

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

El arte y el espacio

- Fechas: 5 de diciembre de 2017 - 15 de abril de 2018
 - Comisario: Manuel Cirauqui
-
- El punto de partida conceptual de esta exposición es la colaboración entre el artista Eduardo Chillida y el filósofo Martin Heidegger, que resultó la edición de un libro de artista titulado *El arte y el espacio* en 1969.
 - Más de un centenar de trabajos internacionales ofrecen una relectura de la historia de la abstracción en las últimas seis décadas.
 - *El arte y el espacio* rinde asimismo tributo a la inagotable capacidad del edificio de Frank Gehry para entablar diálogos únicos entre sus espacios y obras fundamentales de las épocas moderna y contemporánea.
 - La muestra constituye una celebración del lugar y de la arquitectura a través del arte y permite analizar el diálogo que se produce entre espacios y volúmenes, así como entre la creación plástica y el pensamiento filosófico.
 - La obra *Burbuja blanca (White Bubble)*, 2013/2017, recientemente donada por Ernesto Neto a la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, será presentada por primera vez al público en el marco de esta exposición.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *El arte y el espacio*, una ambiciosa exposición que toma como referencia clave la colaboración que llevaron a cabo en 1969 el artista vasco Eduardo Chillida y el filósofo alemán Martin Heidegger, que resultó en la edición de un libro de artista del que toma su título esta muestra. Actualizando y desarrollando conceptos presentes en el diálogo entre Heidegger y Chillida –el lugar, la presencia de las cosas, la relación entre arte y ciencia- la exposición ofrece más de un centenar de trabajos de artistas internacionales y constituye una relectura de la historia de la abstracción en las últimas seis décadas.

Como parte del programa del Museo Guggenheim Bilbao en el año de su XX Aniversario, *El arte y el espacio* supone asimismo un tributo a la inagotable capacidad del edificio de Frank Gehry para entablar diálogos únicos entre sus sobrecogedores espacios y obras fundamentales de las épocas moderna y contemporánea. Partiendo de obras clave de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, a las que se añade una selección de obras de la red de museos Guggenheim junto con otras piezas de importantes colecciones internacionales, esta exposición se ofrece como una celebración del lugar y de la arquitectura a través del arte.

Siguiendo a Heidegger en *El arte y el espacio*, la muestra permite contemplar las distintas maneras en que la obra de arte “se adueña del espacio” y el espacio “atraviesa la obra de arte”. Partiendo de estas premisas, la exposición se propone analizar este diálogo entre espacios y volúmenes, explorando las conexiones y conversaciones silenciosas entre las obras de arte y las fuerzas que las estructuran -gravedad, luminosidad, equilibrio-, pero también entre la creación plástica y el pensamiento filosófico. Histórica y geográficamente complejo, este diálogo va más allá del contexto occidental y atraviesa las disciplinas, reapareciendo constantemente en las prácticas contemporáneas.

La exposición *El arte y el espacio* va acompañada por la publicación de un catálogo generosamente ilustrado, al que han contribuido con textos y documentos los artistas Peter Halley, Marcius Galan, Agnieszka Kurant, Asier Mendizabal, Bruce Nauman, Damián Ortega, Sergio Prego, Alyson Shotz, Lee Ufan y Zarina, así como la filósofa y escritora Sara Nadal-Melsió y el comisario de la exposición, Manuel Cirauqui.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

Sala 205. Del reconocimiento al cuestionamiento del espacio

¿Cómo pudo convertirse el espacio, esa entidad imperceptible por definición, en tema fundamental del arte abstracto, y en particular de la escultura? Tanto Eduardo Chillida como Jorge Oteiza, figuras clave de la modernidad vasca, obtuvieron el reconocimiento internacional en una época en que otros movimientos, como el Espacialismo y Zero, proponían sus propias estrategias para explorar cuestiones similares. Aunque la investigación artística del espacio comienza con las vanguardias históricas en el periodo de entreguerras, esta toma un cariz explícito con las propuestas post-constructivistas de la década de 1950 y culmina con el desarrollo de prácticas “site-specific” a partir de finales de los sesenta. Junto con la llegada del hombre a la Luna -evento que había obsesionado a Lucio Fontana y muchos otros artistas- y el estreno de la película *2001: Una odisea del espacio* en ese mismo año de 1969, la publicación de *El arte y el espacio* marcó un momento decididamente espacial en la cultura de su tiempo, como igualmente lo harían durante ese periodo las *Cosmicómicas* de Italo Calvino (1965) o *Especies de espacios* de Georges Pérec (1974).

Junto a la selección de obras de Chillida, esta sala presenta obras de grandes pioneros como Fontana, Oteiza y Naum Gabo, y de artistas cuyo trabajo se inscribe en la estela de sus investigaciones, como Agostino Bonalumi, Sue Fuller y Norbert Kricke. Igualmente se ofrece una selección de trabajos en los que podemos reconocer la renovación del lenguaje de la abstracción que se produciría entre mediados y finales de los años sesenta, donde destaca la obra de Eva Hesse, presente aquí con una docena de “piezas de estudio” (*Studio Works*); o la brasileña Anna Maria Maiolino, cuya actividad continúa hasta hoy. La generación de grandes pioneros del arte conceptual y la intervención “site-specific” está igualmente presente en esta galería, con obras de Gordon Matta-Clark y Lawrence Weiner.

Sala 206. La ambigüedad del vacío

La normalización de la carrera espacial avanzó a la par que el desarrollo de la globalización. Desde mediados de los años setenta hasta la era digital que comienza con los noventa, las propuestas artísticas que cuestionan la legitimidad de la abstracción proliferan en los cinco continentes. Resulta difícil saber si hablar de una forma es hablar del vacío que la rodea y le permite existir; las obras aquí seleccionadas proponen un recorrido en zigzag por la ambigüedad elemental del espacio.

Algunos de los artistas de ese periodo retomaron la tradición plástica de la abstracción -en cualquiera de sus formulaciones: constructivista, neoconcreta, minimalista- sin dejar por ello que su práctica fuera etiquetada en corrientes o movimientos particulares. En las obras de Waltercio Caldas, Mary Corse, Robert Gober o Prudencio Irazabal, la materia plástica genera encuentros al borde del espejismo, mientras que el trabajo de Vija Celmins explora las superficies del cielo o el océano en busca de una cancelación de la perspectiva y la escala. El azaroso encuentro de su obra con la *Pizarra (Blackboard)* de General Idea confronta la abstracción del mundo con la ficción biográfica, subrayando el límite entre la figuración y el objeto *readymade*. Por otro lado, la tensión entre la maqueta y el fragmento, entre lo encontrado y lo construido aparece en las obras aquí presentadas de Isa Genzken y Zarina. En el caso de Susana Solano, la idea de una colina hueca conecta nociones de interior, como la bóveda o el sótano, y de exterior, ya sea un valle o un monte al revés.

Sala 207. Mutaciones

Las facetas del espacio se han vuelto, en las últimas décadas, tan innumerables como los datos que atraviesan el aire de nuestras casas. A medida que las ciudades crecen hacia arriba, el aire se densifica con transmisiones y redes. El mundo de los objetos, a la vez tangibles y distantes, se torna remoto, en favor de sus representaciones. El arte actual se hace eco de esta situación a la vez excitante y compleja, buscando restablecer las conexiones entre las cosas y la memoria que esconden, haciendo, por así decir, una arqueología del presente o explorando sus metamorfosis, combinaciones y lugares posibles.

En las obras expuestas en esta galería se manifiestan una fluctuación constante en el plano material y una especulación radical en el plano conceptual. Las constantes mutaciones del lienzo en la obra de Ángela de la Cruz contrastan con el uso indiscriminado de todo material por Jean-Luc Moulène, en cuyas esculturas colisionan nociones pertenecientes a la topología, la política y la historia cultural. Con igual calado topológico, pero con un enfoque científico más explícito, las obras de Alyson Shotz tratan de hacer visibles fenómenos como la ondulación gravitacional o el entrelazamiento cuántico, mientras que Agnieszka Kurant utiliza la sorprendente levitación de sus meteoritos para evocar la convergencia del valor artístico del aire (desde el emblemático *Aire de París* embotellado por Marcel Duchamp en 1919) y el valor inmobiliario del mismo en la economía actual. En las obras aquí presentadas de Pierre Huyghe y Asier Mendizabal, el vacío y la memoria se enredan en dos tipos de operaciones. El *Guardián del tiempo (Timekeeper)* de Huyghe perfora el muro de todo espacio en que se instala para revelar la historia de sus transformaciones escenográficas. Por su parte, Mendizabal parte del tema oteizano de la *Agoramaquia* (o lucha con el vacío) para analizar los distintos

estados de un cuerpo escultórico, tumbado aquí y erguido, en su forma completa, en la galería 201 del Museo.

Sala 209. Entre los átomos

El concepto de espacio vacío aparece en muchas filosofías antiguas de todo el mundo. La que más influencia ha tenido en el desarrollo de la ciencia occidental es probablemente la doctrina del atomismo, promovida por filósofos griegos como Leucipo, Demócrito y Epicuro. Gracias a ellos aparece en la imaginación colectiva la idea de que las cosas son solo aparentemente sólidas, pues todas están compuestas por innumerables partículas indivisibles o átomos, separadas por el vacío. Rompiendo las agrupaciones cronológicas de las tres primeras salas, esta galería presenta obras de artistas de varias generaciones como Nina Canell, María Elena González, Julie Mehretu, Rivane Neuenschwander y Cao Guimarães, Damián Ortega, o James Rosenquist, en torno al tema de la atomización, la expansión de la materia, lo intersticial y lo ínfimo.

Sala 202. Viajes inmóviles

La idea del desplazamiento -y por tanto del viaje- está presente en nuestra noción del espacio, inconcebible sin el movimiento. Un visionario Robert Smithson acuñó, en 1969, el término de "viaje de espejos" (mirror travel) a propósito de sus efímeras composiciones realizadas durante un periplo por el estado mexicano de Yucatán. Las nociones de viaje y reflejo convergen igualmente en esta sala a través de dos piezas enfrentadas de Olafur Eliasson. Una de ellas, suspendida del techo, sirve como brújula al orientarse magnéticamente sobre el eje Norte-Sur de la galería; la otra, consistente en 24 esferas de cristal macizo, multiplica la imagen de su entorno y, a la manera de un ciclo lunar, la comprime progresivamente. Al otro lado de la sala se encuentra *Burbuja blanca* (*White Bubble*) de Ernesto Neto, espacio penetrable y movedizo en cuyo interior se pierde la noción del exterior, como si de un retorno al seno materno se tratase. Por último, dos marcadores temporales franquean la sala: el video *Un estudio de las relaciones entre espacio interior y exterior* (*A Study of the Relationships between Inner and Outer Space*), realizado en Londres por el artista conceptual David Lamelas en el mismo año de publicación de *El arte y el espacio*; y una escultura de acero y agua de Nobuo Sekine, comenzada en 1969 y sometida a constantes variaciones desde entonces.

Sala 203. Lugares inagotables

"Tendríamos que aprender a reconocer -escribía Heidegger en *El arte y el espacio*- que las cosas mismas son los lugares y que no se limitan a pertenecer a un lugar." En esta galería hay tres lugares imposibles. Cristina Iglesias nos ofrece, en sus esculturas, una idea de hospitalidad y refugio íntimo, en este caso bajo una estructura de alabastro, quizá el más cálido de los minerales. El *Círculo de Bilbao* de Richard Long, compuesto por fragmentos de pizarra, nos hace imaginar un enclave ritual, quizás un crómlech o el círculo en que se representa una comunidad invisible. Para Lee Ufan, el lienzo es la escena en que se unen en forma de trazos las vibraciones de mente y cuerpo.

Sala 208. Del marco al muro, el espacio cerrado

Chillida hablaba de un “rumor de límites” en el espacio de la escultura. Muros y límites son, en efecto, un elemento fundamental del espacio. Podemos pensar nuestro planeta como una gigantesca red de límites, nuestros cuerpos como una acumulación de membranas, muchas de ellas concéntricas. En la historia reciente, la obra de arte no solo ha tratado de disolver sus límites para hacerse ambiental, sino que también ha buscado afirmarse en la cerrazón de un marco propio. En la década de los setenta, Bruce Nauman planteó una serie de instalaciones en las que la percepción del propio cuerpo del espectador se veía afectada drásticamente por un espacio anómalo, incómodo, como su *Pasillo de luz verde* (*Green Light Corridor*); también produjo videos a partir de instrucciones a actores y jugando con similares sensaciones. En la misma década, el pintor Robert Motherwell -conocido como una de las grandes figuras del Expresionismo Abstracto- empezó a marcar amplias superficies de color con escuetos recuadros con los que aludía a la antigua función del cuadro como ventana al mundo. Más tarde, Peter Halley haría de la celda su *leitmotiv* para poner de manifiesto la angustiante obsesión de la modernidad —artística y arquitectónica— por la geometría. Una obsesión “reticular” que muchos de los primeros artistas conceptuales, como Sol LeWitt, habían explorado minuciosamente, y que el joven artista chileno Iván Navarro retomará en muchos de sus túneles de neón, tan inaccesibles como cuadros abstractos. Entre las obras más emblemáticas de Matt Mullican se encuentra su serie de estandartes abstractos, con los que propone iconos para la sociedad controlada por las grandes agencias y corporaciones.

Salas 201 y 204, Atrio y espacios exteriores

Con ocasión de la exposición, varias obras de la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao ocuparán diversos espacios además de las salas de la segunda planta. Tanto en el atrio como en una de las terrazas exteriores del Museo podrán verse dos grandes esculturas de Eduardo Chillida, *Consejo al espacio V* (1993) y *Abrazo XI* (*Besarkada XI*, 1996). Igualmente, en el atrio y en varios puntos intersticiales de la segunda planta podrán verse distintos componentes de *Secuencia de diedros* (2007) de Sergio Prego, un dispositivo robótico concebido específicamente por el artista para el Museo Guggenheim Bilbao. *Agoramaquia* (*el caso exacto de la estatua*), del artista vasco Asier Mendizabal, se presenta en su versión completa en la sala 201. En el texto que acompaña la obra, el artista hace un recorrido de las vicisitudes y desventuras que rodearon a la producción de la última escultura de Jorge Oteiza. Por su parte, el artista brasileño Marcius Galan interviene directamente en los muros de la sala 204, sirviéndose de una serie de tintes y juegos lumínicos para crear la ilusión de un cristal que divide diagonalmente la arquitectura.

DIDAKTIKA

A través del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el Museo diseña espacios didácticos y actividades especiales que complementan cada exposición y brindan herramientas y recursos para facilitar la apreciación y comprensión de las obras expuestas.

En el espacio didáctico de esta muestra, titulado *Interrogantes, con o sin respuesta*, el visitante se encontrará con preguntas que surgen al reflexionar sobre el concepto de espacio en diferentes ámbitos, desde el científico al artístico. Las respuestas a algunos de esos interrogantes aparecen en soportes diversos como imágenes de la llegada de hombre a la luna, videos musicales vinculados a la carrera espacial, citas de artistas de la exposición refiriéndose al concepto de espacio, videos animados para acercarnos a la teoría de la relatividad o comics que plantean mundos paralelos. Todas estas experiencias facilitarán la reflexión y nuevas formas de mirar al arte expuesto en esta muestra.

Actividades destacadas:

Encuentro con artistas (2 de diciembre)

Encuentro con artistas presentes en la exposición como Marcius Galan, Agnieszka Kurant, Asier Mendizabal, Iván Navarro, Damián Ortega, Sergio Prego o Alyson Shotz, moderado por Manuel Cirauqui, comisario de la muestra.

Reflexiones compartidas*

Estas visitas realizadas por profesionales del Museo permiten al público descubrir los entresijos del montaje y otros detalles interesantes de la exposición.

- **Visión curatorial** (13 de diciembre) con Manuel Cirauqui, Comisario de la exposición.
- **Conceptos clave** (20 de diciembre) con Luz Maguregui, Coordinadora de Educación.

*Con el patrocinio de Fundación Vizcaína Aguirre.

Proyecciones: *Tardes de cine espacial*

2001: A Space Odyssey (27 de enero)

Película de culto de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick en 1968 que marcó un hito por sus efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Narra la historia de un equipo de astronautas que intenta seguir las señales de radio de un objeto extraterrestre hallado en la Luna. V.O. con subtítulos en español.

Space Is the Place (28 de enero)

Escrita y protagonizada por Sun Ra, esta película de ciencia ficción de 1972 relata las aventuras de este músico y compositor de jazz afroamericano en un nuevo planeta del espacio exterior. Hilarante y extravagante film, de marcada estética setentera, dirigido por John Coney. V.O. con subtítulos en español.

Imagen de portada:

Eduardo Chillida

Consejo al espacio V, 1993

Acero

305 x 143 x 207 cm

Guggenheim Bilbao Museoa

Para más información:

Guggenheim Bilbao Museoa

Departamento de comunicación y Marketing

Tel: +34 944359008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.eus (área de prensa).

Imágenes para uso de prensa

El arte y el espacio

Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es) podrán registrarse para descargar imágenes y videos 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 acceso y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes.

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

Eduardo Chillida

Consejo al espacio V, 1993

Acero

305 x 143 x 207 cm

Guggenheim Bilbao Museoa

Bruce Nauman

Pasillo de luz verde (Green Light Corridor), 1970

Tablero y luz fluorescente verde

3 m x 12,2 m x 30,5 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Panza Collection, Donación, 1992. 92.4171

Cristina Iglesias

Sin título (Habitación de alabastro), 1993

Hierro y alabastro

3 partes. Dimensiones totales variables

Guggenheim Bilbao Museoa

Damián Ortega

Chose cosmique (Cosmic Thing), 2002

Volkswagen "Coccinelle" de 1989, cables, barras entrecroisées et méthacrylate.

Copie d'exposition.

Dimensions variables

Courtoisie de l'artiste et de kurimanzutto, Ciudad de México. Cortesía del artista y de kurimanzutto, Ciudad de México. Collection MOCA, Los Angeles, acquis avec des fonds apportés par Eugenio López et le Jumex Fund for Contemporary Latin American Art

Marcus Galan

Sección diagonal (Seção diagonal), 2008

Madera, cera para el suelo, filtros de luz y pintura sobre pared

Dimensiones variables

Inhotim Collection, Brasil

Eduardo Chillida / Martin Heidegger

El arte y el espacio (Die Kunst und der Raum), 1969

Libro de artista

215 x 155 mm

Familia Chillida Belzunce

Jorge Oteiza

Ensayo de desocupación de la esfera, 1958

Acero forjado

50 x 49 x 39 cm

Guggenheim Bilbao Museoa

Robert Gober

Desagüe (Drain), 1989

Peltre y plomo

7,2 x 10,9 x 10,9 cm

Collection S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gante

Isa Genzken

Mirada (Blick), 1987

Estructura metálica, 13 piezas de cemento, una de ellas con un espejo

225 x 120 x 70 cm

Collection FRAC Grand Large-Hauts-de-France, Dunkerque

Olafur Eliasson

Navegante canalla (Rogue Navigator), 2017

Madera arrastrada por el mar, pintura (verde, roja), imán y acero inoxidable

30,5 x 156,2 x 17,8 cm

Colección particular, Nueva York

Peter Halley

Aislamiento confirmado (PHP 89-07) [*Isolation Confirmed (PHP 89-07)*], 1989

Acrílico *Day-Glo* y *Roll-a-Text* sobre lienzo

229 x 255 cm

Fundación Aldo Rubino, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires

Pierre Huyghe

Guardián del tiempo (Timekeeper), 2002

Instalación de ubicación específica sobre pared

Dimensiones variables

Adrastus Collection

Robert Motherwell

Estudio fenicio rojo (Phoenician Red Studio), 1977

Acrílico y carboncillo sobre lienzo

218,4 x 487,6 cm.

Guggenheim Bilbao Museoa

James Rosenquist

Cápsula flamenco (Flamingo Capsule), 1970

Óleo sobre lienzo y Mylar aluminizado

290 x 701 cm

Guggenheim Bilbao Museoa

