

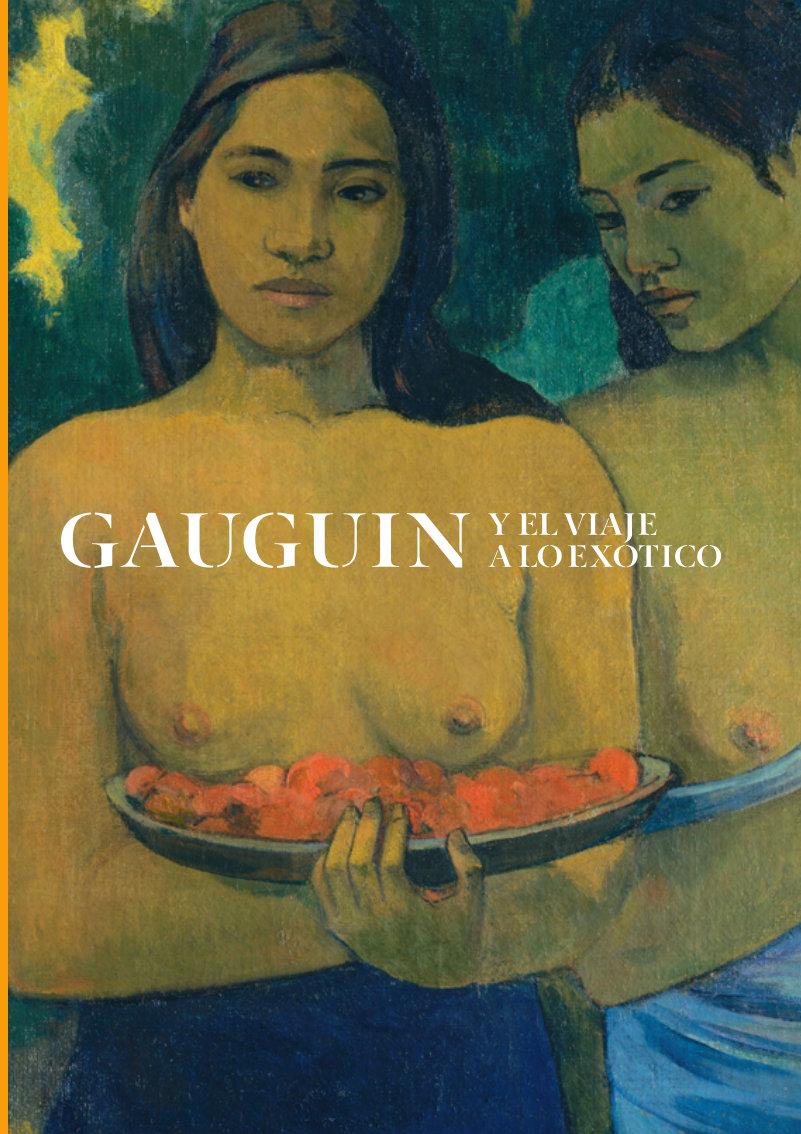
9 octubre 2012 / 13 enero 2013

Museo Thyssen-Bornemisza

9 October 2012 / 13 January 2013

GAUGUIN AND THE VOYAGE TO THE EXOTIC

MUSEO
THYSSEN-
BORNEMISZA



GAUGUIN Y EL VIAJE AL EXÓTICO

Museo Thyssen-Bornemisza

9 de octubre de 2012

13 de enero de 2013



La exposición *Gauguin y el viaje a lo exótico* aborda tres cuestiones que van encadenándose e interrelacionándose. La primera, y fundamental, es la figura de Paul Gauguin, cuya huida a Tahití, donde reconquistó el primitivismo por la vía del exotismo, funciona como hilo conductor de todo el recorrido. Sus pinturas icónicas, creadas a través del filtro de Polinesia, no sólo se han convertido en las imágenes más seductoras del arte moderno sino que además ejercieron una influencia esencial en los movimientos artísticos de las primeras décadas del siglo XX, como el fauvismo francés y el expresionismo alemán. La segunda trata del viaje, el viaje como escape de la civilización, que servirá de impulso renovador a la vanguardia, y el viaje como salto atrás a los orígenes, a ese estado edénico, utópico y elemental que anhelaba el primitivismo. La tercera, y última, se refiere a la concepción moderna de lo exótico y sus vinculaciones con la etnografía.

