

LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE

Del 3 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016

Comisario: Miguel Ángel Blanco

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta en otoño una exposición que propone, por primera vez en España, seguir los pasos de los artistas que en el siglo XIX se adentraron en los territorios del Oeste norteamericano, asumiendo el reto de mostrar sus paisajes, desconocidos y exóticos, y de representar las formas de vida de los indios americanos que desaparecían ante sus ojos por efecto de un programa ideológico, político, militar y colonizador. Estos artistas contribuyeron a crear desde muy pronto una “ilusión” del Lejano Oeste, combinando el entusiasmo romántico y la admiración genuina con los tópicos, prejuicios y expectativas que enturbiaban la mirada del hombre blanco; una imagen que en adelante se convertiría en el mito del indio salvaje, viviendo en las praderas en comunión con la naturaleza, muy alejado de la visión que el cine popularizaría años más tarde y que estuvo centrada en mostrar el punto de vista de los ocupantes y las fatigas y peligros a los que tuvieron que enfrentarse.

A través de una selección de pinturas y fotografías de artistas como Karl Bodmer, George Catlin, Henry Lewis, Albert Bierstadt, Edward S. Curtis o Carleton E. Watkins, entre otros, la exposición presenta este apasionante capítulo, poco conocido aquí, de la historia del arte. Algunos de los lienzos pertenecen a la propia colección permanente del Museo, la única en España con obra de estos pintores, reflejo de la pasión del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza por las narraciones literarias, cinematográficas y artísticas sobre el Oeste.

La muestra comienza con un prólogo dedicado a los exploradores españoles que establecieron los primeros contactos con las tribus, ya desde el siglo XVI, e incluye diversos objetos

Imágenes de izquierda a derecha: Charles Wimar. *El rastro perdido*, c. 1856. Museo Thyssen-Bornemisza; George Catlin. *Shón-ka-ki-he-ga, Jefe Caballo, gran jefe pawnee*, 1832. Smithsonian American Art Museum, Washington, D. C. Donación de Mrs. Joseph Harrison, Jr

Más información e imágenes: Museo Thyssen-Bornemisza – Oficina de Prensa.

Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. Tel. +34 914203944 /913600236. Fax+34914202780. prensa@museothyssen.org; www.museothyssen.org; <http://www.museothyssen.org/microsites/prensa/2015/Oeste/index.html>

Anónimo. Mapa del Río Misisipi, dedicado al duque de Jovenazo por su servidor don Armando de Arce, barón de Lahontan, 1699. Archivo General de Indias. Sevilla

etnográficos que se distribuyen a lo largo del recorrido, así como un conjunto de libros, cómics, carteles de cine y otros elementos que mostrarán la divulgación que han tenido en el siglo XX las leyendas sobre el Lejano Oeste. Por último, Miguel Angel Blanco, artista y comisario de la exposición, interesado desde hace años en la cultura india, presenta una selección de libros-caja de su *Biblioteca del Bosque*, realizados con materiales que ha recogido en sus viajes por las llanuras y cañones de Estados Unidos.

Mapear la fantasía

La colonización estadounidense del Lejano Oeste en el siglo XIX estuvo precedida por las expediciones españolas desde Florida y Nuevo México, entre los siglos XVI y XVIII, que estuvieron guiadas en un primer momento por la búsqueda de imaginarias riquezas y que resultaron en una precaria pero prolongada presencia en los territorios del sudoeste, y durante unas décadas, en toda la cuenca del Misisipi. Quedan pocos testimonios artísticos de esta etapa, pero contamos con la cartografía para seguir las rutas, los asentamientos, las misiones y los presidios, así como las líneas de contacto y de fricción con las tribus indias. Los mapas elegidos ofrecen además un elevado valor estético y algunos de ellos incluyen dibujos de figuras y tipis.

Hacia el Lejano Oeste: el sublime americano

Los caminos hacia el Oeste fueron abiertos por tramperos y compañías de comercio de pieles y, después, por científicos y militares que realizaron largos recorridos y que, desde muy pronto, se hicieron acompañar por artistas que ilustraran sus hallazgos o, con mayor ambición artística, pintaran o fotografiaran los paisajes y sus pobladores originales. El ferrocarril facilitó el acceso a una naturaleza “edénica” –pronto también turística– que, con gran ayuda de los artistas, pasaría a ser protegida a través del innovador sistema de parques nacionales. Yosemite, Yellowstone y el Gran Cañón son algunos de los escenarios representados en la exposición.

