

**El Museo Guggenheim Bilbao
presenta en noviembre una
extraordinaria exposición
retrospectiva de
Robert Rauschenberg**

LA EXPOSICIÓN MÁS COMPLETA DE LA OBRA DEL ARTISTA REALIZADA HASTA LA FECHA INCLUYE PINTURAS, DIBUJOS, ESCULTURA Y CREACIONES RELACIONADAS CON LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA TECNOLOGÍA

En una carrera que abarca casi cincuenta años, Robert Rauschenberg ha redefinido el arte de nuestro tiempo. A partir del 21 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de marzo de 1999, el Museo Guggenheim Bilbao, presentará la primera retrospectiva que abarca toda la trayectoria artística de Rauschenberg organizada en Europa desde 1980. La muestra reúne alrededor de 300 obras del artista, incluidas varias de reciente creación. *Robert Rauschenberg: retrospectiva* pone de manifiesto toda la fuerza creadora de este artista y es la exposición más completa de su obra organizada hasta la fecha.

Como ha señalado Thomas Krens, Director del Solomon R. Guggenheim Foundation, “El Guggenheim ha tenido una larga y fructífera relación con Robert Rauschenberg. Estamos encantados de poder presentar las obras de este artista clave del siglo XX y de mostrar el alcance de sus logros”.

La presentación de la exposición *Robert Rauschenberg: retrospectiva* en el Museo Guggenheim Bilbao ha contado con la generosa colaboración de Philip Morris.

COVER IMAGE

Barcaza (Bargò), 1962-3 (detalle)

Óleo y tinta de serigrafía sobre lienzo, 202,9 x 980,4 cm

Guggenheim Bilbao Museoa y

The Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York

Rauschenberg nació en 1925 en Port Arthur, Texas. Tras licenciarse en la Marina de los Estados Unidos, empezó sus estudios de arte en 1945 en el Black Mountain College de Carolina del Norte. Allí estudió con el que fuera maestro de la Bauhaus, Josef Albers, y consolidó su amistad con el compositor John Cage y con el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham. Entre 1949 y 1954, Rauschenberg introdujo las técnicas, los materiales y los temas con los que ha seguido trabajando hasta hoy. Trabajó en fotografía, hizo sus primeros monotipos y se introdujo en el mundo de las artes escénicas. Tras establecerse en Nueva York en 1949, Rauschenberg conoció a los expresionistas abstractos y empezó a incorporar su pincelada gestual en sus cuadros. Sin embargo, Rauschenberg se desvió de la pureza pictórica de aquellos con referencias más allá del lienzo. Por ejemplo, incorporó números y diagramas en *22 la azucena blanca (The Lily White)* (ca. 1950), estampó guijarros y polvo en el oscuro pigmento de la serie de pinturas *FloreCIMIENTO nocturno (Night Blooming)* (1951), y el fondo de la serie de pinturas negras fue un *collage* de periódicos.

En 1952, Rauschenberg introdujo su método de combinar temas dispares, por ejemplo en sus *collages* de camisas italianas, y el uso de materiales encontrados, como en sus *Scatole Personali* (ca. 1952). Estas primeras obras fueron laboratorios para sus Combinados (Combines), iniciados a mediados de los años cincuenta, en los que introducía imágenes y objetos del mundo real en el campo de la pintura abstracta, desdibujando así los límites no sólo entre pintura y escultura sino, al mismo tiempo, entre el arte y la vida. En *Odalisca (Odalisk)* (1955/1958), uno de los primeros auténticos Combinados (Combines) de Rauschenberg, el artista incorpora un gallo, luces eléctricas y una almohada con materiales autobiográficos, incluyendo uno de sus cianotipos en miniatura. Desarrollando el concepto de Marcel Duchamp del *readymade*, Rauschenberg dio un nuevo significado a objetos cotidianos, como una colcha de trozos multicolores o un neumático de automóvil, yuxtaponiéndolos con piezas sin relación y colocándolos en el contexto del arte. Cuando los Combinados (Combines) se expusieron por primera vez en diciembre de 1954, en la Egan Gallery, los críticos quedaron desconcertados por estas obras, que cuestionaban las definiciones de arte vigentes. Durante estos años Rauschenberg se apoyó en el diálogo intelectual que mantuvo con Cage y Cunningham, así como con el artista Jasper Johns, que compartía su interés por traspasar el ámbito tradicional del arte.

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, las imágenes encontradas llegaron a ser primordiales en el vocabulario visual de Rauschenberg. Incorporó reproducciones de periódicos y revistas en sus dibujos, grabados y pinturas, perfeccionando al mismo tiempo las técnicas de transferencia por disolvente, litografía y serigrafía. Con la serie de pinturas serigrafiadas, realizadas entre 1962 y 1964, llegó a identificársele con el Pop art, debido en parte a su empleo de medios de reproducción comerciales y también a su énfasis en los temas mediáticos, en un abanico que abarca desde el béisbol hasta la guerra de Vietnam. El creciente reconocimiento de

Rauschenberg como el artista más destacado de su generación quedó confirmada con su primera exposición en solitario en un museo, celebrada en 1963 en el Jewish Museum de Nueva York, y con el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia, que le fue otorgado el año siguiente.

A lo largo de toda su carrera, y especialmente durante los años sesenta, Rauschenberg participó en diversos proyectos en colaboración que le llevaron fuera de los confines de su estudio. El enfoque de Rauschenberg hacia el arte como una forma incluyente que compromete todos los sentidos le condujo de forma natural a su trabajo en las artes escénicas. Entre 1954 y 1964, diseñó decorados, vestuarios e iluminación para las compañías de danza de Merce Cunningham y Paul Taylor. Sus primeras escenografías incluían Combinados (Combines) exentos como *Minutiae* (1954), así como lo que él llamó “decorado vivo”, en el que la acción humana se convierte en “escenario”. A principios de la década de 1960 Rauschenberg trabajó en estrecha colaboración con el Judson Dance Theater, un colectivo formado por bailarines y artistas visuales como Trisha Brown, Robert Morris, Steve Paxton, Yvonne Rainer y Carolee Schneemann. Su principal objetivo era librar al movimiento de todas los convencionalismos formales. Entre 1963 y 1967, Rauschenberg hizo la coreografía y actuó en al menos once piezas escénicas. Eliminada la división tradicional entre el actor y el elemento escénico en estas obras, que iban desde *Pelícano (Pelican)* (1963) hasta *Recorrido urbano (Urban Round)* (1967), enfatizó su interacción mediante vestuario y atrezzo escénico especialmente diseñados. En sus obras de conjunto, como *Entrenamiento en primavera (Spring Training)* (1965), *Sala de mapas II (Map Room II)* (1965), y *Linóleo (Linoleum)* (1966), acciones dispares —algunas intencionadamente coreográficas y otras totalmente pedestres— se representaban simultáneamente. Estas obras iban acompañadas a menudo de *collages* de audio realizados a partir de ruidos amplificados por medios electrónicos, recopilaciones de grabaciones musicales y sonidos encontrados.

Con Billy Klüver, un ingeniero de los Laboratorios Bell al que conoció en 1960, Rauschenberg exploró las posibles aplicaciones de la tecnología a las artes visuales y al teatro. En 1966, él y Klüver crearon la E.A.T. (Experiments in Art and Technology), una organización dedicada a fomentar la interacción entre artistas e ingenieros para realizar proyectos artísticos técnicamente avanzados. Rauschenberg creó instalaciones interactivas accionadas tecnológicamente, como *Oráculo (Oracle)* (1962–5) que recalca la relación entre ver y oír. *Oráculo (Oracle)*, una escultura de cinco piezas construida a partir de objetos de chatarra metálica, emite los sonidos de emisiones de radio que los espectadores pueden manipular ajustando un sistema de control programado para explorar múltiples emisoras simultáneamente.

Con su traslado en 1970 a Captiva, Florida, Rauschenberg abandonó temporalmente la imaginería urbana en favor de un idioma abstracto y de la utilización de fibras naturales,

como tejidos y papel. *Cardboards (Cartones)* (1971) y *Venecianas (Venetians)* (1972–3) muestran su fascinación por el color, la textura y la historia propios de los materiales - contrapuestos. Los efectos bellos y dispares de la ropa en tejidos desde el algodón al raso, se exploran en la serie *Escarcha (Hoarfrosts)* (1974–5) y *Veleros (Jammers)* (1975–6). El resultado de sus colaboraciones con las fábricas papeleras de Francia y la India dió como resultado una serie de obras en las que la pasta de papel alcanza la categoría de arte.

En 1976 la National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution, Washington, D.C., montó una retrospectiva a la mitad de su carrera, cuando Rauschenberg fue seleccionado como artista del Bicentenario Americano. Al tener la oportunidad de reexaminar sus primeras obras, Rauschenberg recuperó sus inquietudes de épocas anteriores en sus series *Extensiones (Spreads)* (1975–82) y *Escalas (Scales)* (1977–81), incorporando imágenes transferidas y serigrafiadas, y ensambló instalaciones a menudo de gran escala.

En 1979 retomó su interés temprano por la fotografía cuando incorporó proyecciones de sus propias fotografías en blanco y negro a un diseño del decorado para la obra *Cebo Glacial (Glacial Decoy)* de la Trisha Brown Dance Company. A partir de entonces, las imágenes que introduce en sus obras en todos los medios proceden casi exclusivamente de sus propias fotografías.

Durante los años ochenta, Rauschenberg emprendió dos proyectos a largo plazo. El primero, *The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece (El 1/4 de milla ó 2 estadios)* (1981–hasta hoy), una obra en curso compuesta por múltiples partes, que actualmente comprende 195 pinturas y esculturas, y mide unos 330 metros. Descrita a menudo como una autobiografía visual de Rauschenberg, *The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece (El 1/4 de milla ó 2 estadios)* presenta importantes evoluciones en la carrera del artista, con partes que hacen referencia a motivos y técnicas del pasado, y otra referentes a sus tendencias artísticas actuales. Puede considerarse como el primordial trabajo en serie de un artista que concibe en serie.

El proyecto de *Rauschenberg Overseas Culture Interchange (ROCI)* (Intercambio cultural transoceánico de Rauschenberg) (1984–1991) representó la culminación de su fe en el poder del arte y la colaboración artística para lograr el cambio social. Rauschenberg viajó a once países del mundo, estudiando diversas culturas, materiales y tradiciones artísticas. Montó una exposición de su obra en cada uno de estos países, en muchos de los cuales la experimentación artística estaba prohibida, intentando impulsar el diálogo y lograr un entendimiento mutuo a través del proceso creativo.

Las obras de ROCI lanzaron varias de las series de esculturas y pinturas sobre metal de Rauschenberg comenzadas a mediados de los ochenta. Las pinturas sobre metal tienen una amplia gama de efectos, desde los esmaltes de colores vivos de la serie *Bourbon urbano*

(*Urban Bourbons*) (1988–95) hasta el oscuro monocromo de *Tinieblas* (*Night Shades*) (1991). La serie *Excesos* (*Gluts*), iniciada en 1986, está realizada con objetos de chatarra, como letreros de gasolineras y piezas de automóviles, que se transforman en esculturas suspendidas de la pared o con apoyo en el suelo.

Desde 1992, Rauschenberg ha utilizado su impresora Iris para hacer impresiones digitales en color de sus fotografías. Esta tecnología hace posibles las imágenes de alta resolución y los tonos luminosos de sus trabajos recientes a gran escala, sobre papel, *Anagramas* (*Anagrams*) (1995–1997) y *Anagramas {juego de palabras}* (*Anagrams [A Pun]*) (1997–hoy). En 1996 Rauschenberg transfirió las impresiones de Iris a escayola húmeda en *Retiros arcádicos* (*Arcadian Retreats*) (1996), una serie de frescos que le proporcionaron un campo de exploración totalmente nuevo. En esta exposición podrán verse por primera vez algunas obras de esta serie.

Instalación

Antes de esta instalación en el Museo Guggenheim Bilbao, *Robert Rauschenberg: retrospectiva* se mostró por primera vez en Nueva York, en otoño de 1997, siendo presentada simultáneamente en el Solomon R. Guggenheim Museum de la Quinta Avenida, el Guggenheim Museum Soho y en la Ace Gallery del Guggenheim Museum de Nueva York. Posteriormente esta muestra viajó a Texas, a la The Menil Collection, en el Contemporary Arts Museum y al The Museum of Fine Arts, Houston. De allí se trasladó al Museum Ludwig, Colonia.

Robert Rauschenberg: retrospectiva comprende todo el abanico de grandes logros de este gran artista. La exposición se desarrolla cronológicamente, a lo largo de las galerías de la segunda y tercera planta del Museo, resaltando la pintura y la escultura de Rauschenberg y captando al mismo tiempo su costumbre de trabajar simultáneamente en diversos medios. La obra nos muestra las facetas de Rauschenberg como dibujante, fotógrafo e impresor, así como sus principales colaboraciones en las artes escénicas (sala 204) y en obras basadas en la tecnología (sala 209). En la Sala 304 se exhibe una selección de la pintura más reciente de Rauschenberg de la serie *Anagramas {juego de palabras}* (*Anagrams [A Pun]*) (1997–hoy) junto a *Tirón terrestre* (*Earth Pull*) (1998) una obra de luz y sonido que Rauschenberg concibió especialmente para este espacio del Museo. Finalmente *The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece* (*El 1/4 de milla ó 2 estadios*) (1981–hasta hoy) se presenta instalada de forma espectacular en un espacio único, ocupando la galería *Fish* (104), de forma que por primera vez puede verse sin interrupción espacial.

Comisarios de la exposición

Walter Hopps y Susan Davidson son los comisarios invitados de la exposición, ambos de The Menil Collection, Houston. Walter Hopps fue comisario de la retrospectiva de Rauschenberg a la mitad de su carrera en la National Collection of Fine Arts,

Smithsonian Institution, Washington, D.C., en 1976, y de la exposición *Robert Rauschenberg: The Early 1950s*, que viajó al Guggenheim Museum SoHo en 1992–3. Hopps y Davidson han organizado *Robert Rauschenberg: retrospectiva* en colaboración con un equipo curatorial del Museo Guggenheim constituido por Nancy Spector, Conservadora, responsable de la parte de la exposición dedicada a las actividades de Rauschenberg relacionadas con las artes escénicas, Julia Blaut, Ayudante de Conservación, y Joan Young y Elizabeth Carpenter, Ayudantes del Área de Conservación para este proyecto.

Catálogo

La exposición va acompañada de un catálogo en inglés de 631 páginas, con ilustraciones a todo color, publicado por el Solomon R. Guggenheim Museum, acompañado de una traducción al castellano de los textos. La obra incluye una introducción de Walter Hopps y ensayos de Trisha Brown, Ruth Fine, Billy Klüver con Julie Martin, Rosalind Krauss, Steve Paxton, Nancy Spector, y Charles F. Stuckey.

Información para la prensa:

Nerea Abasolo
Responsable de Comunicación
Teléfono: (34) 94 4359008
Fax: (34) 94 4359010
E-mail: nabasolo@guggenheim.org

Diapositivas

Sin título [Hotel Bilbao] (*Untitled* [Hotel Bilbao]), ca. 1952

Grabados, papel impreso, papel, tela, lápiz y cola sobre papel, montado sobre cartón

Colección del artista

Odalisca (*Odalisk*), 1955/1958

Combinado: óleo, acuarela, lápiz, pintura de cera, papel, tela, fotografías, reproducciones impresas, cianografía en miniatura, periódico, metal, cristal, hierba seca y lana de acero, con almohada, poste de madera, iluminación eléctrica y gallo Leghorn, sobre estructura de madera montada sobre cuatro ruedas pequeñas

Museum Ludwig, Colonia. Donación Ludwig

Elba, antes de verte yo era capaz II (*Alfarería recreativa japonesa*)

[*Able Was I Ere I Saw Elba II* (*Japanese Recreational Clayworks*)], 1985

Transferencia sobre cerámica japonesa cocida a alta temperatura

Colección privada

Considerado por muchos el artista estadounidense más importante de la segunda mitad del siglo XX, Robert Rauschenberg define y simboliza, desde los años cincuenta hasta nuestros días, la agitación, la experimentación y la electricidad en estado puro dentro de la escena artística estadounidense. Su uso innovador de objetos de desecho combinados con pintura en obras de tres dimensiones, su experimentación con nuevas técnicas de grabado y transferencia, y su inmersión en el mundo de la tecnología y del espectáculo han hecho de Rauschenberg uno de los artistas más versátiles e innovadores de nuestro tiempo y de cualquier época.

En Philip Morris, patrocinamos arte contemporáneo desde hace cuarenta años. Desde los primeros días de nuestro programa corporativo de contribuciones, hemos apoyado las manifestaciones artísticas vanguardistas y de ruptura que exploran nuevas ideas, formas y técnicas. A través de nuestro programa, hemos financiado exposiciones de *pop art* y de arte conceptual y abstracto, corrientes todas ellas de las que se ha nutrido Rauschenberg en su larga y fértil carrera. Estamos orgullosos de patrocinar, a escala mundial, la retrospectiva definitiva de una de las principales mentes creativas de Estados Unidos. Esta exposición mostrará a un público internacional cómo la importante contribución y la inmensa influencia de un solo artista ha contribuido a moldear el curso del arte norteamericano de posguerra.

Matteo L. Pellegrini
Director General de Philip Morris Spain