

El Museo Guggenheim Bilbao

presenta el 15 de mayo de 2012

DAVID HOCKNEY

UNA VISIÓN MÁS AMPLIA

Patrocinado por

15 GUGGENHEIM
BILBAO 1997-2012

Una vez más, tengo la satisfacción de dirigirme a todos los aficionados al arte para presentar una extraordinaria muestra en el Museo Guggenheim Bilbao. En esta ocasión, se trata de un ambicioso proyecto internacional, al que se ha querido sumar Iberdrola en su paso por la ciudad, que nos va a permitir contemplar y disfrutar de una gran selección de obras paisajísticas de David Hockney, considerado el pintor británico en activo más importante.

“*La inspiración no llega a los perezosos*” es uno de los lemas favoritos de este artista, que lleva más de medio siglo creando sin cesar y renovándose constantemente, en una evolución que le mantiene al margen de las corrientes.

Audacia, energía, originalidad y compromiso son algunas de las cualidades de un autor que se mueve entre el respeto y la reverencia hacia los grandes maestros del pasado, y la curiosidad y la exploración de las nuevas tecnologías. Si ya en décadas anteriores había estudiado las insólitas posibilidades artísticas que ofrecen medios como el fax o la fotocopiadora, ahora presenta —junto con sus óleos de gran tamaño— sus últimas creaciones realizadas con *iPad* y sus paisajes registrados con varias cámaras y presentados en distintas pantallas.

Gran parte de estos paisajes se basan en métodos tradicionalmente empleados por los pintores que han cultivado este género pictórico, como la observación del natural y el trabajo posterior en el estudio. Sin embargo, Hockney se apoya, asimismo, en la tecnología para concebirlos y para hacer rápidos bocetos del natural. Ya en 2007, cuando se propuso realizar la mayor pintura a *plein air*, recurrió a la cámara para poder tener una visión general de la composición mientras trabajaba, recurso que repetiría en sus enormes pinturas posteriores segmentadas en varios lienzos.

Esta exposición, de la que esperamos disfruten muchísimos visitantes, se enmarca dentro de las actividades de acción social que desarrolla Iberdrola, entre las que se encuentra nuestro apoyo al Museo Guggenheim Bilbao, que se ha consolidado como uno de los principales espacios artísticos del mundo y referencia obligada para todos los amantes del arte.

Ignacio S. Galán
Presidente de Iberdrola

David Hockney: una visión más amplia

- Fecha inauguración y cierre: 15 de mayo–30 de septiembre, 2012
- Comisarios: Edith Devaney, Comisaria de proyectos de arte contemporáneo de la Royal Academy of Arts, Londres, y Marco Livingstone, Comisario independiente
- Patrocina: Iberdrola

Organizada por la Royal Academy of Arts en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y el Museum Ludwig de Colonia, *David Hockney: una visión más amplia* es la primera gran muestra dedicada en España a celebrar el relevante papel que el paisaje desempeña en la trayectoria de este artista, considerado en la actualidad como el pintor británico en activo más importante.

Intensos paisajes inspirados en Yorkshire, su condado natal, realizados a partir del año 2004, componen el núcleo de esta muestra que, con el patrocinio de Iberdrola, reúne a lo largo de la segunda planta del Museo una destacable selección de alrededor de 150 trabajos —pinturas al óleo, carbonillos, dibujos realizados con iPad, cuadernos de bocetos y vídeos digitales—, la mayoría de ellos llevados a cabo en los últimos ocho años. La exposición ofrece una visión única del universo creativo de David Hockney y evidencia, tanto su gran capacidad para representar la naturaleza a través de diferentes técnicas, como su relación emocional con el paisaje de su juventud.

La exposición también ilustra hasta qué punto la representación del entorno natural ha estado presente a lo largo de toda la carrera del artista, incluso cuando otros motivos centraban su producción. Una selección de trabajos, desde 1956 —durante sus días de estudiante en Bradford—, hasta 1998, contextualiza sus últimos paisajes, y nos revela la temprana preocupación de Hockney por la representación del espacio, el uso del color y el tratamiento de la perspectiva para reflejar el mundo natural.

Así, una de las grandes salas con forma de pétalo diseñadas por Frank Gehry acoge obras tempranas de Hockney, provenientes de diferentes colecciones internacionales públicas y privadas, realizadas por el artista a finales de los años cincuenta, cuando aún era de estudiante, así como en los años sesenta, como *Huida a Italia – Paisaje suizo* (*Flight into Italy – Swiss Landscape*, 1962), una estilizada representación de las cimas alpinas. Junto a ellas se exhiben dos de sus famosos collages fotográficos de los ochenta como *El Gran Cañón mirando al norte, septiembre de 1982* (*Grand Canyon Looking North, Sept. 1982*) y *La autopista de Pearblossom, 11-18 de abril de 1986 n.º 1* (*Pearblossom Highway, 11-18 April 1986 #1*), una obra donde una carretera guía al observador hacia el cuadro, poniendo de relieve la experimentación de Hockney en torno a la perspectiva y a la representación del espacio pictórico en el Cubismo.

El este mismo espacio de paredes curvilíneas lucen sus dos pinturas del Gran Cañón, realizadas en el año 1998, entre las que se encuentra el espectacular paisaje de más de siete metros de largo *Un Gran Cañón más próximo* (*A Closer Grand Canyon*, 1998). Del mismo año es *Garrowby Hill*, 1998, una obra creada de memoria en su estudio a partir de la evocación tras su vuelta a Yorkshire en el año 1997 para pasar tiempo junto a su amigo Jonathan Silver, que se encontraba en fase terminal de una enfermedad, y que siempre le había apoyado en su carrera. En el camino entre la casa de su madre y el lecho de muerte de su amigo en la localidad de Wetherby, el artista se reencuentra de nuevo con los paisajes de su juventud, y empieza a sentir por ellos un profundo interés y un gran afecto por sus elementos característicos.

Paisajes recientes

A lo largo de las salas clásicas del Museo, punto de arranque del recorrido por la exposición, se exhiben seis conjuntos de obras, creados entre 2005 y 2009, que revelan la profunda curiosidad y la energía de Hockney a la hora de valerse de las distintas posibilidades de representar el paisaje, tanto cuando pinta del natural como cuando utiliza sus recuerdos y su imaginación en el estudio. Como el propio artista afirma “vemos psicológicamente” a través del filtro de nuestros recuerdos personales.

La primera sala acoge una amplia serie de óleos y acuarelas de pequeño formato creadas por el artista en los años 2004 y 2005 del natural, tras la publicación en 2001 de *El conocimiento secreto: el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*, una publicación que recogía su hipótesis de la enorme influencia que la visión a través de la cámara tuvo en la pintura desde el siglo XV.

Cuando volvió a la pintura tras este período de investigación, Hockney rechazó la influencia de la cámara deliberadamente y salió al campo para pintar directamente lo que veía. Fue un período extraordinariamente prolífico en el que el artista captó numerosas escenas de los paisajes de Yorkshire como *Sendero en el trigal, julio* (*Path Through Wheat Field July*, 2005), *Vista de Woldgate, 27 de julio de 2005* (*Woldgate, 27 July 2005*) o *Valle de Fridaythorpe, agosto de 2005* (*Fridaythorpe Valley, August 2005*), que pueden contemplarse en esta primera sala.

Junto a sus acuarelas y óleos se exhibe la representación de una pequeña pista forestal a la que el artista se refiere como “el túnel”, sito en el Este de Yorkshire. La carretera o camino es un motivo recurrente en sus paisajes recientes y es también una reminiscencia de alguna de sus primeras pinturas.

El compromiso emocional del artista con el pasaje de su niñez y juventud queda también patente en las series de obras *El bosque de Woldgate* (*The Woldgate Woods*) y *Árboles de Thixendale* (*Thixendale Trees*), creadas entre los años 2006 y 2008, y expuestas en la segunda sala clásica del Museo. En ambos grupos de obras, Hockney emplea la disciplina del trabajo en el contexto de una serie y, al hacerlo, centra su atención en las condiciones cambiantes del paisaje y en las sutiles modulaciones de la luz.

La última sala nos muestra una representación del ciclo de la naturaleza al completo, por medio de una serie de obras creadas por Hockney, tanto del natural y de memoria, como en el estudio a partir de su

imaginación: desde el grupo llamado *El espino en flor* (*Hawthorn Blossom*), donde anticipa la llegada de la primavera por medio del florecimiento del espino blanco, hasta la serie *Árboles y tótems* (*Trees and Totems*), en la que obras como *Tala de invierno* (*Winter Timber*, 2009), de más de 6 metros de ancho, muestran a los árboles ya talados, sin vida.

En el mismo espacio se encuentran también una pequeña selección de dibujos al carboncillo de árboles y “tótems” que el artista realizó directamente del natural y a los que recurrió para recrear el mismo tema en el estudio.

La llegada de la primavera

Dominando una de las enormes e irregulares salas del Museo se despliega la monumental *La llegada de la primavera en Woldgate, East Yorkshire en 2011 (dos mil once)* [*The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (Twenty-Eleven)*] ante la cual el observador siente cómo la emoción de esta estación se expande a su alrededor. Este glorioso homenaje a la naturaleza es una instalación compuesta por una gran pintura de 32 lienzos rodeada por 51 dibujos realizados con iPad e impresos sobre papel que registran la transición desde el invierno hasta el final de la primavera en un pequeño sendero de East Yorkshire, y en la cual se puede apreciar la experiencia de Hockney en el diseño de escenografías para ópera.

Las tres pinturas de Woldgate que también se exponen en esta sala fueron realizadas en el estudio, partiendo de la memoria del artista, y se detienen en lo que el propio Hockney considera como un “motivo menor”, pero en el cual se percibe una cierta sensación dramática de la naturaleza.

El sermón de la montaña

Desde paredes de curvilíneas de otro de los más imponentes espacios del Museo, envuelve al espectador el deslumbrante óleo de más de siete metros de largo titulado *Un mensaje más amplio* (*A Bigger Message*, 2010). En diciembre de 2009, durante una visita a The Frick Colección en Nueva York, Hockney se sintió atraído por la obra *El sermón de la montaña*, pintada en el año 1656 por el artista francés Claude Lorrain. La fascinación que siente por este trabajo no estriba tanto en la escena bíblica que retrata, sino en efecto espacial que su creador consigue.

Posteriormente, el artista realizó una transcripción de aquella pintura a tamaño real y, después, una serie de estudios, algunos muy fieles al original y otros más estilizados. El proyecto culminó en el óleo sobre 30 lienzos titulado *Un mensaje más amplio*. Aunque mucho mayor que el original, esta obra conserva la composición de la de Lorrain, pero, al aplicar su propia técnica, Hockney transforma el tema en una pieza monumental, que trata del artificio existente en la representación del espacio.

El mismo interés en la captación del paisaje sublime que encontró Hockney en la obra de Claude Lorrain también ha incitado al artista a tomar el Parque Nacional de Yosemite, en EE. UU. como motivo. Hockney ya conocía esta zona de gran belleza natural, pero solo tras su prolongada concentración en el paisaje de Yorkshire pensó que podría ser un tema apropiado para sus obras mayores. Su habilidad con el iPad le permitió capturar velozmente la teatralidad de la luz y de las

condiciones atmosféricas, y adaptar su técnica para poder imprimir esas imágenes, que representan las obras más recientes de la exposición, a mayor tamaño, tal y como se exhiben en este mismo espacio.

Cuadernos de apuntes y películas

Los cuadernos de apuntes proporcionan una magnífica visión de la inspiración que subyace a muchas de las pinturas de la exposición y a su composición.

Asimismo, se muestra el interés del artista por las nuevas tecnologías a lo largo de su carrera: desde su temprano empleo de la cámara Polaroid, su incorporación innovadora de la fotocopiadora a color, el uso del iPhone y el iPad; además, ese interés es especialmente evidente en una serie de nuevas películas producidas usando hasta 18 cámaras, que se exponen sobre múltiples pantallas, evidenciando el uso de las técnicas que ha desarrollado en sus pinturas en el formato videográfico, y trasladando al visitante a un hechizador viaje a través de la mirada de David Hockney.

Sobre el artista

Nacido en Bradford en 1937, David Hockney asistió a la Bradford School of Art antes de entrar en el Royal College of Art, donde permaneció entre 1959-1962. Entre sus condiscípulos se encontraban Peter Blake y R.B. Kitaj. La celebridad de Hockney le llegó mientras aún estudiaba, cuando su obra fue incluida en la exposición Young Contemporaries, que marcó el surgir del arte pop británico. A comienzos de los años sesenta visitó Los Ángeles y poco después se estableció en aquella ciudad. Con frecuencia se le asocia al sur de California y a las numerosas obras que produjo allí a lo largo de varias décadas. En 1991 David Hockney fue nombrado miembro de la Royal Academy.

David Hockney: una visión más amplia pone de relieve la curiosidad y la energía de Hockney a la hora de adoptar las innumerables posibilidades que ofrece el arte del paisaje. Hockney trabaja del natural y a partir del recuerdo y de la imaginación, con el apoyo de herramientas visuales y tecnológicas; su virtuosismo con diversos medios y su enfoque siempre innovador le permiten crear imágenes que constituyen poderosas evocaciones del espacio y el paisaje y lograr “una visión más amplia”. Su profundo conocimiento de los maestros del pasado y la influencia de estos en su obra son igualmente evidentes en la exposición, como lo demuestra el uso de la escala para ampliar la visión del paisaje. Por encima de todo, la muestra sitúa a Hockney sólidamente en la tradición de los grandes paisajistas británicos, como Constable, que suelen asociarse con un lugar particular de gran belleza natural.

David Hockney y su proceso creativo

Como complemento a la exposición, la segunda planta del Museo acogerá varios espacios didácticos donde los visitantes podrán acercarse al proceso de trabajo de David Hockney. Un primer espacio mostrará una serie de textos y materiales educativos sobre sus principales técnicas de trabajo, desde las acuarelas y la fotografía hasta las más innovadoras aplicaciones para iPads. Completa ese espacio una muestra de los diseños de escenografías para ópera, faceta presente en su producción desde los años setenta, y el audiovisual titulado “A Bigger Picture” dirigido por Bruno Wollheim. Un segundo espacio ofrecerá una extensa bibliografía sobre el artista y su obra para consulta.

Catálogo de la exposición

Con motivo de la muestra, el Museo ha editado un catálogo de 300 páginas profusamente ilustrado, que examina la producción paisajística de Hockney, centrándose en sus últimas creaciones inspiradas en la campiña de Yorkshire. El libro constituye un recorrido jubiloso y vibrante por los escenarios naturales que Hockney recrea en muy diferentes medios. Los comisarios de la exposición, Marco Livingstone y Edith Devaney, así como Tim Barringer, Martin Gayford y Xavier F. Salomon firman los ensayos de este volumen, que permite profundizar en los nuevos modos de representación del espacio que el artista británico desarrolla.

Imagen de la portada (detalle):

David Hockney

La llegada de la primavera en Woldgate, East Yorkshire, en 2011 (dos mil once) [*The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)*]

Óleo sobre 32 lienzos

365,8 x 975 cm; (91,4 x 121,9 cm, cada uno) parte de una obra de 52 piezas

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Jonathan Wilkinson

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Departamento de Comunicación y Marketing

Tel: +34 944 35 90 08

Fax: +34 94 435 90 59

media@guggenheim-bilbao.es

www.guggenheim-bilbao.es

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.es (área de prensa).

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
David Hockney: una visión más amplia
Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

El servicio FTP del Museo Guggenheim Bilbao ofrece imágenes de la exposición *David Hockney: una visión más amplia* en alta resolución para uso de los medios de prensa autorizados.

Para poder acceder al FTP con las imágenes, es necesario registrarse a través del formulario del sitio web en la siguiente dirección:

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/area_de_prensa/registro.php?idioma=es

Una vez efectuado el registro, la dirección de acceso al FTP y las claves serán enviadas por correo electrónico. En el FTP se albergan todas las imágenes para uso de prensa, así como sus créditos y condiciones de uso.

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

David Hockney: una visión más amplia

Exposición organizada por la Royal Academy of Arts, Londres, en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y el Museum Ludwig de Colonia

1. David Hockney

Pintura banal (Ordinary Picture), 1964

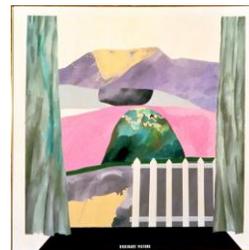
Acrílico sobre lienzo

182,9 x 182,9 cm

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution,
Washington D. C. Donación de Joseph H. Hirschhorn, 1966

© David Hockney

Foto: Prudence Cuming Associates

2. David Hockney

La autopista de Pearblossom, 11-18 de abril de 1986 n° 1

(Pearblossom Highway, 11-18 April 1986 #1)

Collage fotográfico

119,4 x 163,8 cm

The J. Paul Getty Museum, Los Ángeles

Donación de David Hockney

© David Hockney

Foto: Prudence Cuming Associates

3. David Hockney

La carretera que atraviesa los Wolds (The Road across the Wolds), 1997

Óleo sobre lienzo

121,9 x 152,4 cm

Mrs Margaret Silver

© David Hockney

Foto: Prudence Cuming Associates

4. David Hockney

Túnel más próximo, en invierno, febrero-marzo de 2006

(*A Closer Winter Tunnel, February-March, 2006*), 2006

Óleo sobre seis lienzos

182,9 x 365,8 cm (91,4 x 121,9 cm, cada uno)

Art Gallery of New South Wales, Sidney

Adquirido con fondos aportados por Geoff y Vicki Ainsworth, legado de Florence y William Crosby y Fundación Art Gallery of New South Wales, 2007

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

5. David Hockney

Túnel con nieve en invierno, marzo (Winter Tunnel with Snow, March), 2006

Óleo sobre lienzo

91,4 x 121,9 cm

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

6. David Hockney

El bosque de Woldgate, 21, 23 y 29 de noviembre de 2006

(*Woldgate Woods, 21, 23 and 29 November 2006*)

Óleo sobre seis lienzos

182,9 x 365,8 cm (91,4 x 121,9 cm, cada uno)

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

7. David Hockney

El gran espino (The Big Hawthorn), 2008

Óleo sobre nueve lienzos

274,3 x 365,8 cm (91,4 x 121,9 cm, cada uno)

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

8. David Hockney

Tala de invierno (Winter Timber), 2009

Óleo sobre quince lienzos

274,3 x 609,6 cm (91,4 x 121,9 cm, cada uno)

Colección particular

© David Hockney

Foto: Jonathan Wilkinson

9. David Hockney

El sermón de la montaña II (según Claudio de Lorena)

[*The Sermon on the Mount II (After Claude)*], 2010

Óleo sobre lienzo

171,5 x 259,7 cm

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

10. David Hockney

Bajo los árboles, más grande (Under the Trees, Bigger), 2010-11

Óleo sobre veinte lienzos

365,8 x 609,6 cm (91,4 x 121,9 cm, cada uno)

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Richard Schmidt

11. David Hockney

La llegada de la primavera en Woldgate, East Yorkshire, en 2011 (dos mil once) [*The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)*]

Óleo sobre 32 lienzos

365,8 x 975 cm; (91,4 x 121,9 cm, cada uno) parte de una obra de 52 piezas

Cortesía del artista

© David Hockney

Foto: Jonathan Wilkinson

12. David Hockney

La llegada de la primavera en Woldgate, East Yorkshire, en 2011 (dos mil once) – 2 de enero [*The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) – 2 January*]

Dibujo creado con iPad e impreso sobre papel

144,1 x 108 cm; parte de una obra de 52 piezas

Cortesía del artista

© David Hockney

13. David Hockney

La llegada de la primavera en Woldgate, East Yorkshire, en 2011
(dos mil once) – 12 de abril, n.º1. [*The Arrival of Spring in Woldgate,*
East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) – 12 April] N. 1

Dibujo creado con iPad e impreso sobre papel

144,1 x 108 cm

Cortesía del artista

© David Hockney

14. David Hockney

7 de noviembre, 26 de noviembre de 2010, bosque de Woldgate, 11.30
am y 9.30 am (Nov. 7th, Nov. 26th 2010, Woldgate Woods, 11.30 am
and 9.30 am)

Fotograma de vídeo digital

Cortesía del artista

© David Hockney

RETRATOS DEL ARTISTA

David Hockney, Bridlington Studio, Febrero 2009

© David Hockney

Foto: Gregory Evans

David Hockney dirigiendo nueve cámaras, Abril 2010

© David Hockney

Foto: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

David Hockney, Abril 2010

© David Hockney

Foto: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

David Hockney pintando *Tala de invierno* en Bridlington, Julio 2009
(detalle)

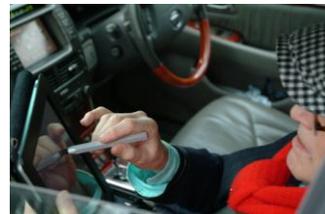
© David Hockney

Foto: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

© David Hockney

Foto: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DAVID HOCKNEY: UNA VISIÓN MÁS AMPLIA

Conferencia: Una introducción a los paisajes de Yorkshire de David Hockney
15 de mayo

Edith Devaney, curator de la Royal Academy, Londres, y co-comisaria de la exposición, ofrecerá una visión general sobre la muestra, presentando los temas principales que refleja en sus paisajes el artista británico y analizando su reencuentro con su localidad natal, Yorkshire. Asimismo, hablará sobre la génesis del proyecto expositivo y su desarrollo y aportará información adicional sobre el proceso de trabajo de David Hockney y el empleo de la tecnología a lo largo de su trayectoria.

Actividad gratuita. Interpretación simultánea al español.
Lugar y hora: Zero Espazioa. 18:30 h

Curso de introducción creativa al iPad
22 y 29 de mayo y 8 y 12 de junio

Coincidiendo con la exposición *David Hockney: una visión más amplia*, el Museo llevará a cabo un curso de iniciación a las posibilidades y prestaciones que ofrece el iPad para la creación y el entretenimiento gráfico. Orientado al público general, este curso, dirigido por Oscar López Martín, se plantea como un muestrario de posibilidades y tiene como requisito indispensable que cada participante traiga su propio iPad.

Programa:

22 de mayo: Introducción general

29 de mayo: Aplicación de fotografía y dibujo

8 de junio: Aplicación de vídeo

12 de junio: Montaje en Penultimate y Keynote

Lugar y hora: Aula de educación, 19:00–20:00 h

Reflexiones compartidas

Profesionales de las áreas de Curatorial y Educación del Museo ofrecerán una visión complementaria sobre la muestra.

Visión curatorial

30 de mayo, 18:30 h

Lucía Agirre, Subdirectora de Curatorial

Conceptos clave

6 de junio, 18:30 h

Luz Maguregui, Coordinadora de Educación

Patrocina Fundación Vizcaína Aguirre