Gauguin and the Voyage to the Exotic explores three themes that are connected and interrelated throughout. The first and foremost is the figure of Paul Gauguin, whose flight to Tahiti—where he returned to primitivism through exoticism—is the common thread that runs through the whole exhibition. Not only have his iconic paintings in a Polynesian guise become the most appealing images in modern art, but they also had a major influence on the artistic movements of the first decade of the 20th century, such as French fauvism and German expressionism. The second is the voyage: the voyage as an escape from civilisation—a theme that would provide the avant-garde with fresh impetus—and the voyage as a return to the origins, to the Edenic, utopian and elementary state craved by primitivism. The third and last refers to the modern idea of the exotic and its connections with ethnography.



Paul Gauguin

Parau api (¿Qué hay de nuevo?), 1892
Parau Api (What's New?), 1892
 Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

1

Invitación al viaje

Las escenas de la indolencia femenina que pintó Gauguin durante su periodo tahitiano reflejan cierta influencia del exotismo de Eugène Delacroix. El pintor romántico francés fue uno de los primeros en viajar al norte de África y también un precursor en el modo de concebir la obra de arte como producto de la imaginación creadora. El movimiento rítmico y el seductor colorido de sus románticas representaciones del “esplendor del Oriente”, serían un precedente fundamental para algunos artistas de la modernidad.

Invitation to the Voyage

The scenes of feminine indolence that Gauguin painted during his Tahitian period are influenced to an extent by the exoticism of Eugène Delacroix. The French Romantic painter was one of the first to travel to northern Africa and was also a forerunner in viewing the work of art as a product of the creative imagination. The rhythmic movement and enticing colours of his Romantic depictions of the “splendour of the Orient” would set an essential precedent for some artists of the modern era.



Paul Gauguin

Idas y venidas, Martinica, 1887
Coming and Going, Martinique, 1887
 Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

2

Idas y venidas, Martinica

En los años 1880 la breve pero intensa estancia de Gauguin en Martinica, junto a su amigo Charles Laval, supuso un giro trascendental en su carrera de pintor. En esta primera experiencia viajera, frente a la espesura tropical y el encanto de sus gentes, el lenguaje pictórico de Gauguin toma finalmente forma propia.

Coming and Going, Martinique

Gauguin's short but intense stay in Martinique with his friend Charles Laval in the 1880s marked a turning point in his career as a painter. During this first travel experience the lush tropical setting and the charm of the native population spurred the development of Gauguin's particular painterly language.

Paraíso tahitiano

Desaparecido del mundo en el fondo de Oceanía, Gauguin se volcó en la representación de la deslumbrante naturaleza y de la cultura maorí, en proceso de desaparición, con su particular estilo sintetista construido mediante grandes superficies de color y un profundo contenido simbólico y mítico.

La exuberancia salvaje de la isla se convierte en los lienzos de Gauguin en una utópica Edad de Oro anterior al tiempo o en un primordial Jardín del Edén cargado de fragancias y explosiones cromáticas. Pero los trópicos era una región donde el Paraíso y la perdición están muy próximos y, tras un progresivo deterioro de su salud física y mental, las composiciones de Gauguin se vuelven más misteriosas y siniestras. El deseado paraíso tahitiano se convierte en el Paraíso perdido.

Tahitian Paradise

Isolated from the world deep in Oceania, Gauguin eagerly set about depicting the dazzling nature setting and Maori culture—which was then dying out—in his particular synthetic style characterised by large areas of colour and a deeply symbolic and mythical content.

In Gauguin's canvases the wild exuberance of the island is transformed into a utopian Golden Age that existed before time began or a primordial Garden of Eden steeped in fragrances and explosions of colour. But Paradise and perdition were never far apart in the Tropics and, after his physical and mental health progressively deteriorated, Gauguin's compositions became more mysterious and sinister. The yearned-for Tahitian paradise became Paradise lost.

Paul Gauguin

Mata mua (Érase una vez), 1892

Mata Mua (In Olden Times), 1892

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid



Bajo las palmeras

Cuando Gauguin llegó a Tahití, al integrar lo primitivo y lo salvaje, logró acrecentar la liberación de su creatividad. Desde su anterior periodo bretón ya tenía claro que la pintura tenía que desafiar las convenciones de la imitación naturalista y servirse de las sensaciones asociadas a la contemplación de la naturaleza a través del sueño.

Como puede observarse en esta sección, no sólo para Gauguin sino también para artistas como Henri Rousseau o Henri Matisse, Emil Nolde o Max Pechstein, August Macke o Franz Marc la relación con la naturaleza salvaje, real o imaginaria, se convirtió en el modo idóneo de recuperar la inocencia y la felicidad, el verdadero sentido del arte. El mundo de la jungla les brindaba a todos ellos un medio para superar la crisis de valores, estéticos, morales y políticos, y saltarse los límites del lenguaje artístico vigente.

Under Palm Trees

When Gauguin arrived in Tahiti, he succeeded in heightening his creative freedom by combining the primitive and the savage. It had been clear to him since his earlier period in Brittany that painting should defy the conventions of naturalistic imitation and draw on the sensations associated with contemplating nature through dreams.

As this section shows, the relationship with wild nature, whether real or imaginary, became the ideal means of retrieving innocence and happiness, the true meaning of art, not only for Gauguin but also for artists like Henri Rousseau and Henri Matisse, Emil Nolde and Max Pechstein, August Macke and Franz Marc. The world of the jungle provided them all with a means of overcoming the crisis of aesthetic, moral and political values and of reaching beyond the boundaries of the artistic language of the day.

Paul Gauguin

Haere mai (¡Venid!), 1891

Haere Mai (Come Here!), 1891

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

Colección Thannhauser. Donación de Justin K.

Thannhauser, 1978, inv. 78.2514.16

Henri Rousseau

Paisaje tropical con un gorila

atacando a un indio, 1910

Tropical Landscape: An American Indian

Struggling with a Gorilla, 1910

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.

Colección de Mr. y Mrs. Paul Mellon



El artista como etnógrafo

En tiempos de Gauguin, la atracción por la alteridad que propició el desarrollo del primitivismo se pone de manifiesto en una nueva relación de los artistas con la etnografía. El primitivismo nos conecta con el otro a través de una especie de imagen reflejada en la que contemplamos algo extraño, algo diferente. Pero, como defendía Victor Segalen, “no nos preciamos de asimilar las costumbres, las razas, las naciones, de asimilar a los demás; sino por el contrario, alegrémonos de no poderlo hacer nunca; reservémonos así la perdurabilidad del placer de sentir lo Diverso”. Lo que importa no es descubrir el sistema de la diferencia, sino la extrañeza irreductible de las culturas, de las costumbres, de los rostros, de los lenguajes. A Gauguin y a los artistas expresionistas les unió el compromiso de la diferencia, de la distancia, de una mirada “estética” frente al otro.

The Artist as Ethnographer

The appeal of otherness that spurred the development of primitivism in Gauguin's day is apparent in artists' new relationship with ethnography. Primitivism connects us with the “Other” through a sort of reflected image in which we gaze at something strange, something different. However, as Victor Segalen asserted, “let us not flatter ourselves for assimilating the customs, races, nations and others who differ from us. On the contrary, let us rejoice in our inability ever to do so, for we thus retain the eternal pleasure of sensing Diversity.” What matters is not discovering the mechanism of difference, but the irreducible strangeness of cultures, customs, faces and languages. Gauguin and the expressionist artists were united by the commitment of difference, of distance, of an “aesthetic” approach to the “Other”.



Paul Gauguin

Muchacha con abanico, 1902

The Girl with a Fan, 1902

Museum Folkwang, Essen

6

Gauguin, el canon exótico

Paul Gauguin, el artista mítico que se hizo salvaje para encontrar una nueva visión para el arte se convirtió en el nuevo canon exótico para los expresionistas alemanes, los primitivistas rusos y los fauves franceses. Mientras que muchos de ellos, como Ernst L. Kirchner, Erich Heckel o André Derain, estudiaron el arte primitivo en los museos etnográficos, otros, como Emil Nolde o Max Pechstein, se embarcaron hacia tierras lejanas en busca del Otro.

Por otra parte, la pintura de Gauguin, que renunciaba a cualquier tipología anterior se convirtió en paradigma para sus experimentaciones formales. Ahora bien, mientras que para el fauvismo el primitivismo gauguiniano era hedonista y esencialmente estético, para los expresionistas alemanes, lo exótico y lo primitivo eran no sólo una excentricidad anticlásica y antiacadémica sino también una nueva manera de vivir.

Gauguin, the Exotic Canon

Paul Gauguin, the mythical artist who turned savage in order to find a new approach to art, became the new model of exoticism for the German expressionists, the Russian primitivists and the French fauves. Whereas many of them such as Ernst L. Kirchner, Erich Heckel and André Derain studied primitive art in ethnographic museums, others like Emil Nolde and Max Pechstein set sail for distant lands in search of the "Other".

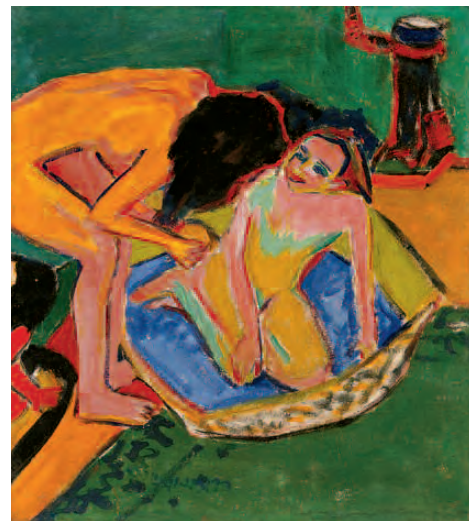
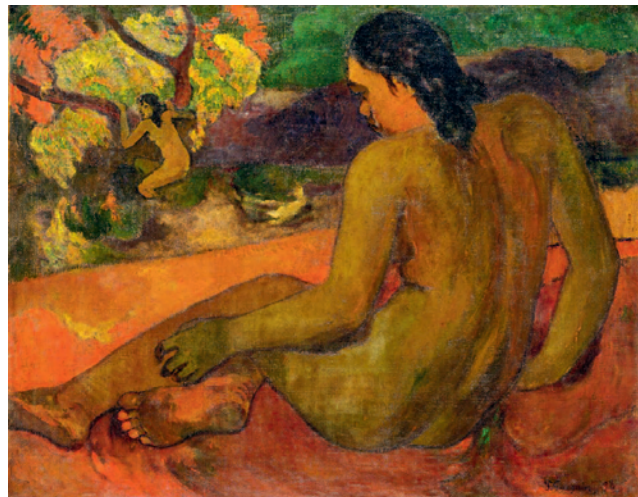
Gauguin's painting, which defied any pre-existing classification, furthermore became a model for their formal experimentations. However, whereas fauvism regarded Gauguin's primitivism as hedonistic and essentially aesthetic, the German expressionists viewed the exotic and the primitive not only as an anticlassical and anti-academic eccentricity but also as a new way of life.

