

El Museo Guggenheim Bilbao

presenta el 30 de octubre de 2012

Claes Oldenburg

los años sesenta

Patrocinada por

Fundación **BBVA**

15 GUGGENHEIM
BILBAO 1997-2012

En el marco del programa de apoyo a la cultura desarrollado por la Fundación BBVA, tenemos el placer de continuar una relación de colaboración especial con el Museo Guggenheim Bilbao, en este caso con la exposición *Claes Oldenburg: los años sesenta*. Un proyecto transoceánico, fruto de la cooperación con algunos de los mejores museos europeos y americanos, que ahora viene a esta querida ciudad de Bilbao, a una institución cultural tan emblemática y de proyección internacional como lo es el Museo Guggenheim Bilbao, ciudad y museo que simbolizan los valores de la innovación y la excelencia, y con los que el Grupo BBVA se siente particularmente identificado y comprometido.

Claes Oldenburg es célebre, principalmente, por sus colosales instalaciones creadas para espacios públicos, muchas de ellas realizadas conjuntamente con su esposa, Coosje van Bruggen, fallecida en 2009. Esta muestra se centra, sin embargo, en una etapa fundamental de su trayectoria, pero mucho menos exhibida: su trabajo rompedor y emblemático de los años sesenta, que contribuyó a la renovación de la escena artística norteamericana, y que se clasificaría dentro del llamado “Arte Pop”, una etiqueta que quizá no sea lo suficientemente amplia y adecuada para englobar su obra polifacética y heterogénea, que responde a la sociedad de consumo en la que se gesta, con una mirada crítica y humorística.

Las salas del Museo Guggenheim Bilbao se convierten en el contexto ideal para dotar, de nuevo, a la obra de este artista de su significado primigenio, mediante la presentación en conjuntos de sus pioneras instalaciones *La calle* y *La tienda*, de sus happenings en el “Teatro de la pistola de rayos”, sus sobredimensionados objetos del hogar, sus primeros proyectos para diseños monumentales y su *Museo Ratón*. El panorama de las calles del Lower East Side neoyorquino y la efervescencia artística de un grupo de jóvenes en busca de un arte propio como reacción al Expresionismo Abstracto, se plasma de manera brillante en la obra de Oldenburg, que reinventa el arte urbano y la escultura pública con forma visionaria. Si Oldenburg explora siempre las “múltiples posibilidades” que existen “en el camino entre dos puntos”, su obra abierta, llena de significados, también permite un amplio espectro de lecturas. Estamos seguros de que el público disfrutará participando en esa multiplicidad de interpretaciones que su obra posibilita.

Francisco González Rodríguez
Presidente de la Fundación BBVA

Claes Oldenburg: los años sesenta

- Fechas: 30 de octubre – 17 de febrero de 2013
- Comisario, Achim Hochdörfer, conservador del Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok)
- Patrocinador: Fundación BBVA
- Itinerancia: mumok Viena; Museum Ludwig, Colonia; Museo Guggenheim Bilbao; Museo de Arte Moderno de Nueva York; y Walker Art Center, Mineápolis

Organizada conjuntamente por mumok Viena y el Museo Guggenheim Bilbao, *Claes Oldenburg: los años sesenta* es la muestra más amplia hasta la fecha dedicada a la obra temprana, innovadora y emblemática realizada en los años sesenta por Claes Oldenburg (Estocolmo, Suecia, 1929), uno de los artistas más influyentes en el desarrollo del arte desde la década de los cincuenta. La presentación en Bilbao ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la Fundación BBVA y a la colaboración de la Terra Foundation for American Art.

Con sus irónicas y agudas representaciones de objetos cotidianos de los años sesenta, Oldenburg contribuyó enormemente a la renovación de la escena artística norteamericana siendo clasificado como un artista fundamental de la performance, el arte de la instalación y el Arte Pop. Sin embargo, su obra polifacética y heterogénea va mucho más allá. Un ejemplo de ello son sus proyectos de gran escala, realizados junto a Coosje van Bruggen. Estos gigantescos monumentos de objetos consumo, ubicados en importantes ciudades de todo el mundo, han ejercido una gran influencia en el arte para espacios públicos.

Uno de los puntos de referencia fundamentales del trabajo de Oldenburg es el objeto de producción industrial, el objeto como mercancía, que a través de continuas y nuevas metamorfosis de medios y formas se convierte en transmisor de cultura y símbolo de la imaginación, los deseos y obsesiones del mundo capitalista.

El Museo Guggenheim Bilbao acoge, a lo largo de la segunda planta, una magnífica selección de cerca 300 obras, que comienza por la instalación *La calle (The Street)* y sus representaciones de la vida moderna en la gran ciudad inspiradas en los grafitis; y continúa con los famosos artículos de consumo de *La tienda (The Store)* y con los espectaculares objetos de uso cotidiano del “hogar moderno”.

La exposición también dedica una sección a los primeros diseños de Oldenburg para espacios públicos de todo el mundo y a su emblemático *Museo Ratón* (*Mouse Museum*), un museo en miniatura en forma de *Ratón Geométrico* (*Geometric Mouse*) por el que el visitante puede transitar y para el cual el artista ha reunido 381 objetos desde finales de los años cincuenta.

Finalmente, gracias a la estrecha colaboración del artista en el proyecto, la muestra se completa con una serie de trabajos nunca antes expuestos o rara vez exhibidos: dibujos, fotografías, películas del propio artista, y, especialmente, páginas de cuadernos de apuntes que brindan al visitante una visión excepcional de los ingeniosos procesos mentales de Claes Oldenburg.

La calle y las Banderas

Cuando Claes Oldenburg se trasladó a Nueva York en 1956, se instaló en el Lower East Side, una de las zonas depauperadas de Manhattan donde pudo observar el entorno donde vivía, dominado por aquel entonces por la pobreza, el tráfico, el trabajo de la gente, la economía monetaria, el aislamiento y la falta de comunicación. Es así como el artista empieza a crear objetos bidimensionales, a partir de cartones viejos y maderas que une por medio de cola o de cuerda, que representan coches y transeúntes pintados toscamente al estilo grafiti.

La primera instalación de Oldenburg, denominada *La calle*, que se mostró por primera vez en la Judson Gallery en 1960, sentó las bases para un nuevo arte al que el artista se referiría como “pop urbano”. Tal y como sucedía en la presentación original, en la muestra los objetos cuelgan del techo, se apoyan en las paredes, están colocados sobre una base o se sostienen de pie, como en el escenario de un teatro. Al caminar entre estos objetos, como la figura sin techo del *Hombretón* (*Big Man*, 1960) o *Cabeza de la calle I* (“Gran cabeza”; “Gong”) [*Street Head I* (“Big Head”, “Gong”), 1959], el visitante se imagina el caótico y efervescente mundo del Lower East Side, asediado por el capitalismo y la construcción.

En el verano de 1960 Oldenburg dejó atrás el ruido, la suciedad y el caos de la gran ciudad y se trasladó, durante un corto período de tiempo, a Provincetown, en Cabo Cod, cerca de Boston. Allí creó las obras de la serie *Banderas de Provincetown* (*Provincetown Flags*), realizadas con maderas que llegaban a la orilla de la playa, y que el artista transformó en imágenes de la bandera estadounidense: un emblema-fetiche, símbolo omnipresente de la conciencia nacional.

El arte de Oldenburg siempre ha reflejado el contexto cultural del lugar donde fue creado. No es, por tanto, casualidad que sea precisamente en Provincetown, en 1620, donde los Padres Peregrinos, inmigrantes ingleses que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower en busca de la libertad de culto, firmaron el “Pacto del Mayflower”, considerado como el primer acto de autonomía americana, y también por algunos, como el precursor de la Constitución de los Estados Unidos de América.

La tienda

A su regreso a Nueva York en el otoño de 1960, Oldenburg empezó a desarrollar en una serie de nuevos trabajos con los que se adentraba en el colorista mundo de los bienes de consumo, despojando al arte de su pedestal intelectual y enfrentándolo con la realidad cotidiana.

En invierno de 1961 el artista comenzó a vender estos objetos en un estudio que abrió durante dos meses como si se tratara de una tienda más del Lower East Side. Estas esculturas —realizadas con capas de muselina empapada en yeso, pintadas de colores brillantes, colocadas sobre estructuras de alambre, y de superficies toscamente acabadas—, se hacinaban en el escaparate de la tienda del artista. Son representaciones de objetos cotidianos del “hogar moderno” y del mundo del consumismo: comida, ropa interior, herramientas, aparatos domésticos, etiquetas de precios, etc., como *Chaqueta de caballero con camisa y corbata* (*Men’s Jacket with Shirt and Tie*, 1961) o *Reloj de pulsera en azul* (*Wrist Watch on Blue*, 1961). Algunas de estas esculturas de 1962, que se presentaron en la segunda muestra de *La tienda*, que tuvo lugar en la Green Gallery en septiembre, fueron creadas en una escala enorme, como *Tarta de suelo* (*Floor Cake*) o *Patatas fritas con ketchup* (*French Fries with Ketchup*) mostrando el tono irónico y humorístico que caracteriza la obra del artista en estos años, en una constante exploración sobre el potencial metafórico de los objetos cotidianos.

El hogar y Los monumentos

Con la serie de los objetos de *El hogar*, que Oldenburg inició durante una estancia en Los Ángeles, California, en el año 1963, el artista vivió una transición temática desde *La calle*, pasando por el espacio semipúblico de *La tienda*, hasta llegar a la esfera privada de *El hogar*. En esta época, el artista comienza a crear objetos característicos de la vida moderna, como un teléfono, un inodoro, un ventilador, una tubería o un interruptor, que habitualmente suelen pasar desapercibidos, y los representa en diferentes tamaños, colores y “versiones”: “blandas”, “duras”, “gigantes” o “fantasma”, mostrando su permanente estado de transición o cambio.

Un ejemplo de ello son las versiones que se muestran en la exposición del interruptor: *Interruptor sueco blando gigante (versión fantasma)* [*Giant Soft Swedish Light Switch (Ghost Version)*, 1966], *Interruptores blandos – “Versión fantasma” II* [*Soft Light Switches – “Ghost Version” II*, 1964–71], o *Interruptores – Versión dura, réplica (marrón)* [*Light Switches – Hard Version, Replica (Brown)*, 1964–69].

Se trata de objetos cotidianos en los que, tanto por su enorme escala como por el material con el que están desarrollados, unas veces de vinilo y otras lienzo, generan todo un espectro de experiencias y sensaciones mostrándose unas veces humanos, otras exagerados e incluso grandiosos, desligándose de los elementos de producción industrial que se encuentran en el hogar.

En contraste con la “expresiva” vitalidad de los objetos de *La tienda*, los de *El hogar* asumen una apariencia más “fría” debido al material en que están creados, a su tamaño desmesurado o a su flacidez. En este ir y venir entre identificación y extraña existencia independiente, estos objetos generan al espectador momentos de comicidad junto a sensaciones de distanciamiento o extrañamiento.

Durante la gestación de sus “esculturas blandas”, Oldenburg ya había empezado a concebir la posibilidad de exponer sus objetos de consumo en espacios públicos. En 1965 comienza a idear proyectos utópicos para espacios al aire libre por medio de dibujos y acuarelas. Una serie de bocetos de monumentos públicos creados para Nueva York, Londres y Los Ángeles pueden contemplarse en la muestra.

Como el mismo artista manifiesta: “El humor es la única arma para sobrevivir”. De esta manera, en la grotesca exageración de Oldenburg, el solitario y monumental oso de peluche, la pinza, el ventilador o el plátano se convierten en auténticas caricaturas de la realidad social cotidiana.

Los *Monumentos* de Oldenburg responden a las implicaciones y significados históricos o sociales del lugar donde se ubican. Sin embargo, no son simplemente afirmaciones de la vida cotidiana en los EE. UU. y de su política, sino también una sátira de su trivialidad, de lo absurdo de la vida urbana y, por lo tanto, símbolos de nuestro tiempo. Es el caso de la escultura en forma de barra de labios que se ubicó en la Universidad de Yale: *Lápiz de labios (ascendente) sobre vehículo oruga* [*Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks*, 1969], considerada una auténtica proclama antibélica en protesta por la Guerra de Vietnam y una declaración en pro de la co-educación, ya que las mujeres no fueron admitidas en Yale hasta el año 1969.

Películas caseras

Además de los recortes de prensa, una serie de películas en súper 8, que se muestran al público por primera vez, ponen de manifiesto el constante compromiso de Oldenburg con el medio cinematográfico y ofrecen una visión fascinante y privilegiada de la trayectoria del artista durante los años cincuenta y sesenta, desvelando la forma en la que sus ideas se desarrollaron.

Las imágenes, a menudo desenfocadas, muestran en ocasiones objetos artificiales, que se diría que se han convertido en algo monstruoso o que pretenden ser lo que no son. Son imágenes tomadas de su archivo personal del Nueva York de los años cincuenta que inspiró *La calle* o de su trabajo con los monumentos a finales de la década de 1960, documentado en una película filmada en un cementerio. Esculturas y arquitectura se convierten en actores de un gran drama, un “teatro” en el que formas de sentimentalismo y gestos retóricos de duelo se abren paso.

El Museo Ratón y el Ala de las Pistolas de rayos

Finalmente, la muestra concluye con el *Museo Ratón*, un museo en miniatura cuyo primer “edificio” fue creado en 1972 para la Documenta 5 de Kassel. Más tarde, junto con Coosje van Bruggen, el edificio del *Museo Ratón* fue construido sobre la planta de un Ratón Geométrico —dos círculos son las orejas, un cuadrado la cabeza y una forma fálica la nariz—. En su interior, una vitrina recoge 381 objetos que el artista ha coleccionado desde los años cincuenta como pequeñas maquetas, objetos encontrados, Pistolas de rayos, juguetes comprados, chucherías, artículos de broma, objetos kitsch de tiendas de baratijas e incluso esculturas hechas por él mismo.

Al mismo tiempo que el *Museo Ratón*, Oldenburg presentó el *Ala de las Pistolas de rayos*, un “edificio” con forma de ángulo recto o de Pistola de rayos. El edificio albergaba las diversas Pistolas de rayos encontradas o creadas por Oldenburg y otros artistas, junto con fotografías de Pistolas de rayos fijadas al suelo.

En el *Museo Ratón* y en el *Ala de las Pistolas de rayos*, Oldenburg refleja sus principales preocupaciones de la década de 1960 como si de su propio museo se tratara: la inversión de la escala, la mutación de la forma, la fusión de lo encontrado, lo producido industrialmente y lo creado artísticamente. Al mismo tiempo, los dos “museos” también representan una nueva oportunidad para futuras obras para espacios públicos que habían ignorado museos y galerías.

Espacios didácticos

Los espacios didácticos de esta exposición dan a conocer el proceso creativo de Claes Oldenburg centrándose en dos obras de gran escala desarrolladas en los años ochenta y noventa en colaboración con Coosje van Bruggen. Estas obras tienen fuertes vínculos con la Solomon R. Guggenheim Foundation y con el arquitecto Frank Gehry, a quien le une una gran amistad. Uno de estos proyectos es *Barco navaja (Knife Ship, 1985)*, una gran navaja suiza que fue el elemento fundamental de la singular performance “Il Corso del Coltello”, representada en Venecia en septiembre de 1985, con la participación de Germano Celant como comisario y productor, y de Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen y Frank Gehry como personajes principales, además de otros participantes. El segundo proyecto, *Binoculares (1991)*, es la aportación escultórica de Oldenburg al edificio diseñado por Frank Gehry para la fachada del edificio Chiat/Day de Los Ángeles.

El espacio didáctico contará con información sobre estos proyectos a través de textos, materiales del estudio, fotogramas y películas de archivo. Además, los documentales *National Educational Television Network presents—USA: Artists*, narrado por Jim Dine, de 1966, y *Claes Oldenburg: The Formative Years*, dirigido y producido por Michael Blackwood en 1975, se emitirán ininterrumpidamente y a diario para mostrar la trayectoria del artista dentro del contexto de los años sesenta. Finalmente, la sala 201 contará con bibliografía especializada sobre el artista así como el catálogo de la exposición para consulta de los visitantes.

Catálogo

Con ocasión de esta exposición, el Museo Guggenheim Bilbao publicará una monografía que supone el análisis más exhaustivo hasta la fecha de la obra rompedora y pionera de Claes Oldenburg de los años sesenta. Diseñado en estrecha colaboración con el artista y editado por el comisario de la muestra, Achim Hochdörfer y Barbara Schröder, cuenta con materiales y ensayos no publicados anteriormente a cargo de Benjamin H.D. Buchloch, Branden W. Joseph, Gregor Stemmerich y Ann Temkin, además del propio Hochdörfer, a los que se une la extensa cronología a cargo de Maartje Oldenburg. En conjunto, estos escritos y las numerosas imágenes que los ilustran proporcionan una extraordinaria visión en profundidad de los ingeniosos procesos de pensamiento y creación de este artista.

Actividades paralelas

Conversación con Claes Oldenburg

Martes, 30 de octubre

Partiendo de los años sesenta y de sus primeras instalaciones *La calle* y *La tienda*, Claes Oldenburg hablará de los cambios sociales y su propio desarrollo artístico hasta llegar a su célebre *Museo Ratón*.

Lugar y hora: Auditorio del Museo, 18:30 h.

Reflexiones compartidas

Visión curatorial: *Claes Oldenburg: los años sesenta*

Miércoles, 14 de noviembre

Lucía Agirre, Subdirectora de Curatorial y Documentación

Conceptos clave: Claes Oldenburg: los años sesenta

Miércoles, 21 de noviembre

Marta Arzak, Subdirectora de Educación e Interpretación

Mostrador de Información. 18:30 a 19:30 h

Imagen de portada:

Tarta de suelo (Floor Cake), 1962

Lienzo relleno de gomaespuma y cajas de cartón, pintado con pintura de polímero sintético y látex
1,48 x 2,9 x 1,48 m

Collection of The Museum of Modern Art, Nueva York, Donación de Philip Johnson, 1975

©1962 Claes Oldenburg

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao
Depto. de Comunicación y Márketing
Tel.: +34 944 35 90 08
Fax: +34 94 435 90 59
media@guggenheim-bilbao.es

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao en www.guggenheim-bilbao.es (Área de prensa).

Relaciones con los medios en Francia:

FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS
Philippe Fouchard-Filippi
Tel: 01 53 28 87 53 / 06 60 21 11 94
Email: phff@fouchardfilippi.com

Imágenes para uso de prensa
Claes Oldenburg: los sesenta
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 35 90 08 o la dirección de correo electrónico media@guggenheim-bilbao.es

1. Claes Oldenburg

Cabeza de la calle I ("*Gran cabeza*", "*Gong*") [Street Head I ("Big Head", "Gong")], 1959

Alambre, papel de periódico, cola y color

153 x 160 cm

mumok museum moderner kunst stiftung ludwig wien

© Claes Oldenburg

2. Claes Oldenburg

Taza (*Mug*), 1960

Cartón y madera, pintado con caseína y esmalte en aerosol

193 x 127 cm

Cortesía Museum Ludwig, Colonia

© Claes Oldenburg

3. Claes Oldenburg

Gran camisa con corbata azul (*Big White Shirt with Blue Tie*), 1961

Muselina empapada en yeso sobre estructura de alambre, pintado con esmalte

119 x 78 x 34 cm

Cortesía Museum Ludwig, Colonia, Donación Ludwig 1976

© Claes Oldenburg

4. Claes Oldenburg

Vitrina pastelera I (*Pastry Case I*), 1961-62

Esculturas de yeso pintadas sobre platos de cerámica y fuente y copas de metal en vitrina de cristal y metal

52,7 x 76,5 x 37,3 cm

Cortesía MoMa, Nueva York / The Sidney and Harriet Janis Collection, 1967

© Claes Oldenburg

5. Claes Oldenburg

Tarta de suelo (Floor Cake), 1962

Lienzo relleno de gomaespuma y cajas de cartón, pintado con pintura de polímero sintético y látex

1,48 x 2,9 x 1,48 m

Collection of The Museum of Modern Art, Nueva York, Donación de Philip Johnson, 1975

©1962 Claes Oldenburg

6. Claes Oldenburg

Dos hamburguesas con queso, con todo (Hamburguesas duales)

[Two Cheeseburgers, with Everything (Dual Hamburgers)], 1962

Arpillera empapada en yeso, pintada con esmalte

17,8 x 37,5 x 21,8 cm

Courtesy MoMa, New York

© Claes Oldenburg

7. Claes Oldenburg

Estudio para el anuncio de la exposición individual de la Dwan Gallery- Mickey Mouse con corazón rojo (Study for Announcement for One-Man Show at Dwan Gallery- Mickey Mouse with Red Heart), 1963

Crayón y acuarela sobre papel

Lámina: 42,2 x 34,9 cm

Cortesía del Whitney Museum of American Art, Nueva York; Donación

The American Contemporary Art Foundation, Inc., Leonard A. Lauder, Presidente 2002.11

Fotografía: Sheldon C. Collins

© Claes Oldenburg

8. Claes Oldenburg

Patatas paja saliéndose de una bolsa (Shoestring Potatoes Spilling from a Bag), 1966

Lienzo relleno de miraguano, reforzado con cola y pintado con acrílico

274,3 x 132,1 x 101,6 cm

Colección del Walker Art Center, Mineápolis. Donación de la T. B. Walker Foundation, 1966

© Claes Oldenburg

9. Claes Oldenburg

Proyecto de Monumento Colosal para la zona norte de Central Park, Nueva York - Osito de peluche (Proposed Colossal Monument for Central Park North, N.Y.C. - Teddy Bear), 1965

Crayón de cera y acuarela sobre papel

60,6 x 47,9 cm

Whitney Museum of American Art, Nueva York

Donación de la American Contemporary Art Foundation, Inc., Leonard A. Lauder, Presidente

© Claes Oldenburg

10. Claes Oldenburg
Museo Ratón (Mouse Museum), 1977
Instalación
263 x 950 x 1020 cm
mumok museum moderner kunst stiftung ludwig wien
© Claes Oldenburg

11. Claes Oldenburg
Museo Ratón (Mouse Museum), 1977
Instalación/detalle
263 x 950 x 1020 cm
mumok museum moderner kunst stiftung ludwig wien
© Claes Oldenburg

12. Claes Oldenburg
Ala de las Pistolas de rayos (Ray Gun Wing), 1969–77
Instalación/detalle
Madera y aluminio corrugado y vitrinas de metacrilato con 258 objetos
263 x 450 x 565 cm
mumok museum moderner kunst stiftung ludwig wien; en préstamo de la Austrian Ludwig Foundation, desde 1981
© Claes Oldenburg

