

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

k i t a j

**14 de
abril**

**8 de
junio
de 1998**

k i t a j

R. B. Kitaj es una figura dominante en la recuperación de la pintura figurativa desde la década de 1960. Nacido en 1932 en los Estados Unidos y formado como artista en Nueva York, Viena, Oxford y Londres. En 1957 se afincó en Gran Bretaña y permaneció allí hasta 1997, cuando decidió regresar a su país de origen. Ahora vive y trabaja en Los Ángeles.

Pinturas, 1958-1962

Kitaj acababa de llegar a Inglaterra para estudiar arte en Oxford, al amparo de la ley estadounidense de veteranos, cuando pintó las *Variaciones Erasmo* en 1958. Esa y las restantes obras de esta sala demuestran su inmersión primeriza en el surrealismo (como filosofía más que como estilo), su recurso frecuente a fuentes históricas y esotéricas encontradas en revistas académicas y su apropiación de las libertades estilísticas del expresionismo abstracto para un contexto figurativo. Muchas de estas obras tempranas se apoyan en las yuxtaposiciones sorprendentes del collage -con elementos discordantes, unas veces literalmente encolados, otras pintados a mano siguiendo modelos de diversa procedencia- como manera de producir un arte que exprese sin ornamentación visual los vagabundeos de la mente humana.



Si no, no, 1975
Óleo/lienzo, 152,4 x 152,4cm.
Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo.

Pinturas, 1964-1978

Mediada la década de 1960, Kitaj se había forjado ya un estilo de figuración altamente personal, en el que imágenes derivadas de fuentes dispares, a la vez que adquieren unidad y coherencia como parte de una superficie homogénea, transmiten una atmósfera magnética y misteriosa. Rechazando el sesgo formalista frecuente en el arte de aquellos años, Kitaj insistía en la importancia de los asuntos, extraídos de un amplio abanico de fuentes literarias e históricas, de la fotografía, del cine y de la experiencia personal directa. Es mucho, no obstante, lo que en estas obras se comunica a través de calidades superficiales que cabría llamar "abstractas", el raspado y la pigmentación caprichosa, cuyo contrapunto con el dibujo de líneas que conforma las imágenes logra efectos muy expresivos.

Los escritos del crítico judeo-alemán Walter Benjamin, que huyendo de los nazis se quitó la vida en París durante la Segunda Guerra Mundial, influyeron poderosamente en el arte de Kitaj durante los años setenta. La obra que dedicó a su memoria, *Otoño en el centro de París (a la manera de Walter Benjamin)*, 1972-1973, es la primera manifestación plena de las preocupaciones que iban a llenar su madurez: temas relacionados con el exilio y la identidad, y versiones emotivas de los acontecimientos más dolorosos de la historia moderna, la llegada del fascismo y el exterminio de la judería europea en el Holocausto. También en esa época empezó a crear imágenes solas, a menudo en lienzos altos de formato vertical, como equivalentes visuales de personajes literarios. Esas invenciones de figuras, que se encuentran entre lo más original y característico de su arte, le suministraron muchas identidades diferentes con las que reflejar la experiencia humana.

Estudios del natural y otros dibujos de figura, 1958-1980, y temas del Holocausto, 1978-1986

El dibujo de la figura humana atentamente observada del natural formó parte de la instrucción artística básica que Kitaj recibió durante los años cincuenta, primero en Nueva York y Viena y después en Oxford y Londres. Los dibujos más antiguos que aquí se exhiben datan de su primer año en Inglaterra y revelan con cuánta intensidad estudió las formas humanas. En los sesenta, trabajando sobre todo a partir de la imaginación y de imágenes preexistentes, no hizo apenas obras únicas sobre papel; pero retratos pintados de pequeño

formato, como los de sus amigos el pintor David Hockney y el poeta Robert Duncan, dan testimonio de la importancia que seguía teniendo para él la representación sencillamente naturalista. En 1974, entusiasmado por los dibujos del impresionista francés Edgar Degas que aquel año vio en París, adoptó el pastel como vehículo de una larga serie de estudios del cuerpo humano tomados del natural, obras de gran riqueza que aportaron a su producción una sensualidad nueva y un claro erotismo. Ese prolongado reencuentro con lo fundamental ha afectado hondamente el curso de su arte durante las dos últimas décadas, dando protagonismo a elementos autobiográficos y confesionales para comunicar sus temas de siempre bajo formas mucho más íntimas y directas.



Esmirna Griega -Nikos-, 1976-77
Óleo/lienzo, 243,8 x 76,2 cm.
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid.

El interés de Kitaj por su ascendencia judía, que había asumido sin prestarle gran atención durante su infancia no practicante y los comienzos de su madurez, tomó un carácter

más apremiante a mediados de los años setenta, tras su unión con la pintora americana Sandra Fisher, y sobre todo tras su primera visita a Israel. Los dibujos aquí reunidos se sitúan en el centro de sus reflexiones sobre el destino de los judíos, el auge del fascismo y los hechos inenarrables -y casi irrepresentables- del Holocausto. Buena parte de su pensamiento en torno a esos temas formó el texto de un libro publicado en 1989, *First Diasporist Manifesto*.

Pinturas desde 1980

La pintura de Kitaj se hizo más abiertamente expresionista a finales de los años setenta, con una pincelada más espontánea y más cargada, trasunto de una mayor tensión emocional. Era un método particularmente apropiado para las imágenes que a mediados de los ochenta dedicó al torturado y agitado Hamlet de Shakespeare: serie de estudios para un encargo del teatro Old Vic de Londres. El paso a una mayor subjetividad se aprecia netamente en su



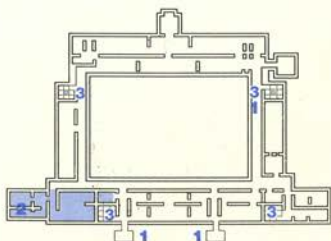
El jinete judío, 1984-85

Óleo/lienzo, 152,4 x 152,4 cm.

Colección Astrup Fearnley, Oslo.

reelaboración, en 1987, de un retrato de David Hockney comenzado once años atrás, que había dejado en el estado de un sobrio estudio de desnudo al carbón, y que entonces vistió en la forma mucho más fracturada de *El neocubista*.

Desde mediados de los años ochenta la obra de Kitaj ha adquirido acentos cada vez más íntimos y confesionales. Reconociendo hasta qué punto su arte ha sido siempre un reflejo directo de su subjetividad personal y su mirada singular sobre el mundo, ha integrado más declaradamente su persona en sus cuadros, no a impulsos de un afán narcisista sino buscando un contacto más fuerte con el espectador. *Pie malo* y *Mal carácter*, parte de una serie de pinturas de pequeño formato iniciada en 1990, ejemplifican su capacidad de reírse de sí mismo. Las obras más recientes, sin embargo, manifiestan el tributo que se han cobrado en su vida los desastres sufridos en los últimos tiempos: los frívolos ataques personales que se le dirigieron con ocasión de su retrospectiva de 1994 en la Tate Gallery de Londres, e inmediatamente después la muerte de su esposa, Sandra Fisher, cuando sólo contaba cuarenta y siete años de edad. El retrato de su hijo como violinista bajo la mirada tutelar del espíritu de su madre y el lienzo mayor con fantasías de venganza sobre sus "críticos asesinos" formaron parte de una instalación de grandes dimensiones dedicada a Sandra, que rodeada de gran polémica se exhibió en la Royal Academy londinense durante el verano de 1997.



PLANTA 3ª

- 1 Ascensores
- 2 W.C.
- 3 Salidas de Emergencia

**Del 14 de abril
al 8 de junio de 1998**

Comisario
Marco Livingstone

Coordinación
Lucía Ybarra

Montaje
Exmoarte

Transporte
Cargo Partner AS

Restauración
Antonio Rocha
Juan Antonio Sánchez

Registro
Giulietta Speranza

Seguro
Storebrand

Itinerario
Astrup Fearnley Museum, Oslo
(Del 10 de enero al 22 de marzo
de 1998)
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid
(Del 14 de abril al 8 de junio
de 1998)
Jüdisches Museum der Stadt Wien,
Viena
(Del 25 de junio al 30 de agosto
de 1998)
Sprengel Museum, Hannover
(Del 13 de septiembre al 22
de noviembre de 1998)

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**
Santa Isabel, 52. 28012 Madrid
Tlfs: 467 50 62-468 30 02
Fax: 467 31 63

Horario de exposiciones
Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h.
Domingo de 10,00 a 14,30 h.
Martes cerrado

Coordinación del Museo
Ana Marina García Rubio

Diseño gráfico
Mar Lissón, Lali Almonacid

Maquetación
Aula de Diseño, S.L.

Realización gráfica
Graffoffset, S.L.

D.Legal: M-13686-1998
NIPO: 181-98-002-2

Acceso a la información del Museo
a través de la dirección Internet:
<http://museoreinasofia.mcu.es>

Con la colaboración de

IBERIA

**Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA