

Fuego blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel

FERNAND LÉGER
Las dos figuras (desnudos sobre fondo rojo), 1923
Óleo sobre lienzo
146,8 x 98,6 cm
Kunstmuseum Basel, donación de Raoul La Roche 1965
Fotografía, Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

- FECHAS:** 18 marzo 2015 - 14 septiembre 2015
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Sabatini. Planta 1.
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con Kunstmuseum Basel
- COMISARIADO:** Bernhard Mendes Bürgi, Nina Zimmer y Manuel Borja-Villel
- COORDINACIÓN:** Gemma Bayón y Beatriz Jordana
- ACTIVIDADES RELACIONADAS:**
- *La forma del tiempo. Filmando el museo.* Ciclo de cine
  - *Abierto por obras.* Taller para familias.
  - *Taller de artista.* Dirigido a niños y asociaciones de apoyo a la infancia.
  - *A propósito de... Fuego blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel.* Visitas comentadas para público general.

La exposición **Fuego blanco. La colección moderna del Kunstmuseum Basel** constituye una selección de **104 obras** maestras del siglo XX (pinturas, esculturas, collages, fotografías y vídeos) pertenecientes a los fondos de la colección pública del Kunstmuseum Basel, una institución suiza que está considerada como el primer museo público municipal de arte de la historia.

Ubicada en la primera planta del edificio Sabatini, la muestra propone tanto un recorrido por **obras capitales del arte contemporáneo** como un análisis de la historia y criterios que han forjado una colección que hoy se encuentra entre las más destacadas del mundo. Sólo 9 de las obras presentes en la exposición han estado antes en España.

El Kunstmuseum Basel cuenta con trabajos de primer orden relativos, principalmente, a **dos períodos**: las **vanguardias históricas europeas de las primeras décadas del siglo XX** y el **arte procedente de Estados Unidos desarrollado durante la segunda mitad de la centuria**, centrado de manera particular en el desarrollo de las prácticas artísticas posteriores al expresionismo abstracto.

Se reúnen así obras que permiten explicar gráficamente la **evolución del arte** incluyendo ejemplos de movimientos tan diversos como el **simbolismo**, el **expresionismo**, el **cubismo**, el **purismo**, la **Bauhaus**, el **Art Brut**, el **surrealismo**, la **abstracción**, el **constructivismo**, el **minimalismo**, el **post-expresionismo alemán**, la **abstracción estadounidense** de postguerra o el **Pop art**.

Están representados, entre otros muchos reconocidos artistas **Edvard Munch, Vasili Kandinsky, Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger, Georges Braque, Le Corbusier, Dubuffet, Alberto Giacometti, Yves Tanguy, Hans Arp, André Masson, Max Ernst, Paul Klee, Piet Mondrian, László Moholy-Nagy, Gerhard Richter, Mark Rothko, Jasper Johns, Andy Warhol, Francis Picabia o Steve McQueen**.

Vanguardias europeas

La colección del Kunstmuseum está ligada de manera íntima a la realidad suiza, a una visión del mundo propia del protestantismo, al auge de una burguesía activa en el ámbito cultural y a unos condicionantes territoriales y estéticos determinados. Ese componente local queda acentuado con la inclusión de artistas suizos, lo que permite un relato en el que casos de estudio locales se complementan con los nombres más destacados del ámbito internacional. Por ello, la exposición se inicia con la selección de dos obras de **Arnold Böcklin y Ferdinand Hodler** y la aproximación específica, respectivamente, al simbolismo y al lenguaje de vanguardia aplicado al género del paisaje, de particular calado en la tradición suiza.

El conjunto de obras cubistas que forman la donación de **Raoul La Roche** (salas 1 y 2) incluye trabajos firmados por **Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris**, que reflejan la evolución temprana del movimiento cuyas especulaciones visuales alterarían para siempre la mirada moderna. Pero esta sección encuentra su especificidad en la inclusión de tendencias que vinieron a matizar los postulados cubistas, desde la estética maquinista y la nueva rotundidad formal de **Fernand Léger**, a las naturalezas muertas de los suizos **Amédée Ozenfant y Le Corbusier**, donde se muestra una nueva estética purista, destilada y cargada de una intencional frialdad arquitectónica. La propuesta de estos últimos, asesores de La Roche en la formación de su colección, se considera en gran medida vinculada a la importancia del dibujo técnico presente en las escuelas suizas e indica una preferencia por un arte de aspecto constructivo.

La celebración por parte del régimen nazi de la exposición **Arte degenerado** en Múnich en 1939 ridiculizaba a autores internacionales de la vanguardia, en especial a los artistas del norte de Europa. Esto ocurría mientras, desde Suiza, el Kunstmuseum Basel, siendo director Georg Schmidt, apostaba con firmeza por estos nuevos lenguajes y veía en la venta pública de aquella exposición la oportunidad de incrementar sus fondos mediante la adquisición de algunas de las obras denostadas por el gobierno alemán.

La obra de **Lovis Corinth**, obtenida entonces permite hoy, expuesta junto a las de otros artistas septentrionales europeos (sala 3), trazar la genealogía de las ramificaciones del tronco común del primitivismo y el expresionismo, sugerida con piezas de **Emil Nolde**, **Ernst Ludwig Kirchner**, **Edvard Munch** o **Max Beckmann**, entre otros.

A partir de la donación que **Marguerite Arp- Hagenbach** realizó en memoria de su marido, el artista **Hans Arp** (salas 4 y 5), las tendencias abstractas de la vanguardia impregnan de manera decisiva la colección del museo. Las piezas de Arp, figura fundamental del dadaísmo en Zúrich y del primer surrealismo, muestran cómo el nuevo papel de la composición aleatoria sacrifica la expresividad ante un cierto aspecto lúdico. El resto de la donación Arp-Hagenbach refleja el aspecto más constructivo y especulativo de la abstracción: obras del **Vassily Kandinsky** más vinculado a la geometría que están relacionadas con su experiencia en la Bauhaus, cuya impronta queda sugerida asimismo en **László Moholy-Nagy**, **Josef Albers** y **Max Bill**, activos en la escuela alemana; la propuesta neoplasticista de **Piet Mondrian**, **Theo van Doesburg** y **Georges Vantongerloo**, de reducción mínima de la pintura y la escultura en pos de un arte objetivo, dialoga con la expansión internacional del constructivismo representado por **Antoine Pevsner**.

La obra del suizo **Paul Klee** marca uno de los puntos fuertes de la pinacoteca a partir de la donación de **Richard Doetsch-Benziger** (sala 6). La búsqueda de Klee de una pintura espontánea y carente de retórica, así como su temprana independencia respecto a los diversos movimientos de vanguardia, lo sitúa como un caso específico que encuentra su posterior correlato en la estética del art brut desarrollada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Artistas como **Jean Dubuffet** conectan con Klee en su reivindicación de un arte rudimentario que rechaza nociones como la destreza técnica para fijarse en el arte infantil o realizado por enfermos mentales como propuesta de creación espontánea, tosca y despojada de todo ceremonial o búsqueda de belleza.

La colección también incluye el depósito de una cuarta parte de los fondos originales de la **Alberto Giacometti-Stiftung** (sala 7). Las indagaciones de Giacometti, tanto escultóricas como pictóricas, se conjugan con puntuales aportaciones de obras del surrealismo temprano (representado por **Max Ernst**, **Yves Tanguy** y **André Masson**), marcado por una tensión entre abstracción y figuración asociada al texto fundacional "*Les Champs magnétiques*" de **André Breton** y **Philippe Soupault**, antesala del primer manifiesto del surrealismo. El depósito de la Alberto Giacometti-Stiftung incorpora así piezas relativas a dicha filiación surrealista, como otras posteriores que muestran el modo en que el escultor cruza la frontera de la segunda mitad de la centuria y aborda nuevas imágenes de lo humano surgidas al calor del existencialismo. La inclusión de Giacometti revela los ecos y los cruces que permite una colección desplegada en el tiempo, fragmentaria y de orígenes diversos pero forjada de acuerdo con criterios firmes que le otorgan una personalidad específica.

Los artistas estadounidenses

Junto a la representación de las vanguardias europeas, la segunda gran sección de la colección del Kunstmuseum Basel la forman obras de arte realizadas por artistas estadounidenses durante la segunda mitad del siglo XX (salas 8, 9 y 10). El museo basiliense se mantuvo atento a la evolución del arte tras el traslado del centro de gravedad desde Europa al otro lado del Atlántico, cuando las dinámicas territoriales y estilísticas de la preguerra se alteraron para el resto de la centuria. En el año 1962, Franz Meyer se hace cargo de la dirección del museo y decide actualizar la línea de adquisiciones que había seguido su predecesor. Meyer permanecerá al mando de la institución hasta 1980, dos décadas en las que se crea la sección americana de la colección, completada por su sucesor, Christian Geelhaar.

Meyer adquirió obra de artistas de la primera generación del expresionismo abstracto, como **Mark Rothko** o **Franz Kline**, aunque su interés se centró progresivamente en las opciones más radicales que matizaría el legado de estos pioneros desde una estética de mayor frialdad e intención especulativa: de la abstracción pospictórica o la línea hard edge a las primeras aproximaciones conceptuales desde una pintura depurada; es el caso de **Barnett Newman**, **Agnes Martin** o **Robert Ryman**. Esta elección de entre las numerosas propuestas de los años sesenta y setenta establecía de algún modo una rima visual a lo largo del tiempo con el purismo de la colección cubista y con la abstracción geométrica de las primeras décadas del siglo.

El vínculo de estos pintores con el minimalismo es claro, y destaca dentro de las adquisiciones del período de Franz Meyer su preferencia por obras dentro de una línea fría y distanciada, precisamente en el momento en que el mercado europeo apostaba abiertamente por el entusiasmo cálido de la estética pop como indica la presencia de **Andy Warhol**, si bien de un modo más atemperado). La inclusión en la colección de obras de **Donald Judd** o **Carl Andre** profundizó en la personalidad de la colección y supuso la creación de un fondo de escultura miminal en su vertiente menos teatral y más relacionada con cuestiones espaciales y de percepción visual. **Bruce Nauman** supone un caso destacado por su extensa representación en la colección: más joven que los primeros protagonistas del arte minimalista, pronto se contaría entre sus figuras más relevantes; sin embargo, su inclusión era una apuesta arriesgada para el Kunstmuseum Basel en ese momento.

El tiempo y sucesivas adquisiciones permiten hoy reconocer cómo su obra parte de la filiación con una de las máximas minimalistas “lo que ves es lo que ves”, hasta enlazar con las prácticas de un arte conceptual en imparable expansión durante las décadas de los sesenta y setenta; un giro subrayado por las piezas de, entre otros, **On Kawara** o **Walter De Maria**.

Desde su origen, la colección del Kunstmuseum Basel ha querido permanecer ligada al presente. En la actualidad, se recogen diversas obras de numerosos creadores activos hoy en la escena artística internacional como **Gerhard Richter**, **Pierre Huyghe**, **Steve McQueen** o **Fischli & Weiss**, que establecen nuevos diálogos con la colección histórica y actualizan su discurso.

Historia de la Colección pública del Kuntstmuseum Basel

El hecho de ser la capital de la imprenta y la importante vida intelectual que albergaba como centro universitario, propiciaron que la ciudad de Basilea concentrara desde el siglo

XVI el germen de numerosas colecciones privadas de arte que, en realidad, eran bibliotecas y gabinetes de arte y de curiosidades.

La Colección de Arte de la ciudad de Basilea, abierta al público desde 1662, nació precisamente a partir de una de aquellas colecciones privadas, el **Amerbach-Kabinett**, un gabinete creado por Basilius II Amerbach (1533-1591) con piezas de su abuelo y de su padre, entre las que se encontraban el legado de Erasmo de Rotterdam, y con adquisiciones como dos retratos de Hans Holbein. Sobre todo creó la colección entre los años 1562 y 1591. El inventario de 1662 enumera más de 50 pinturas, más de 1.800 dibujos, cerca de 4.000 hojas de grabados, una colección de monedas y medallas integrada por más de 2.000 piezas, y más de 4.000 objetos de material de trabajo (herramientas, modelos, vaciados en molde, etc.) sin contar de nuevo los más de 10.000 volúmenes y manuscritos de que constaba la biblioteca. A ello cabía añadir las piezas de orfebrería, así como muestras naturales, diversas curiosidades y pequeñas esculturas.

Al crecer cualitativa y cuantitativamente, el gabinete había comenzado a llamar la atención de aficionados al arte, coleccionistas y marchantes, lo cual significaba que el Amerbach-Kabinett corría el peligro que acecha a casi todas las colecciones privadas de la edad moderna: la venta. Después de que llegara una oferta de compra desde Holanda de más de 9.500 táleros, el Consejo de la ciudad de Basilea decidió en septiembre de 1661 comprar el gabinete y la biblioteca por parte del municipio por 9.000 táleros. De ahí que sea **uno de los primeros museos públicos del mundo**.

Ya en 1823, al núcleo del fondo del Amberbach-Kabinett, enriquecido con algunas donaciones del Consejo y de donadores privados en tiempos anteriores, se añadió el Museum Faesch, erigido por Remigius Faesch (1595-1667). De esta manera, además de otras pinturas de **Hans Holbein el joven**, varias obras importantes de los siglos XV-XVII pasaban a engrosar la colección. Más tarde, el legado de Samuel Birmann (1793-1847), miembro de la Comisión Artística, abrió nuevos márgenes de acción al museo. Gracias a estos recursos, tuvo ocasión de desarrollar una política de adquisiciones propias.

La Colección de Arte Moderno

El comienzo de la construcción de una colección de arte moderno en Basilea suele hacerse coincidir en el tiempo con la compra, en 1939, de 21 obras de “arte degenerado” de autores como **Lovis Corinth, Oskar Schlemmer, Oskar Kokoschka o Franz Marc**. La historia, sin embargo, arranca un poco antes. De hecho, el gabinete de grabados había ido adquiriendo ya desde los años 20 obras de **Paul Klee, Ernst Ludwig Kirchner, Pablo Picasso** y otros artistas internacionales.

El departamento de arte moderno del Kunstmuseum Basel se caracterizó a la largo del siglo XX por las ampliaciones debidas a generosas donaciones, como la realizada por **Raoul La Roche** (1889-1965), que dio en varias fases cerca de la mitad de su vasta colección de obras muy representativas del cubismo y el purismo. La donación comprendía en total 90 piezas, con las cuales el Kunstmuseum Basel se convertía en el museo con **la colección de arte cubista más importante de Europa** con obras de **Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque o Fernand Léger**.

Marguerite Arp-Hagenbach (1902-1994) es también una de las donadoras más importantes del museo y su colección está compuesta principalmente de **arte abstracto**. Entre los varios centenares de dibujos y grabados y las cerca de cien pinturas y esculturas, figuran numerosas obras capitales que impregnan de manera decisiva el aspecto de la colección del museo, entre las que destacan obras de **Hans Arp, Vassily**

Kandinsky, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, Henri Laurens, Kurt Schwitters, László Moholy-Nagy, Antoine Pevsner y Joan Miró.

Por otro lado, con motivo de una donación del mecenas basiliense Hans Grether, una cuarta parte del fondo de la **Alberto Giacometti-Stiftung** - fundación con sede en Zúrich que posee la colección más importante de obras del escultor, pintor y dibujante suizo **Alberto Giacometti** (1901-1966)- se conserva en el Kunstmuseum Basel.

La ampliación de la colección moderna hasta el arte del presente más inmediato se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y por deseo, sobre todo, de los directores de la institución. En 1959 se le presentó al Kunstmuseum una oportunidad única para construir la colección de arte contemporáneo: para celebrar los 75 años de su existencia, la Compañía Nacional de Seguros Suiza hizo al museo un regalo especial poniendo a su disposición 100.000 francos para adquirir en Nueva York cuadros de pintores estadounidenses. Ese fue el comienzo para que fueran llegando al museo artistas como **Franz Kline, Mark Rothko, Clyfford Still, Barnett Newman, Andy Warhol, Jasper Johns, Dan Flavin, Donald Judd, Carl Andre, Bruce Naumann, Walter de Maria, Cy Twombly, Jackson Pollock o Robert Rauschenberg.**

Desde 2001 se ha dado mucha importancia al desarrollo consecuente de la colección, manteniendo su alto nivel con la inclusión de nuevas técnicas y medios y de las tendencias artísticas más recientes con artistas como **Gerhard Richter, Sigmar Polke, Blinky Palermo, Martin Kippenberger, Günter Förg, Wade Guyton, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Wolfgang Tillmans, Boris Mikhailov, Ed Ruscha, Louise Lawler, Richard Prince, Sherrie Levine, Andreas Slominski, Olafur Eliasson, Simon Starling, Gabriel Orozco, Douglas Gordon o Steve McQueen.**

Catálogo

Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo, tanto en castellano como en inglés, que incluye la reproducción de obras de la muestra, un apéndice documental y los siguientes textos: *Ciudad-estado de excepción: especificidad de la colección del Kunstmuseum Basel* de **Manuel Borja-Villel** y **Bernhard Mendes Bürgi**; *Abierta de forma regular al público, La Colección Pública de Arte de Basilea* de **Nina Zimmer**; *Las adquisiciones de "arte degenerado" en el año 1939* de **Georg Schmidt**; *Raoul La Roche* de **Katharina Schmidt**; *Arp, tal como lo conocí* de **Marguerite Arp-Hagenbach**; *El cuarto de siglo americano*, una entrevista con **Franz Meyer** por **Philip Ursprung**; y *Un siglo de pintura contemporánea*, una conversación entre **Bernhard Mendes Bürgi** y **Thierry de Duve**.

Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa