

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

surrealistas en el exilio

**y los inicios
de la escuela de
nueva york**

**21 de
diciembre
de 1999**

**27 de
febrero
del 2000**

surrealistas en el exilio

y los inicios de la escuela de nueva york

Desde 1939 a 1941 las más destacadas figuras del grupo surrealista comenzaron un largo exilio que se iniciaba con la ocupación de Francia por el ejército alemán y que finalizaría una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.

En aquel momento, el movimiento surrealista había llegado a un punto muerto, girando en torno a una infecunda repetición de modelos ya superados.

Los artistas americanos, por su parte, se encontraban en un periodo crítico. Durante años se habían mirado en el espejo de París y, a comienzos de los años treinta, habían enriquecido su conocimiento del surrealismo. Algunos comenzaban a practicar el automatismo, intentando abandonar la tradición figurativa, y perseguían la obsesiva idea de lograr una identidad cultural y artística específicamente norteamericana.

La exposición muestra la interrelación entre los refugiados europeos y los artistas de Nueva York que afectó tanto a los propios exilados, que realizaron muchas de sus más potentes obras, como a quienes les acogieron.

El contenido de la muestra se extiende desde la *Exposición Internacional del Surrealismo* de París, en 1938, hasta la de 1947, que marcó el regreso a Europa de un surrealismo transformado. Como epílogo, obras de finales de los años 40 y primeros 50 señalan el surgimiento del expresionismo abstracto.

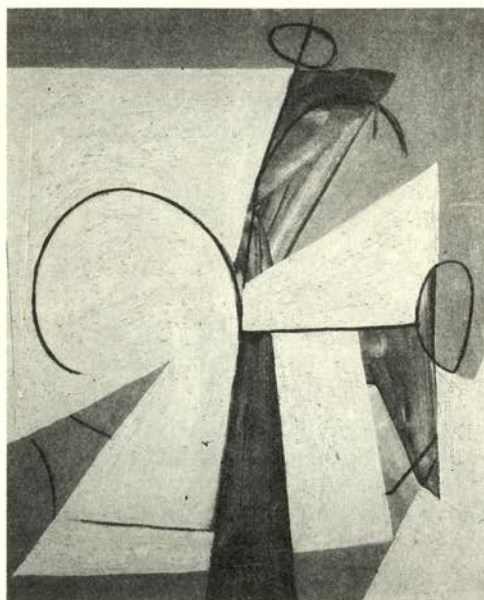
En el recorrido, temático y cronológico, se han recreado importantes hitos de esta historia, como la exposición *First Papers of Surrealism* de 1942, instalada por Marcel Duchamp, así como las salas de la galería Art of This Century de Peggy Guggenheim, realizadas por Frederick Kiesler y recreadas a la entrada y salida respectivamente.

El interés de la exposición no sólo radica en el contenido del tema, pocas veces analizado, sino en la oportunidad de presentar obra de artistas europeos y americanos escasamente expuestos en nuestro país.

ITINERARIO DE LA EXPOSICIÓN

Premoniciones de guerra y nuevas tendencias del surrealismo

Al inicio, se hace alusión a la Guerra Civil española, a la inquietud por el crecimiento del fascismo y la premonición de la guerra mundial, con dibujos del *Guernica* de Picasso; *El Circo*, de Joan Miró, realizado en 1937 sobre paneles sobrantes del mural que él mismo

Line Figure on Turquoise
Green, 1945
ROBERT MOTHERWELL
Óleo, esmalte y arena/lienzo montado en marco de madera (61 x 50,8 cm.)
Dedalus Foundation

había pintado para el Pabellón Español de París, y dos obras de Dalí. Se expone también obra gráfica de Hayter, las carpetas *Solidaridad* y *Fraternidad*, realizadas en su taller, y piezas de Masson, David Smith o Pollock.

