

GUGGENHEIM BILBAO

Dosier de prensa

Próxima inauguración 25 de febrero

Jean Dubuffet: ferviente celebración

Patrocinada por

Jean Dubuffet: ferviente celebración

- Fechas: 25 de febrero a 21 de agosto, 2022
 - Comisariada por: David Max Horowitz, Assistant Curator, Solomon R. Guggenheim Museum, New York
 - Patrocina: BBK
-
- A lo largo de su carrera, Jean Dubuffet rechaza las convenciones culturales y las ideas socialmente aceptadas de belleza para explorar perspectivas nuevas y estimulantes. El artista busca inspirar en el público el acceso a formas más auténticas y enriquecedoras de experimentar el arte, la creatividad y el mundo en toda su amplitud.
 - Dubuffet reinventa constantemente su manera de abordar la producción artística. Explora numerosas técnicas y estrategias compositivas; busca una amplia gama de temas imaginativos y se mueve libremente entre la figuración y la abstracción.
 - Con el ciclo *Hourloupe* Dubuffet establece un vocabulario que le permite crear y experimentar un universo fantástico y en expansión, unificado a través de una misma expresión visual. Asimismo, le permite ahondar en temas epistemológicos y fenomenológicos, que permanecen como una constante hasta el final de su carrera.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Jean Dubuffet: ferviente celebración*, una exposición patrocinada por BBK, que examina las décadas decisivas de la carrera de Jean Dubuffet, desde sus primeros momentos de creación artística en los años cuarenta hasta las últimas series que completa en 1984. La muestra se compone fundamentalmente de los extensos fondos del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, complementados por una selección de obras procedentes de la Peggy Guggenheim Collection de Venecia.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Jean Dubuffet (El Havre, Francia, 1901–París, 1985) comienza a exponer sus pinturas, que desafían los valores estéticos más arraigados. Rechazando los principios de decoro y belleza clásica, así como cualquier pretensión de pericia técnica, Dubuffet se centra en lo ordinario y lo inesperado, empleando en su obra materiales vulgares, temas prosaicos y un estilo que rehúsa todo signo externo de formación académica. Con esta visión, Dubuffet se enfrenta a las normas, que, en su opinión, dificultan la expresión auténtica y menosprecian la experiencia cotidiana. Sin embargo, su objetivo no solo es revelar lo anticuadas que están las convenciones culturales, sino también ilustrar la vitalidad de una existencia libre de ellas. En una ocasión, el propio Dubuffet afirma: “Me gustaría que la gente viera mi

trabajo como una recuperación de valores desdeñados y [...], no se equivoquen, como una obra de ferviente celebración”.

A lo largo de toda su carrera Dubuffet está comprometido con este objetivo, pese a que, con frecuencia, transforma las formas que emplea para lograrlo. Prueba diferentes medios, como la pintura, el dibujo, el collage, la litografía, la escultura y la performance y se mueve con soltura entre la figuración y la abstracción, explorando multitud de estrategias compositivas, y reinventando su paleta con regularidad. A través de todos estos cambios, el trabajo de Dubuffet se mantiene arraigado en su empeño por compartir con el público nuevas y estimulantes perspectivas, y en su rechazo de las convenciones. *Jean Dubuffet: ferviente celebración* se centra en este impulso de celebración, ofreciendo una panorámica de la amplia producción de Dubuffet.

La posibilidad de presentar un completo recorrido por la trayectoria de este artista fundamentalmente con obras de la colección del Museo Guggenheim de Nueva York se debe a la estrecha relación que esta institución mantuvo con Dubuffet. El museo le dedicó tres grandes exposiciones a lo largo de su vida: *Jean Dubuffet 1962-66* (1966), *Jean Dubuffet: A Retrospective* (1973) y *Jean Dubuffet: A Retrospective Glance at Eighty* (1981), y también coleccionó su obra en profundidad, comenzando por la adquisición de *Puerta con grama* (*Porte au chiendent*) (1957) en 1959.

Jean Dubuffet nace en Le Havre, Francia, en 1901. Con 17 años comienza a estudiar arte en la prestigiosa Académie Julian. Sin embargo, pronto le decepciona que su plan de estudios esté tan alejado de los problemas del mundo real y abandona la escuela. A lo largo de los años siguientes sigue vinculado a la comunidad artística de París y se relaciona con autores como Raoul Dufy, Juan Gris, Fernand Léger, André Masson o Suzanne Valadon. En 1923 tiene la oportunidad de ver el trabajo de la artista espiritista Clémentine Ripoché y al año siguiente descubre el libro del Dr. Hanz Prinzhorn *El arte de los enfermos mentales III*. Estos encuentros inauguran una admiración profunda y duradera de Dubuffet hacia el arte creado por espiritistas, niños y personas aquejadas de enfermedad mental, un tipo de arte que denominaría más adelante “Art Brut”.

Durante gran parte de las décadas de 1920 y 1930, Dubuffet trabaja en el negocio familiar de distribución de vinos. Es en 1942, a los 41 años, mientras reside en la ciudad de París ocupada por los nazis, cuando decide dedicarse al arte. El trabajo que realiza en los años siguientes supone un desafío directo a los ideales comúnmente extendidos de belleza, pericia técnica y elevado estatus del arte, tal y como evidencian *Miss Choléra* o *Voluntad de poder* (*Volonté de Puissance*), ambas realizadas en enero de 1946. Dubuffet complementa su producción artística con publicaciones y conferencias en las que explica su convencimiento de que los mecanismos de la cultura convencional están moribundos, son asfixiantes y deben ser abandonados.

Junto a su espíritu claramente crítico, Dubuffet experimenta con caminos alternativos, que cree que le conducirán a formas de expresión genuinas y más fructíferas. Durante los años cuarenta y cincuenta, invita al público a repensar el concepto de belleza y demuestra cuán dignas de admiración pueden ser las cosas ordinarias. Su trabajo de este momento se deleita en las cualidades de lo cotidiano y de los materiales más simples. Para acentuar la naturaleza física de su pintura utiliza aditivos como la cal, el cemento o la arena, con los que espesa el óleo hasta convertirlo en un empaste, que denomina “haute pâte”. Con este medio, Dubuffet puede crear superficies de gran textura y complejidad, formulando sus composiciones de formas físicas. En ocasiones, va un paso más allá e inserta en la pintura objetos encontrados, por ejemplo, piedras o cuerdas, y más tarde, papel de aluminio. Paralelamente, busca desterrar las ideas socialmente aceptadas de belleza a través de la elección de temas poco convencionales y maneras creativas de representarlos. Este objetivo se refleja especialmente en sus primeros retratos, como *Retrato del soldado Lucien Geominne* (*Portrait du soldat Lucien Geominne*) (1950) y en su serie de desnudos titulada *Cuerpos de damas* (*Corps de Dames*) (1950–51), aunque se amplía a sus representaciones de objetos que normalmente pasamos por alto, como muros desconchados, puertas ajadas, tierra y piedras.

A partir de 1962 y ya entrando en la década de 1970, Dubuffet realiza su corpus más extenso, el ciclo *Hourloupe*. Se trata de pinturas y esculturas que se distinguen por sus tramas de celdas entrelazadas, muchas llenas de rayas paralelas, a menudo de color rojo, azul y blanco. Pese a que este ciclo supone un cambio estilístico significativo, sigue fiel al compromiso del artista de realinear la visión del arte y del mundo —la suya propia y la del público— de manera más amplia. Con *Hourloupe*, presente en la exposición con las obras *Nunc Stans* (1965) o *Bidon l'Esbroufe* (1967), Dubuffet establece un vocabulario con el que crea y explora un universo fantástico y en expansión, unificado a través de una misma expresión visual y que le permite ahondar en temas epistemológicos y fenomenológicos. La complejidad de los diseños puede generar cierta ambigüedad visual, especialmente cuando se contemplan varias piezas al mismo tiempo. Esta cualidad enigmática sugiere la fugacidad de lo que es aparentemente permanente y la aleatoriedad de lo que supuestamente es la forma que define un objeto. En conjunto, estos efectos provocan una reflexión en torno a la relación entre la percepción y la realidad, cuestión de suma importancia para el artista.

Durante la última década de su vida, Dubuffet se centra en los mecanismos de la mente, especialmente en lo que respecta a su relación con el mundo exterior. Al atraer la atención sobre estas funciones mentales, confía en inspirar formas de pensar nuevas y libres. En su serie *Teatros de la memoria* (*Théâtres de mémoire*) (1975–79), Dubuffet establece un vocabulario para expresar cómo la mente integra la percepción, los recuerdos y las ideas para tratar de dar sentido a lo que acontece y a lo que le rodea. Su dos últimas series, *Miras* (*Mires*) (1983–84) y *No-lugares* (*Non-lieux*) (1984), representadas en la exposición con *Mira G 132 (Kowloon)* [*Mire G 132 (Kowloon)*] (1983) y *Dada (Donnée)* (1984) respectivamente, se caracterizan por marañas de líneas en las que no se reconoce iconografía alguna. Con estas pinturas, Dubuffet analiza cómo sería la experiencia si la mente no organizara el mundo exterior en

categorías preconcebidas y socialmente establecidas, ampliando esta idea incluso a la distinción entre lo real y lo imaginado. El artista cree que, libre de estas limitaciones, la gente podría llegar a acceder a posibilidades nuevas e ilimitadas para la experiencia y la creatividad.

DIDAKTIKA. EXPERIENCIAS MUSICALES

Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el Museo diseña espacios educativos y organiza actividades que complementan las exposiciones, proporcionando herramientas y recursos, tanto en las salas como online, para facilitar la comprensión y ampliar información sobre los artistas.

En la sección educativa *online* *¿Sabías que...?* de la exposición se aborda una faceta creativa de Dubuffet menos conocida: la experimentación musical. Al artista le interesaban los sonidos que resultan al utilizar, de manera inusual, instrumentos musicales populares, contemporáneos o antiguos, añadiendo en ocasiones una mayor distorsión al manipular las grabaciones sonoras. En 1961 publica muchas de estas composiciones, algunas de ellas realizadas con su colega Asger Jorn, en sus *Experiencias musicales (Expériences Musicales)*.

Actividades complementarias:

Charla (23 de febrero)

Charla introductoria de la exposición a cargo de su comisario, David Max Horowitz, Assistant Curator del Solomon R. Guggenheim de Nueva York.

Reflexiones Compartidas*

Visitas presenciales en las que los profesionales del Museo Guggenheim Bilbao ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición.

- Visión curatorial (16 marzo): Marta Blàvia, miembro del equipo curatorial del Museo realizará un recorrido por las principales obras de la muestra.
- Conceptos clave (23 marzo): Luz Maguregui, Coordinadora Educación e Interpretación del Museo, dialogará con los asistentes ante las obras, comentando las ideas clave.

*Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre.

Sesión Creativa Más qué sonidos (31 marzo)

Taller para adultos a cargo del artista sonoro Tunipanea (Jonathan García Lana), en el que los participantes generarán sonidos y melodías inusuales a partir de objetos cotidianos y conocerán cómo experimentaba musicalmente Dubuffet.

Imagen de portada:

Jean Dubuffet

El malentendido (La Méésentente), 12 de marzo, 1978

Acrílico sobre papel, montado sobre lienzo

139,4 x 241,9 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Por intercambio 86.3405

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Departamento de Comunicación y Marketing

Tel: 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Imágenes para uso de Prensa
Jean Dubuffet: ferviente celebración
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 *Jean Dubuffet: ferviente celebración* abierta al público en el Museo Guggenheim Bilbao del 25 de febrero al 21 de agosto 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

Jean Dubuffet

Maternidad (Maternité), 1944

de *Materia y memoria (Matière et mémoire)*

Litografía

32,4 x 24,1 cm

Ed. 9/10

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Andrew Powie Fuller and Geraldine Spreckels Fuller Collection 2000.15

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Miss Choléra, enero de 1946

Óleo, arena, guijarros y paja sobre lienzo

54,6 x 46 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Katharine Kuh 72.2007

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Retrato del soldado Lucien Geominne (Portrait du soldat Lucien Geominne),

diciembre de 1950

Óleo, arena y guijarros sobre masonita

64,8 x 61,6 cm

Solomon R. Guggenheim Foundation, Hannelore B. and Rudolph B. Schulhof Collection,

Legado de Hannelore B. Schulhof 2012.49

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

La colina de las visiones (La butte aux visions), 23 de agosto, 1952

Óleo sobre masonita

150 x 194,9 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 74.2077

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Puerta con grama (Porte au chiendent), 31 de octubre, 1957

Óleo sobre lienzo, montado sobre lienzo

189,2 x 146 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 59.1549

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Sustancia astral (Substance d'astre), diciembre de 1959

Papel de aluminio y pintura al óleo sobre masonita

150 x 195 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 74.2078

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

La vida ardiente de la tierra (Vie ardente du sol), julio de 1959

de Teatro de la tierra (*Théâtre du sol*)

Litografía con tipografía

63,5 x 45,2 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, Sr. y Sra. Morton Lloyd

Janklow en honor del artista 82.2973.8.10

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Personaje, fondo negro (Personnage fond noir), 1 de octubre, 1961

Tinta sobre papel

34,3 x 25,4 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Legado, Richard S. Zeisler 2008.3.1

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

El momento propicio (L'instant propice), 2-3 de enero, 1962

Oil on canvas

198,8 x 164,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 74.2080

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Nunc Stans, 16 de mayo-5 de junio, 1965

Pintura vinílica sobre lienzo, tres paneles: 161,9 x 274

cm cada uno; 161,9 x 821,7 cm en total

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 66.1818

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Bidon l'Esbroufe, 11 de diciembre, 1967

Resina de poliéster y pintura vinílica

167 x 76,2 x 40 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación del artista en honor

al Sr. y Sra. Thomas Messer 70.1920

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Paracifra LXIII (Parachiffre LXIII), 23 de febrero, 1975

Pintura vinílica sobre papel, montado sobre lienzo

64,5 x 92,1 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Donación, The American Art Foundation 78.2450

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

El malentendido (La Méésentente), 12 de marzo, 1978

Acrílico sobre papel, montado sobre lienzo

139,4 x 241,9 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Por intercambio 86.3405

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Mira G 132 (Kowloon) [Mire G 132 (Kowloon)], 18 de septiembre, 1983

Acrílico sobre papel, montado sobre lienzo

201 x 301,6 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 87.3526

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

Jean Dubuffet

Dada (Donnée), 20 de abril, 1984

Acrílico sobre papel, montado sobre lienzo

67 x 99,7 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Por intercambio 86.3410

© Jean Dubuffet, VEGAP, Bilbao, 2022