Thomas Hill. *Vista del Valle de Yosemite*, 1865. Cortesía de The New York Historical Society, Nueva York. Donación de Charles T. Harbeck

La representación de esta naturaleza desbordante y grandiosa exigió la formulación de un marco conceptual y visual apropiado a la desmesura y a la falta de referencias humanas. Pintores como Thomas Cole, Albert Bierstadt y Thomas Hill, con un exacerbado lenguaje romántico, crearon obras que tuvieron gran trascendencia en la historia del arte; y fotógrafos como Carleton E. Watkins, Timothy O’Sullivan y William Henry Jackson establecieron un

modelo de paisaje fotográfico que aún hoy continúa vigente, influyendo enormemente en la imagen que los estadounidenses se formaron entonces del Oeste.

Las gestas artísticas de Bodmer y Catlin / Indios y vaqueros. Un género pictórico

Los primeros artistas que se adentraron en el Oeste en los años treinta del siglo XIX no fueron paisajistas sino retratistas y, con mayor o menor rigor científico, etnógrafos. George Catlin, con su extraordinaria Galería India, y Karl Bodmer, con la precisa documentación gráfica de

los *Viajes en el interior de Norteamérica*, del antropólogo Maximilian zu Wied-Neuwied, nos permiten conocer en profundidad los campamentos indios, la caza del búfalo y los rituales de numerosas tribus, así como fisonomías y atuendos. Ellos dieron paso a una visión idealizada pero melancólica de la vida india, en la que se funden paisaje y figuras, fantasía y etnografía. En la segunda mitad del siglo, estos temas ya se habían convertido en un subgénero pictórico con gran tirón popular, asociado a la pintura de historia o a la costumbrista y presente en la producción de artistas como Charles M. Russell, Charles Wimar y Frederic Remington, entre otros.

Tompkins Harrison Matteson. *El último de su raza*, 1847. Cortesía de The New York Historical Society, Nueva York. Donación de Edwin W. Orvis

Edward S. Curtis. *Joseph. Nez Percé*, 1903. Prints & Photographs Division, Library of Congress, Washington D.C.

La figura del jefe indio fascinó a cuantos pintores y fotógrafos tuvieron ocasión de observarlos. En estos cuadros y fotografías se muestran con detalle los tocados, las pinturas corporales o los objetos de poder que porta cada uno de ellos. Por primera vez en España, podrán verse los famosos retratos realizados por Bodmer y Catlin o las fotografías de jefes legendarios salidas de las cámaras de Adolph Muhr o Edward S. Curtis, tomadas años más tarde.

En esas últimas décadas del siglo XIX, fueron incluso los propios jefes los que se preocuparon por inmortalizar su imagen; así lo hicieron Toro Sentado, Gerónimo o Joseph en el curso de sus viajes por el este de los Estados Unidos para acudir a negociaciones o encuentros, estando ya sus tribus confinadas en reservas.

A este momento corresponde la monumental empresa fotográfica y editorial *El indio norteamericano*, de Curtis, un controvertido y sin embargo valiosísimo conjunto artístico y etnográfico, hoy en gran parte perdido, del que se han seleccionado varias imágenes.

Etnografía

La colonización supuso un violento impacto sobre las culturas indias, en un proceso muy rápido que les llevó casi a la desaparición. Hubo quienes quisieron preservar en la medida de lo

Muñeca kachina hopi, c. 1900-1940. Museo Nacional de Antropología, Madrid.

posible los restos de ese desmoronamiento, iniciando unas colecciones que han llegado hasta nuestros días. Una selección de trajes, objetos cotidianos y rituales, armas y adornos de las culturas nativas se expondrán a lo largo del recorrido de la exposición, ilustrando algunos detalles de la forma de vida de las tribus.

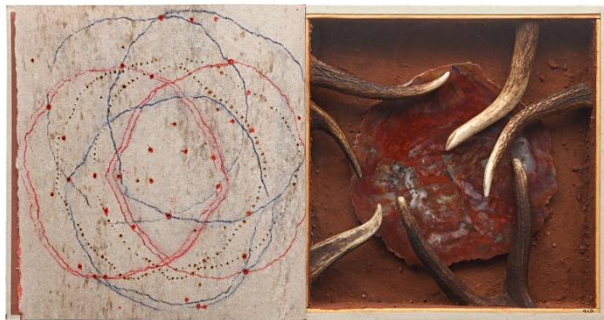
Cultura popular

Además, y como muestra de la gran divulgación y el potencial de fascinación que han tenido las leyendas del Lejano Oeste en todo el mundo y hasta hoy mismo, se presentará un conjunto de libros, cómics, carteles de cine y películas, procedentes del archivo gráfico de la Filmoteca Nacional y de la colección particular del editor Alfredo Lara, así como un gran número de objetos cedidos por la Baronesa Thyssen-Bornemisza.

Bajo la luna comanche

Como artista de la naturaleza, el comisario de la muestra Miguel Ángel Blanco se ha interesado desde hace años por el arte y la cultura de las tribus, lo que ha afianzado su “admiración por la capacidad de interpretar las señales naturales y por su atención a las fuerzas sobrenaturales” y ha hecho suyo el ideal de vida indio de “caminar en la belleza, armonizando tierra y cielo, cuerpo y espíritu”.

Cerrando la exposición, se presenta una selección de 13 libros-caja, relacionados con el Oeste americano, que forman parte de su *Biblioteca del Bosque*. Iniciada en 1985 y compuesta en la actualidad por 1.148 libros-caja, esta biblioteca es un proyecto escultórico vital que recrea paisajes, experiencias y visiones, expresados en dibujos, imágenes y composiciones con elementos o materiales de la naturaleza. El artista ha realizado además una instalación con cráneos de animales simbólicos para los indios y una intervención sonora que evoca el galope de las manadas de búfalos.

Miguel Ángel Blanco. *Sequoia roja*, 2015 (arriba) y *La Biblioteca del Bosque* (1985-2015). Colección del artista

FICHA DE LA EXPOSICIÓN:

Título: *La ilusión del Lejano Oeste*

Organizador: Museo Thyssen-Bornemisza

Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 3 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016

Comisario: Miguel Ángel Blanco, artista. <http://www.bibliotecadelbosque.net/>

Coordinadoras: Marta Ruiz del Árbol, Área de Pintura Moderna del Museo Thyssen-Bornemisza, y Blanca Uría

Número de obras: 86 en catálogo más un gran número de objetos

Publicaciones: Catálogo con textos de Miguel Ángel Blanco y Alfredo Lara; *app* educativa y publicación digital en la *app* 'Quiosco Thyssen'

Actividades paralelas: Jornada de arte, Ciclo de cine, Visitas taller para familias, Visitas comentadas y dinamizadas para grupos y Talleres de dibujo y de fotografía para adultos.

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE:

Museo Thyssen-Bornemisza

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas Moneo, planta -1

Horario: de martes a viernes y domingos de 10 a 19 h; sábados, de 10 a 21. Apertura excepcional los lunes, de 10 a 19 h. hasta el 17 de enero, coincidiendo con la exposición *Edvard Munch. Arquetipos*

Exposición temporal *La ilusión del Oeste*:

- Entrada general: 9 €
- Entrada reducida: 6,5 € para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes previa acreditación y familias numerosas
- Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en situación legal de desempleo

Exposición temporal *La ilusión del Oeste* + Colección Permanente:

- Entrada general: 13,5 €
- Entrada reducida: 8,5 € para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes previa acreditación y familias numerosas
- Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en situación legal de desempleo

Entrada combinada exposiciones *La ilusión del Lejano Oeste* + *Edvard Munch. Arquetipos*:

- Entrada general: 14€
- Entrada reducida: 9€ para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes previa acreditación y familias numerosas
- Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en situación legal de desempleo

Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del Museo y en el 902 760 511

Más información: www.museothyssen.org

Audio-guía, disponible en varios idiomas

INFORMACIÓN PARA PRENSA:

<http://www.museothyssen.org/microsites/prensa/2015/Oeste/index.html>