En este mismo ámbito, se incluye un importante episodio en la transformación que iba a experimentar el surrealismo. En 1939, Matta, Onslow Ford y Esteban Francés elaboran lo que Matta definió como *morfologías psicológicas*, abandonando las referencias oníricas para representar los *mundos interiores* que subyacen más allá de los sueños. Se abrían así las puertas de la abstracción y la investigación de nuevas técnicas: el *coulage* de Onslow Ford, interpretación de las manchas formadas por el chorro del esmalte sobre el lienzo; el *grattage* de Esteban Francés, levantando con una cuchilla la capa de óleo para mostrar lo que subyace bajo la pintura, o el *fumage* de Paalen, interpretando las manchas del humo de una vela.

El éxodo: Marsella, Martinica y llegada a los Estados Unidos

Esta sección refleja la ansiedad de la huida y el exilio con documentos, pinturas y dibujos realizados cuando los surrealistas se reunieron en Marsella para zarpar hacia América. Masson y Breton fueron los primeros en partir, con escala en la Martinica, donde trabajaron en el libro *Martinique Charmeuse de Serpents*.

Asentados en Nueva York, las obras de los surrealistas adquieren un renovado esplendor. *Antillas*, de Masson, o *Europa después de la lluvia*, de Max Ernst, son verdaderas obras maestras.

Los surrealistas europeos ante su nuevo entorno

Ante su nuevo entorno los surrealistas recibieron el estímulo que necesitaban, aunque éste no llegó de aquella avanzada sociedad tecnológica, sino de las propias raíces de América: su naturaleza, un fascinante territorio que iba desde los exuberantes bosques del noroeste hasta los desérticos parajes rocosos del suroeste, y sus primitivos pueblos indígenas, desde las culturas de la costa noroeste a los pueblos navajos y hopis del suroeste.

El Paisaje iroqués, de Masson, o *Napoleón en el desierto*, de Max Ernst, son piezas altamente significativas.

La respuesta de los artistas americanos

Las primeras respuestas americanas a la presencia surrealista muestran una creciente confianza en sus intentos por forjar un nuevo lenguaje artístico.

Alternan elementos surrealistas y abstractos y se aprecia su acercamiento al arte indígena y una nueva valoración de la naturaleza.

El Jardín en Sochi, de Arshile Gorky, o *Esta tierra torturada*, de Noguchi, se acercan a la naturaleza; *Palace*, de Gottlieb, deriva de la cultura indígena.

En este apartado se ha recreado el ambiente de la galería Art of this Century, con obras de algunos artistas que expusieron en sus salas.

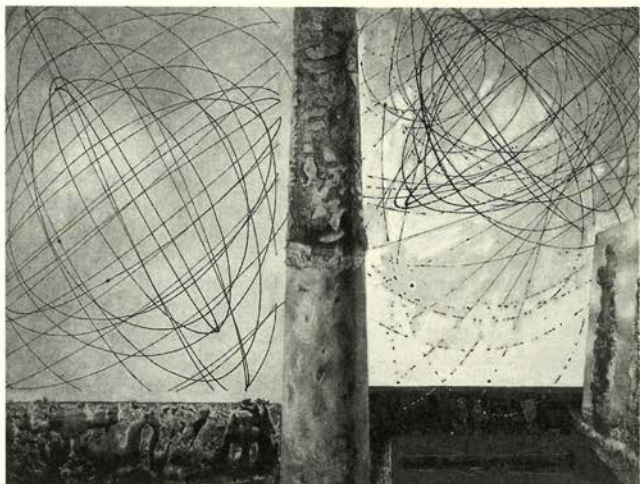
La conexión mejicana

La conexión con el grupo de exilados en México: Leonora Carrington, Esteban Francés, Remedios Varo, Gordon Onslow Ford o Wolfgang Paalen se fortaleció con la importante revista *Dyn*, creada por Paalen, que se distribuía en Nueva York. En este apartado se exhiben obras de los artistas citados, de Matta y Motherwell, que viajaron a México, y del mexicano Gunter Gerszo, asimilado al grupo.

Tres ámbitos especiales: Atelier 17, en torno a Matta y en torno a Duchamp

Una sala dedicada al Atelier 17 de Stanley William Hayter muestra el ambiente de aquel mítico taller de grabado. En América la técnica del grabado era prácticamente inexistente y la aparición de Hayter fue una revelación. Los artistas americanos aprendieron a grabar en el Atelier 17, además de compartir el ambiente de libertad, camaradería y tertulias que allí se desarrollaba.

Las salas dedicadas a Matta y Marcel Duchamp señalan la influencia que ambos ejercieron en buena parte de los artistas europeos y americanos.

La Planète Affolée, 1942

MAX ERNST

Óleo/lienzo (119 x 140 cm.)

Tel Aviv Museum of Art. Donación del artista, 1955

Girando en torno a dos importantes pinturas de Matta, obras de Gorky, Motherwell, Pollock, Busa y Kamrowski, muestran su dependencia del chileno.

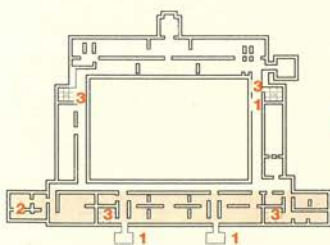
En cuanto a Duchamp, se ha recreado su emblemática obra *El Gran Vidrio*, cuya presencia en Nueva York fue un ineludible punto de referencia.

Del surrealismo abstracto al expresionismo abstracto

El recorrido sigue con obras de los artistas americanos en una etapa de transición conocida como "surrealismo abstracto". Las nuevas prácticas automáticas y la exaltación de la individualidad, en contraposición a los anteriores ideales colectivos, desembocan en un nuevo arte, sin escuelas ni programas, en el que cada artista crea su propia modalidad de expresión.

Epílogo y prolegómenos del expresionismo abstracto

La exposición finaliza con la actividad de los artistas desde el fin de la guerra hasta comienzos de la década de los cincuenta, pudiendo apreciarse los prolegómenos del expresionismo abstracto. Se muestran obras de los surrealistas que regresaron a París y de aquellos que decidieron permanecer en los Estados Unidos, como Paalen, Max Ernst o Tanguy, así como la actividad de los que iban a configurar la gran explosión de los años siguientes: Pollock, Rothko, Motherwell, David Smith, Hofmann, Gottlieb o Krasner. Empezaba a despegar la poderosa fuerza del expresionismo abstracto que cumplía así su objetivo de expansión del gran estilo americano. El surrealismo, vigorosamente transformado, recogía los frutos de un apasionante viaje de ida y vuelta.

PLANTA 3ª

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

**Del 21 de diciembre de 1999
al 27 de febrero del 2000**

Comisarias

Josefina Alix
Martica Sawin

Coordinación

Marta González

Asistencia técnica

José Hernando

Gestión de Exposiciones

Rosa García Brage

Diseño del montaje

Sigfrido Martín Begué

Realización del montaje

Nivel Arte, S.A.L.

Transporte

EDICT, S.L.; TTi, S.A.

Restauración

Paloma Calopa
Manuela Gómez
Pilar Hernández
Juan Sánchez

Seguros

Plus Ultra

Itinerario

Musée d'Art Moderne et Contemporain,
Estrasburgo
(12 de mayo - 20 de agosto 2000)

Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52. 28012 Madrid

Tel: 91 467 50 62 - 91 468 30 02

Fax: 91 467 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

Folleto

Ana Marina García Rubio

Maquetación

Julio López

Realización gráfica

Graffoffset, S.L.

D.Legal: M-38598-1999

NIPO: 181-99-007-4

Acceso a la información del Museo

a través de la dirección Internet:

<http://museoreinasofia.mcu.es>

**Exposición organizada por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
en coproducción con el Musée d'Art
Moderne et Contemporain de
Estrasburgo**

**Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA