

Donació Florence & Daniel Guerlain · Centre Pompidou · MACE

30 de junio-8 de octubre 2017

Desde hace unos veinte años, Florence y Daniel Guerlain han ido construyendo una colección de obras de arte que tiene el denominador común de haber sido realizadas sobre papel, dibujos en su mayoría. En el año 2012 el conjunto de unas 1.200 obras de más de 200 creadores de 38 países diferentes fue donado al Centre Pompidou, posibilitando su aprovechamiento y conocimiento público.

En 1996 Florence y Daniel Guerlain crearon una Fundación en Les Mesnuls, al oeste de París y allí organizaron sus primeras exposiciones temáticas durante casi 10 años. En aquellos años también coleccionaron pintura, escultura y fotografía, además de dibujos.

La colección, convertida en referente en su especialidad, se incrementa año tras año gracias a la creación del Premio de Dibujo de la Fundación de Arte Contemporáneo Daniel y Florence Guerlain, creado en 2006 y el más importante de esta categoría.

Coleccionar es connatural al ser humano y es también una pasión que se desarrolla siempre a lo largo del tiempo. El acto de coleccionar de manera privada ha dado lugar casi siempre a la creación de no pocos museos públicos. Y parece que el placer de coleccionar, al ser algo de carácter antropológico, no va a desaparecer. Es además, entre otras cosas, un acto altruista y generoso pues demuestra no solo ser un apoyo para los creadores sino también un regalo para el público.

Una colección privada siempre expresa los gustos de sus autores; su orden de valores y preferencias, y por eso es subjetiva, aunque tenga vocación universal. Escuchar la pasión con la que defienden su actividad los coleccionistas es una prueba de la intensidad con que enfrentan su deseo y la configuración de sus fines.

Los coleccionistas aman su dedicación y en general aman dar a conocer sus frutos porque saben que permite a otros la contemplación y el aprendizaje. Para ellos no hay otra cosa más importante que permitir dejar fluir su instinto y escuchar a su corazón y eso es exactamente lo que Florence y Daniel Guerlain han hecho durante años. Su primera adquisición se remonta a 1980. Desde los 90 su colección se centra en el período contemporáneo. Cada obra es importante para ellos y ha sido fuente constante de relaciones y amistad tanto con los artistas a los que han apoyado como con el resto de agentes del mundo del arte que hay alrededor de una empresa como esta y que contribuyen a su realización.

El Centre Pompidou de París, al aceptar la donación de la colección ratificó la importancia y la significación de la misma posibilitando su difusión y visibilidad. Queremos agradecer a Florence y a Daniel Guerlain que hayan creado esta colección única. También a Jonas Storsve, Conservador jefe del departamento de dibujo del Centre Pompidou, y a cuantos han hecho posible esta nueva exposición en el MACE (Museu d'Art Contemporani d'Eivissa).

La colección Florence & Daniel Guerlain contiene eclecticismo e intensidad. Sumamente rica en matices y en intenciones, se percibe en ella el deseo de lograr una representación, que lejos de ceñirse a un estilo, canon o corriente, sea permeable a la diversidad. La colección permite la convivencia ordenada de autores, temas, universos poéticos y plásticos, intenciones y técnicas; todo un compendio de intensidad y riesgo, de horizontes, de excelencia y de altura de miras.

La fascinación que suscita el dibujo acaso se sustenta sobre varios pilares, de un lado el reconocimiento de lo que tiene de pensamiento y pulso, de verdad expresiva y primigenia. De otro su atractivo soporte; el papel, casi siempre. Es difícil resistirse a su sensualidad y encanto.

Los dibujos están cerca de la raíz interior del creador, surgen más o menos con la naturalidad del agua del manantial y por eso, tal vez, definen las maneras y los modos de ser. Los dibujos delatan intenciones pero también destreza y pulso, estados de ánimo, contingencias, deseos y voluntades, acaso las menos conscientes, aquellas que buscan concretarse de forma genuina y personal, unas veces desde el signo, otras desde la abstracción.

Los dibujos son raíz pero también ruta, el trazo es como el corazón de un cuerpo que se va haciendo al ritmo de lo necesario para componerse: la línea, la delimitación del espacio, la composición y la luz. El dibujo puede ser en sí o para. El dibujo automático fue reconocido muy tardíamente como vanguardia a comienzos del s. XX, pero antes, mucho antes, existió el dibujo consciente, utilizado por los artistas como experimento inicial, como preparación, análisis y presentación de pinturas de gran formato; definitivas. Utilizado como tanteo, el dibujo se situaba en un estado intermedio entre lo

pensado, mirado y posteriormente realizado y no obstante participaba de las características de toda creación.

El dibujo permite una gran variedad técnica y expresiva. En función de los materiales utilizados se pueden clasificar los dibujos a tinta, aquellos realizados con pluma o pincel; dibujos con puntas duras, con lápiz o grafito y con puntas blandas a base de pastel o tizas. Así también los trazos pueden ser largos, breves, detallados, modelados, sucintos, expresivos o esquemáticos. El dibujo contemporáneo alcanza dimensiones nuevas al superar las clasificaciones técnicas clásicas y apropiarse de todas las vías de expresión posible; de ahí su complejidad.

La mano -la mano alzada- es el principal instrumento del dibujo. Comunicar las ideas o mejor dicho los caudales representativos depende en gran parte de la destreza de esa mano. Decía Paul Klee que el espacio era un concepto temporal y precisamente esta selección de obras de la colección Florence y Daniel Guerlain del Centre Pompidou enseña un repertorio iconográfico en donde cada pieza está sujeta a sus parámetros espacio-temporales lo que nos permite asistir al proceso creativo más completo de cada autor, porque tanto el vector interior como exterior están contenidos en cada una de estas obras.

La selección de estos doce artistas de la colección Guerlain mostradas en el MACE obedece a un criterio de representatividad. El espectro toca varias líneas de fuerza que buscan dialogar con las colecciones del museo en un afán de dilatar los contextos artísticos y expresivos.

Elena Ruiz

Directora MACE

Gilles AILLAUD

(1928- 2005, París, Francia)

Estudió arquitectura antes de dedicarse a la pintura a partir de 1951. Es uno de los principales representantes de la corriente pictórica llamada Figuración Crítica o Nueva Figuración, surgida en París en torno a 1963 y que coincide con el contexto político-social de Mayo del 68. Su trabajo se erige contra la retórica de la neovanguardia y pretende recuperar la pintura verdadera, a la que confiere un valor transitivo. Es también conocido como escenógrafo y dramaturgo. Junto a Eduardo Arroyo y Antonio Recalcati pinta "Vivre et laissez mourir ou le Fin tragique de Marcel Duchamp" en 1965, un verdadero manifiesto de lo colectivo frente al individualismo de la tendencia abstracta. En 1971 su obra se expone en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París y su prestigio se irradia a nivel internacional. Una parte importante de su obra muestra animales en el zoo y visiones panorámicas del paisaje. En 1991 el Museo Reina Sofía le dedica una gran exposición antológica. La obra "Abejas" debe ser entendida como una sátira social.

Silvia BÄCHLI

(1956, Schweiz, Suiza)

Estudia Bellas Artes en Ginebra y Basilea. En su obra se percibe una dedicación al dibujo expresamente a través de la exploración de los elementos espaciales. Los fragmentos, los detalles y los espacios entre sí, una suerte de delicados trazos de acuarela denotan reposado movimiento. Está así mismo interesada en los reflejos y las sombras y las proyecciones abstractas que éstas irradian. El espectro cromático que utiliza Silvia Bächli en sus dibujos sobre papel, es muy matizado, desde los grises a los negros oscuros. Sus composiciones vistas individualmente o en contextos más amplios buscan la resonancia de sutiles visiones introspectivas, rítmicas y evolutivas dentro de una aparente simplicidad compositiva y muy sensible realización. Recientemente sus obras se han abierto al color. En 2009 fue la representante de Suiza en la Bienal de Venecia.

Rina BANERJEE

(1963, Calcuta, India)

Creció en Londres y New York y estudió ingeniería en la Universidad de Yale. Sus raíces asiáticas y sus recuerdos y referencias familiares provocan en su obra el estallido de un mundo plástico de dibujos y esculturas de cromatismo e iconografía muy ligados a sus orígenes. En su obra se encuentran oriente y occidente. Su amplio repertorio de imágenes nos recuerda la vulnerabilidad de la cultura de la India frente al fenómeno de la globalización. Su obra nos hace reflexionar sobre el rol femenino y con frecuencia aparecen reivindicaciones simbólicas del cuerpo de la mujer. También se refleja la preocupación por el sistema de castas y sus víctimas, así como las

consecuencias del colonialismo. Su obra, tremendamente colorista y emocional, camina en la delgada línea fronteriza entre la indagación del subconsciente y los elementos representativos de la tradición.

Miquel BARCELÓ
(1957, Felanitx, España)

Estudia en la Escuela de Artes de Palma de Mallorca en donde se gradúa en 1973. En 1974 amplía sus estudios en la Escuela de Artes de Sant Jordi de Barcelona. En 1981 participa en la Bienal de Sao Paulo, y en 1982 Rudi Fuchs lo presenta como la gran revelación del arte español en la VII Documenta de Kassel. Un viaje en 1970 a París le hace descubrir el Art Brut y en los años 80 se instala en la capital francesa, alternando su residencia con estancias en su isla natal en la que también vive y trabaja. En 1986 se le concede el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 1988 viaja regularmente a Mali en donde realiza una larga serie de dibujos con acuarela, algunos de las cuales presentan las huellas de las termitas carcomiendo el papel que él aprovecha por sus efectos plásticos. El Centre Pompidou le organiza una retrospectiva en 1996. En 2003 se le concede el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Entre 2001 y 2006 realiza la decoración de la capilla del Santísimo en la catedral de Palma, una obra realizada en cerámica que describe muy bien su universo creativo, de gran sensualidad y plasticidad. En 2007 decora la cúpula de la gran sala de la sede de Naciones Unidas en Ginebra y actualmente presenta una gran exposición en Salamanca con motivo de su VIII centenario comisariada por Enrique Juncosa.

Katinka BOCK
(1976, Frankfurt am Main, Alemania)

Vive y trabaja entre Francia y Alemania. Estudió en la Escuela de Arte de Berlín, graduándose en 2002 y ampliando estudios en La Escuela de Bellas Artes de Lyon en 2005. Sus primeras exposiciones colectivas dan paso a su primera individual en 2006 en la Galería OÙ de Marsella. Trabaja sobre todo en el terreno de la escultura, manejando las calidades de la materia y sus efectos, al someterla a presiones externas y extremas. El territorio esta muy presente en su concepción artística.

En 2012 se le concede el premio de la Fundación Ricard. Su trabajo sobre papel nos permite de nuevo ver la evolución de la materia y de las formas, a través de impresiones cromáticas; monotipos en donde percibimos los resultados de la manipulación de los objetos bajo presión y que nos permiten sentir la ductilidad de los materiales y el gesto fortuito.

Albert OEHLÉN
(1954, Krefeld, Alemania)

Estudia con Sigmar Polke en Hamburgo en los 70 y Bellas Artes en la misma ciudad graduándose en 1981. Su obra es colocada enseguida por la crítica en la órbita del Neoexpresionismo, sin embargo caminara independiente hacia un continuo cuestionamiento de la pintura, entendiendo el espacio pictórico como un lugar de experimentación en donde el gesto alterna ritmos lentos y rápidos y la idea del *work in progress* es evidente. Al dar el paso de la figuración a la abstracción se sitúa más próximo al universo conceptual. Sus trazos danzantes y fluidos parecen expresar itinerarios, pese a ser muy reacio a las interpretaciones sobre su obra. En 2003 tiene lugar su consagración en la exposición monográfica que le dedica el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo. En 2009 expone también en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Y en 2013 la Casa Encendida de Madrid le organiza una gran exposición en donde se muestran grandes formatos intensamente cromáticos. Ha explorado también el campo de la publicidad y la pintura digital.

Giuseppe PENONE
(1947, Garessio, Italia)

Figura principal del Arte Povera, estudia en la Academia de Bellas Artes de Turín y comienza a darse a conocer en la exposición individual organizada por la Galería Sperone en 1969. Conocido sobre todo como escultor, su obra en general presenta una proximidad temática y conceptual a los procesos orgánicos naturales. La relación del cuerpo humano y la naturaleza estarán siempre presentes en su obra. Explora los elementos táctiles de los materiales en especial la madera de los árboles, con los que experimenta durante décadas. Son famosas sus intervenciones en el

medio natural y en los bosques de su entorno vital, en donde juega con el proceso de desarrollo y crecimiento vegetal. Ejemplos de árboles tallados fueron expuestos en el Museo Guggenheim de New York en 1982. También se interesa por el trabajo de las improntas y huellas, sobre todo a partir de los años 70. En 2004 el Centre Pompidou le dedica una importante exposición antológica y en 2007 participa en la Bienal de Venecia. En sus propias palabras, su obra muestra “ la esencia de la materia...la vida oculta dentro”.

Javier PÉREZ
(1968, Bilbao, España)

Tras estudiar en la escuela de Bellas Artes del País Vasco, se traslada a París, en donde se gradúa en 1992 en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se da a conocer públicamente en la exposición organizada en 1997 en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo y en el Centre Pompidou. En 1998 expone “Hábitos “ en el Museo Reina Sofía. En 2001 representa a España en la Bienal de Venecia , y en 2003 Artium (Vitoria) le dedica la primera retrospectiva. En 2007 gana el premio de dibujo Daniel & Florence Guerlain y en 2008 el Premio Ciudad de Palma de Artes Plásticas. Su obra indaga la condición humana y la brevedad de la existencia, y muchas veces, como él mismo reconoce, el encuentro entre lo horrible y lo bello, lo carnal y lo espiritual. Sus dibujos son el medio perfecto para desarrollar largas series en donde plasmar sus reflexiones plásticas sobre el mundo orgánico del cuerpo humano. En la serie “Metamorfosis”, que consta de 52 dibujos, indaga sobre los vasos sanguíneos y su representación ligada a lo simbólico.

José María SICILIA
(1954, Madrid, España)

Comienza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y prosigue en París a donde se traslada a vivir en 1980, como otros miembros de su misma generación. En 1984 se da a conocer en España a través de su primera individual con notable éxito recibiendo el Premio Nacional de Artes plásticas en 1989. En 2015 recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes y su obra está en la mayor parte de los museos españoles. En sus comienzos se le sitúa próximo a la Nueva Figuración desplazándose luego hacia territorios más personales y experimentales. Trabaja en largas series, como por ejemplo la titulada “Sanlúcar de Barrameda”, cuyos trabajos con cera de abejas se exponen en esta muestra. Indaga sobre la forma, la materia y las reflexiones metafísicas. La materia juega un papel crucial en el resultado semántico y sensible de las obras al permitir transparencias y veladuras sobre la imagen. Dentro de su espectro temático también están las flores y los paisajes. Y las relaciones entre lo plástico y lo textual.

Nancy SPERO
(1926, Cleveland -2009, New York, Estados Unidos)

Muy vinculada al feminismo y al arte feminista, su obra es reconocida por su lucha contra la desigualdad de género. Entre 1959 y 1964 vive y trabaja en Francia junto a sus hijos y su marido, el artista Leon Golub. De vuelta en los 60 en New York, abandona el lienzo como soporte de su pintura por encontrarlo eminentemente masculino y se dedica a pintar sobre papel. Toma partido contra la guerra de Vietnam y realiza dos series: “Vietnam War” y “War” entre 1966 y 1970. En 1969 realiza la serie “Artaud paintings”; 90 gouaches realizados sobre papel en donde explora mediante la inclusión de los textos de Artaud el lenguaje como herramienta de violencia y abyección. En su obra denuncia la injusticia y la tortura de mujeres durante la dictadura en Nicaragua, los abusos, el Holocausto, las atrocidades de la guerra. El cuerpo de la mujer siempre está presente en sus dibujos y sus vínculos con el sexo y la política, tomada siempre ésta en tono crítico. En 2007 presenta su obra en la Bienal de Venecia y en 2008 el Museo Reina Sofía de Madrid le dedica una retrospectiva bajo el título “Disidanzas”.

Marcel van EEDEN
(1965, La Haya, Países Bajos)

Estudió en la Academia de Bellas Artes de La Haya. En su caso el dibujo es un constante medio de expresión. Desde los años 80, las imágenes que aparecen en su obra son referidas siempre al año anterior a su nacimiento, creando así una suerte de visión reflexiva sobre su pasado biográfico y la historia. Basa sus historias en documentación gráfica que alberga en un archivo de

imágenes, postales, recortes de prensa, revistas, libros, etc. Con todo ello selecciona y crea narraciones fragmentadas que juntas componen una lectura o visión unitaria. Algo así como una historia descrita en viñetas o secuencias. Sus dibujos, realizados a diario constituyen un *corpus* de su existencia y son considerados por él mismo como “media escritura”. Entre sus series más importantes hay que destacar: “More really funny pictures” de 2010 y “Sans titre” de 2011. En 2006 participó en la IV Bienal de Berlín lo que supuso su salto al prestigio internacional. En 2011 ganó el premio de dibujo Daniel y Florence Guerlain. En 2014 expuso en el Museo de Arte de Tel Aviv y en el Gemeentemuseum de La Haya. Recientemente el CAC de Málaga ha organizado una exposición suya titulada “1525”.

Amelie von WULFFEN

(1966, Breitenbrunn/Oberpfalz , Alemania)

Estudia y se forma en la Academia de Arte de Munich entre 1987 y 1994 con Daniel Spoerri y Olaf Metzel. Entre 2006 y 2011 da clase en la Academia de Arte de Viena. Actualmente vive y trabaja en Berlín. Sus primeras exposiciones importantes son en el año 2004 en la III Bienal de Berlín y en 2005 en el Centre Pompidou. En 2011 gana el premio de dibujo de Daniel y Florence Guerlain. En 2015 la Pinakothek der Moderne en Munich le dedica una retrospectiva. Utiliza el collage, la fotografía y la pintura, también la acuarela, invocando imágenes del pasado artístico referenciales con otras contemporáneas. Esta yuxtaposición de presente y pasado es muy característica. Es autora así mismo de una larga serie de autorretratos que pretenden establecer una relación personal con la historia reciente de Alemania y de sus episodios trascendentes.

Organiza:

MACE + Ajuntament d'Eivissa

President Patronat

Pep Tur

Directora MACE i Comisaria de la exposició

Elena Ruiz

El MACE quiere agradecer a Florence y Daniel Guerlain, sin cuya generosa implicación y entusiasmo no hubiera podido organizarse este proyecto. A Jonas Storsve, conservador del Departamento de dibujo del Centre Pompidou, que ha facilitado y contribuido en todo lo posible. A Amics MACE, que siempre está ahí, en donde el MACE necesita. A Loewe. A los equipos de ambas instituciones, y a todas las personas y empresas que han colaborado, tanto las que constan explícitamente como las que prefieren mantenerse en el anonimato, nuestra profunda gratitud.

Con la colaboración de:

Amics MACE · LOEWE · Royal Plaza · Can Rich