud de su carrera.

Nara ha recibido tanto el respaldo de la crítica internacional como un reconocimiento multitudinario por parte del público general. El autor cree en la necesidad de la emoción en el arte y busca despertar empatía y afinidad en quienes contemplan sus dibujos, pinturas, esculturas o instalaciones, apelando directamente a su sentir, con el fin de que, en cierto modo, al contemplarlas, hagan suyas las imágenes.

Como bien pone de relieve esta exposición, la cultura popular, y en especial la música, es una constante en el arte de Nara. Desde sus comienzos, su pasión por el rock y el punk ha acompañado sus momentos de creación y ha servido al artista como fuente de inspiración. Bajo una apariencia de espontaneidad, las obras de Yoshitomo Nara son a menudo fruto de una cuidada elaboración y acumulan distintos niveles de lectura. Además de la perdurable presencia del mundo sonoro y de la manifestación de un universo personal en el que cada vez se hacen más palpables inquietudes de índole social, en sus imágenes se funden las referencias temáticas y plásticas procedentes de las tradiciones artísticas de Oriente y Occidente.

A través de la galería de personajes que protagonizan su singular imaginario y demandan progresivamente más espacio y autonomía, y de los motivos recurrentes que aparecen en sus piezas —como la casa en relación con el concepto de hogar, los brotes de hierba, el fuego o el cuchillo, que funcionan como símbolos de una iconografía particular—, Nara nos sitúa frente a la existencia apelando a los recuerdos de nuestra niñez, pero también a nuestra facultad de sentir y reflexionar como adultos, capaces de sopesar, desde el bagaje de nuestra experiencia, las inquietudes y desafíos que nos plantea la realidad actual. Estoy seguro de que un amplio público se acercará a Bilbao y apreciará el sugerente atractivo que caracteriza el universo único de Yoshitomo Nara.

Carlos Torres Vila
Presidente de la Fundación BBVA

Yoshitomo Nara

- Fechas de la exposición: 28 de junio–3 de noviembre, 2024
 - Comisaria: Lucía Agirre
 - Patrocina: Fundación BBVA
 - Organizada por el Museo Guggenheim Bilbao en colaboración con el Museum Frieder Burda, de Baden-Baden, y la Hayward Gallery, de Londres
-
- Yoshitomo Nara es uno de los artistas más célebres de su generación, y sus imponentes imágenes de niños de gran cabeza y ojos grandes —por momentos amenazadores, desafiantes e insolentes, pero también melancólicos e inseguros— son ampliamente reconocidas.
 - Los personajes de Nara, sus figuras y animales, son un reflejo de él mismo: recuerdos de su infancia, sus experiencias vitales, su conocimiento de la música, el arte y la sociedad, tanto en Japón como en el extranjero, constituyen la fuente de su creatividad.
 - Los temas que se repiten en su obra —incluyendo la casa de tejado rojo, los brotes, el charco, la caja, el barco azul y el bosque— revelan la continuidad de pensamiento que ha mantenido a lo largo de toda su carrera y ponen de relieve su evolución estilística.
 - La primera gran exposición individual de la obra de Nara que se celebra en un destacado museo europeo ha sido concebida expresamente para el espacio del Museo Guggenheim Bilbao. Posteriormente viajará a Baden-Baden y Londres, donde la muestra se rediseñará para adaptarse a cada una de las sedes.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Yoshitomo Nara*, una exposición patrocinada por la Fundación BBVA, Patrono Estratégico del Museo Guggenheim Bilbao desde 1997. Esta retrospectiva desvela y explora el fascinante mundo del artista: nos embarca en un recorrido por la evolución de su creatividad desde los orígenes de sus ideas. Organizada por temas, más que cronológicamente o según la técnica y los materiales, la exposición nos ofrece una perspectiva de los procesos conceptuales y formales de Nara. La amplia selección de pinturas, dibujos, esculturas e instalaciones creadas a lo largo de las cuatro últimas décadas —de 1984 a 2024— es un reflejo de su empática respuesta a las personas y los lugares que ha ido conociendo a lo largo de los años.

Se trata de la primera gran exposición individual de la obra de Nara que se celebra en España y en un destacado museo europeo. La presentación ha sido concebida expresamente para el espacio del Museo Guggenheim Bilbao. Posteriormente viajará a Baden-Baden y Londres, donde se rediseñará para adaptarse a cada una de las sedes.

Yoshitomo Nara (nacido en 1959 en Hirosaki, en la prefectura de Aomori, Japón) es uno de los artistas más célebres de su generación. Sus imponentes imágenes de niños de gran cabeza y ojos grandes —por momentos amenazadores, desafiantes e insolentes, pero también melancólicos e inseguros— son ampliamente reconocidas.

Los personajes de Nara, sus figuras y animales, son un reflejo de él mismo, una representación visual y un medio de expresión de sus pensamientos y emociones más íntimos: recuerdos de su infancia, sus experiencias vitales, su conocimiento de la música, el arte y la sociedad, tanto en Japón como en el extranjero, constituyen la fuente de su creatividad. Nara muestra un profundo interés por la humanidad y su obra examina e incorpora ideas en torno a los conceptos de hogar, comunidad, naturaleza y sus interrelaciones.

Esta retrospectiva está organizada por temas, según el criterio del propio artista. Los temas que se repiten en su obra —incluyendo la casa de tejado rojo, los brotes, el charco, la caja, el barco azul y el bosque— revelan la continuidad de pensamiento que ha mantenido a lo largo de toda su carrera y ponen de relieve su evolución estilística. Nara se considera, ante todo, un pintor, pero explora cada tema en otros materiales y formatos: dibujo, escultura e instalación.

Los recuerdos de la infancia de Nara —marcados por una sensación de aislamiento—, sus viajes al extranjero, su estancia en Alemania y su conocimiento de la historia del arte son claves para entender su obra. También está profundamente arraigada en la música que escuchaba de niño: canciones folk de cantautores estadounidenses como Bob Dylan, con su mensaje disidente y antibelicista durante la guerra de Vietnam y su apoyo al movimiento por los derechos civiles; los sonidos introspectivos y melancólicos del *blues*, y el folk independiente procedente de Inglaterra e Irlanda. Al no entender las letras en otros idiomas, Nara percibía los sonidos a nivel sensorial. Combinando eso con lo que deducía de las imágenes de la portada del álbum, concebía la música a su particular modo y la revestía de su emoción personal. Eso fue mucho antes de la era del *punk* o la *new wave*, en la que se inspiraría más tarde. A través de la música, Nara conectó con el respeto por la humanidad, la comunidad y una sensación de libertad.

En febrero de 1980, siendo aún un estudiante de veinte años, Nara viajó a Europa por primera vez. Esa visita le permitió contemplar, de primera mano, las pinturas altomedievales y renacentistas, con sus temáticas bíblicas y sus narraciones religiosas, y la obra de los maestros modernos europeos. Estas ejercieron una inmensa atracción emocional sobre Nara, que experimentó un despertar, una revelación a través de esas vivencias. Aprendió mucho de los impresionistas y expresionistas, así como de los artistas asociados a la Escuela de París. Se inspiró en su filosofía, su espiritualidad y sus técnicas para replantearse todo lo que había aprendido hasta entonces. En palabras del propio Nara: «Al salir de Japón, me di cuenta de que ver las cosas desde el monte Fuji es totalmente distinto a verlas desde el Everest».

Nara realizó un segundo e impactante viaje a Europa en 1983, y varios años más tarde, tras graduarse en la Universidad de las Artes de la Prefectura de Aichi en 1987, decidió trasladarse a Alemania para estudiar en la Kunstakademie de Düsseldorf. Ese periodo resultó ser tremendamente importante para el desarrollo

personal y artístico de Nara. Su desconocimiento del alemán le llevó a regresar conscientemente al estado de soledad que había caracterizado su infancia, y a darse cuenta de que necesitaba comunicarse a través del arte.

En la Kunstakademie, Nara estudió con el artista A. R. Penck, uno de los principales impulsores del Neoexpresionismo alemán. La influencia de Penck ya resultaba evidente en el enfoque formal de Nara — figuras plasmadas toscamente con pinceladas sueltas y colores vivos e intensos—, así como en su imaginario, como se puede apreciar en *Make the Road, Follow the Road (Haz el camino, sigue el camino)* (1990), una pintura que combina lo mundano y lo espiritual, creando una mitología propia. Curiosamente, Penck advirtió cierta disonancia entre la pintura y el dibujo de Nara en ese periodo y le aconsejó que integrara ambas actividades, lo cual condujo a la mejora de sus composiciones narrativas, dando lugar a obras más estilizadas, imperiosas y emocionalmente directas que llegaron a ser reconocidas en el mundo del arte europeo por su individualidad y singularidad: la característica principal pasaron a ser los niños de ojos muy abiertos, a menudo desafiantes.

Tras completar un máster en pintura en la Kunstakademie de Düsseldorf, Nara se trasladó a Colonia, donde vivió desde 1994 hasta 2000. Durante su estancia en Colonia, protagonizó varias exposiciones individuales y participó en exposiciones colectivas por toda Europa. Gracias a la venta de sus obras, pudo ganarse la vida y dedicarse por entero a su producción artística. Comenzaron a surgir nuevos temas, como *Mumps (Paperas)*, que muestra a un niño con una venda bajo la barbilla atada en un lazo en la parte superior de la cabeza, y *Abandoned Puppy (Cachorro abandonado)*, en la que vemos a un niño disfrazado de cachorro. Ambos muchachos aparecen a veces dentro de una caja, que para Nara es símbolo de cobijo y protección.

En 1995, Nara celebró su primera exposición individual en Estados Unidos, donde llamó la atención de un público más amplio y los críticos destacaron la inquietante mordacidad de su obra. Tres años más tarde fue invitado a la Universidad de California como profesor visitante de pintura. Durante tres meses compartió apartamento con su compatriota y también artista Takashi Murakami, lo que propició la participación de Nara en varias exposiciones comisariadas por Murakami en 2000. La obra de Nara empezó a figurar en colecciones norteamericanas: *Sleepless Night (Sitting) [Noche en vela (sentado)]* (1997), por ejemplo, fue adquirida por la Colección de la Familia Rubell.

En 2000, tras vivir doce años en Alemania, Nara tomó la decisión de regresar a Japón. Al año siguiente se inauguró en el Museo de Arte de Yokohama su gran exposición en solitario *I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME. (NO ME IMPORTA SI ME OLVIDAS)*, que viajó luego a otros cinco lugares del país, incluida la Yoshii Brick Brew House de su ciudad natal, Hirosaki, lo que convirtió a Nara en uno de los artistas más destacados y conocidos de Japón. Entre las obras expuestas figuraba su pintura en plato circular *Too Young to Die (Demasiado joven para morir)* (2001), que representa a un arquetípico personaje de Nara fumando un cigarrillo, en una composición que nos recuerda la forma de un tondo renacentista.

El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió una concatenación de catástrofes: el gran terremoto de Japón oriental, el consiguiente tsunami y el accidente nuclear de la central de Fukushima Daiichi. El alcance de la destrucción provocada por el poder de la naturaleza tuvo un impacto transformador en la vida de Nara.

Ante la magnitud de las pérdidas y el dolor que padecieron los afectados, se vio obligado a replantearse su papel como artista y decidió dirigir su atención a la región de Tohoku, donde se había criado. Nara tuvo ocasión de comprobar que las zonas rurales salieron mucho peor paradas, en términos económicos y culturales, en comparación con las acuciantes demandas de grandes ciudades como Tokio, y puso en marcha proyectos artísticos locales y comunitarios.

El lenguaje pictórico de Nara reflejó ese cambio en su cosmovisión. *From the Bomb Shelter (Desde el refugio antiaéreo)* (2017) muestra a un niño saliendo tímidamente de un búnker subterráneo. Su imagen monocromática constituye al mismo tiempo la continuación y la evolución de dos de sus temas más persistentes: la caja y la figura sumergida, que accede a un portal conectado con un ámbito comunitario a través de un charco. *From the Bomb Shelter (Desde el refugio antiaéreo)* se inspira en la película de 1953 *Hiroshima*, dirigida por Hideo Sekigawa y basada en el éxito de ventas *Children of the A-Bomb* (1951), una recopilación de relatos de primera mano de escolares que sobrevivieron al bombardeo de Hiroshima.

Una sensación similar de incertidumbre irradia de sus pinturas *Blankey* (2012) y, más recientemente, *Midnight Tears (Lágrimas de medianoche)* (2023). Los niños se antojan etéreos, pintados con múltiples y fragmentados toques de diferentes colores, un marcado contraste con las sólidas áreas de color que vemos en obras anteriores. Sus bocas horizontales y cerradas apenas revelan nada —esos labios que antes hacían pucheros o se curvaban ligeramente hacia arriba, amagando una sonrisa, han desaparecido—, pero sus ojos anegados en lágrimas transmiten una profunda emoción.

Esta exposición abarca los cuarenta años transcurridos desde el segundo viaje de Nara a Europa hasta la actualidad y demuestra que la marcha de Nara de Hirosaki y su estancia fuera de Japón fueron cruciales para él, pues le proporcionaron las herramientas necesarias para replantearse su papel como artista y reevaluar su relación con las comunidades de Japón, sus interacciones con la gente y con la naturaleza: «Por fin sentí que tenía las cosas que había echado en falta, que todo lo que pudiera necesitar estaba al alcance de la mano, y fui capaz de vivir en provincias. Pero creo que tuve que dejar mi ciudad natal durante un tiempo para entenderlo».

CATÁLOGO

Esta exposición irá acompañada de un catálogo profusamente ilustrado con textos de Lucía Agirre, comisaria de la exposición, Mika Yoshitake y Shigemi Takahashi, que examinan la obra de Yoshitomo Nara y ponen de relieve las relaciones, armonías y disonancias de sus pinturas, dibujos, esculturas e instalaciones.

DIDAKTIKA

Como parte de su iniciativa Didaktika, el Museo Guggenheim Bilbao diseña espacios educativos, contenidos digitales y programas especiales que complementan las exposiciones y ofrecen al público herramientas y recursos para contribuir a la apreciación de las obras expuestas. Para esta exposición, el contenido del proyecto Didaktika, que cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP, se ofrece online y presenta la biografía del artista haciendo especial hincapié en la música que inspiró su vida y su carrera.

Programas

Conferencia inaugural (26 de junio)

Yoshitomo Nara presentará su exposición al público en un acto que tendrá lugar antes de la inauguración de la muestra. Una exclusiva oportunidad para conocer la exposición de la mano del propio artista.

Reflexiones compartidas*

Encabezadas por profesionales del Museo, estas visitas ofrecen nuevas perspectivas sobre la exposición de Nara:

- Visión Curatorial (3 de julio): con Lucía Agirre, curator del Museo y comisaria de la exposición
- Conceptos Clave (10 de julio): con Luz Maguregui Urquiza, Coordinadora de Educación

*Patrocinado por la Fundación Vizcaína Aguirre

Tardeo intergeneracional (6 agosto)

Encuentros organizados en la terraza del Museo charlando sobre gustos musicales en la terraza del museo y visitando a continuación la exposición de Yoshitomo Nara con su preferencia por la música estadounidense de los años 50-60 como punto de partida.

Sesión Creativa +18 Música en vinilo (10 octubre)

Partiendo de la pasión del artista por el vinilo -atesora una extensa colección-, Power Records, un clásico de Bilbao, aproxima en esta sesión la música anterior al punk o new wave que escuchó Yoshitomo Nara en su infancia, en el contexto de la guerra de Vietnam; así como las melodías que se coreaban en los movimientos por la paz y por los derechos civiles de los años 50 y 60.

Viernes Z (25 octubre)

El artista Juan Pablo Orduñez (MawatreS) ofrece un taller inspirado en Nara sobre las manifestaciones sociales y al activismo a cualquier edad. El compromiso social muy presente en su obra y en este caso se trabaja con jóvenes de entre 20 y 30 años en la creación conjunta de una instalación mural.

Imagen de portada:

Yoshitomo Nara

En el charco más profundo II (In the Deepest Puddle II), 1995

Pintura acrílica sobre algodón montado en lienzo

120 × 110 cm

Colección Ryutaro Takahashi

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

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 la prensa
Yoshitomo Nara
Museo Guggenheim Bilbao

Servicio de imágenes de prensa online

En la Sala de Prensa de la web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es), puede registrarse para descargar imágenes y vídeos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si aún no tiene cuenta, puede registrarse y descargar el material que necesite.

Si ya es usuario, introduzca su nombre de usuario y su contraseña para acceder directamente a las imágenes.

- Las imágenes facilitadas deberán utilizarse únicamente a efectos de publicidad editorial relacionada con la exposición *Yoshitomo Nara*, que estará abierta al público del 28 de junio al 3 de noviembre de 2024.
- Deberán reproducirse íntegramente, sin recortes, superposiciones ni manipulaciones. Las reproducciones deben ir acompañadas del nombre del artista, el título y la fecha de la obra, su propietario, el titular del copyright y los créditos de la fotografía.
- Todas las imágenes publicadas en la web deberán estar protegidas por medidas de seguridad digital adecuadas e incluir el copyright del artista, © Yoshitomo Nara, en una marca de agua.
- La resolución máxima de cualquier imagen no deberá superar los mil píxeles en su lado más largo. En caso de publicación online, el archivo deberá insertarse y no poder descargarse.
- Las imágenes no podrán transferirse a terceros ni a bases de datos.
- El uso de las imágenes en portada requerirá la autorización previa del artista.

Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Prensa del Museo Guggenheim Bilbao en el teléfono +34 944 359 008 o por correo electrónico: media@guggenheim-bilbao.eus.

Yoshitomo Nara

Haz el camino, sigue el camino (Make the Road, Follow the Road), 1990

Pintura acrílica sobre lienzo

100 × 100 cm

Colección del Museo de Arte de Aomori

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Ships in Girl (Barcos en niña), 1992

Pintura acrílica y lápiz de color sobre papel

28 × 34 cm

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

En el charco más profundo II (In the Deepest Puddle II), 1995

Pintura acrílica sobre algodón montado en lienzo

120 × 110 cm

Colección Ruytaro Takahashi

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Noche en vela (sentado) [Sleepless Night (Sitting)], 1997

Pintura acrílica sobre lienzo

120 × 110 cm

Cortesía del Rubell Museum, Miami y Washington, D.C.

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Desaparecida en combate (Missing in Action), 1999

Pintura acrílica sobre lienzo

180 × 145 cm

Cortesía de Sally y Ralph Tawil

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Fuente de vida (Fountain of Life), 2001/2014/2022

Esmalte y uretano sobre plástico reforzado con fibra (FPR), motor y agua

175 × 180 cm de diámetro

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Demasiado joven para morir (Too Young to Die), 2001

Pintura acrílica sobre algodón montado en plástico reforzado con fibra (PRF)

180 cm de diámetro

Cortesía del Rubell Museum, Miami y Washington, D.C.

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Joey, 2008

Lápiz sobre papel

51,5 × 36,5 cm

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Mi sala de dibujo, 2008, dormitorio incluido (My Drawing Room, 2008, Bedroom Included), 2008

Instalación, técnica mixta

Aprox. 301,5 × 375 × 380 cm

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Doña Bosque (Miss Forest), 2010

Cerámica decorada con líquido platino, oro y plata

144 × 102 × 100 cm

Museo de Arte Leeum, Corea

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Blankey, 2012

Pintura acrílica sobre lienzo

194,8 × 162 cm

Colección privada

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Pequeño pensador en el jardín (Little Thinker in the Garden), 2016

Cerámica

52 × 38 × 35 cm

Colección privada, París

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Desde el refugio antiaéreo (From the Bomb Shelter), 2017

Pintura acrílica sobre yute montado sobre tabla

180,5 × 160,5 cm

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara

Lágrimas de medianoche (Midnight Tears) 2023

Pintura acrílica sobre lienzo

240,5 × 220 cm

Colección del artista

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Yoshitomo Nara sentado ante *TOBIU*, 2019

Donación del artista a la subasta de TWO x TWO for AIDS and Art, 2021

Fragmentos de cartón ondulado montados sobre tabla

294,5 × 354 cm

Cortesía del artista, Blum & Poe, y la Pace Gallery

© Yoshitomo Nara, cortesía Yoshitomo Nara Foundation

Foto: Ryoichi Kawajiri