Paul Gauguin

Mujer tahitiana, 1898
Tahitian Woman, 1898
Ordrupgaard, Copenhagen

Ernst Ludwig Kirchner

Dos desnudos con bañera y estufa, 1911
Two Nudes with Bathtub and Oven, 1911
Museum Frieder Burda, Baden-Baden



La luna del sur

A comienzos del siglo XX los artistas modernos que viajaron a países lejanos abordaron lo exótico como una verdadera estrategia de vanguardia y su principal objetivo fue buscar respuesta a sus indagaciones artísticas. La experiencia estética de Wassily Kandinsky durante el viaje a Túnez en 1905 le descubrió una pintura de factura más experimental y un colorido más brillante, esencial para el futuro desarrollo de la abstracción. Diez años después, también visitaron Túnez August Macke y Paul Klee, donde lograron descubrir la liberación de la forma y del color.

Matisse, por su parte, encontró inspiración en Oriente a través del arabesco, un modo de organización visual decorativa propia del arte islámico, y Robert y Sonia Delaunay reinterpretaron el folclorismo de la península Ibérica a través de su estilo de contrastes simultáneos.

The Southern Moon

The modern artists who travelled to remote countries at the beginning of the 20th century approached the exotic as an avant-garde strategy and their chief aim was to seek an answer to their artistic investigations. The aesthetic experience of Wassily Kandinsky during his trip to Tunisia in 1905 led him to discover a more experimental style of painting and more vivid colours that were essential to the future development of abstract art. Ten years later August Macke and Paul Klee also visited Tunisia, where they discovered the liberation of form and colour.

Matisse himself found inspiration in the Orient through the arabesque, a form of decoration characteristic of Islamic art, and Robert and Sonia Delaunay reinterpreted the folk traditions of the Iberian Peninsula through their style of simultaneous contrasts.

Wassily Kandinsky

Improvisación 6 (Africano), 1909

Improvisation 6 (African), 1909

Städtische Galerie im Lenbachhaus, Múnich

Paul Klee

Casas rojas y amarillas en Túnez, 1914, 70

Red and Yellow Houses in Tunis, 1914, 70

Zentrum Paul Klee, Berna



Tabú. Matisse y Murnau

La exposición se cierra con la estancia de Henri Matisse en la Polinesia francesa en 1930, donde coincide con el director del cine expresionista alemán F. W. Murnau que está inmerso en el rodaje de *Tabú*. Si Gauguin había planeado su viaje como escape de la civilización, Matisse lo proyectó como unas vacaciones de placer para intentar salir de un periodo de inquietud y desasosiego, pero terminó convirtiéndose en el punto de arranque de una nueva etapa artística.

Los recuerdos y ensoñaciones de Tahití se tradujeron en las experimentaciones de sus años finales con *papiers découpés* (papeles recortados), reverenciados como la culminación de su carrera y de su principio rector baudelairiano: “orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad” y, asimismo, como el último soplo de utopía de las vanguardias.

Tabu. Matisse and Murnau

The exhibition ends with Henri Matisse's stay in French Polynesia in 1930 while the German expressionist film director F. W. Murnau was shooting *Tabu*. Whereas Gauguin's voyage had been planned as an escape from civilisation, Matisse's trip was intended as a pleasure vacation to help him get over a period of uneasiness and concern, but it ended up becoming the starting point of a new artistic period.

His Tahitian memories and fantasies inspired the experimentation he carried out with *papiers découpés* (paper cut-outs) in his final years. These works are hailed as the culmination of his career and his Baudelairean guiding principle of “order and beauty, luxury, calm and pleasure”, and as the avant-gardes' last burst of utopian breath.

Henri Matisse

Cabezas de tahitianas,
1930
Heads of Tahitians,
1930
Musée du quai
Branly, Paris



Henri Matisse

El esquimal, 1947
The Eskimo, 1947
Designmuseum Danmark

Museo Thyssen-Bornemisza

mtb@museothyssen.org
www.museothyssen.org
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid

Fechas

Del 9 de octubre de 2012 al 13 de enero de 2013.

Lugar

Sala de Exposiciones Temporales del Museo Thyssen-Bornemisza.

Horario

De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h. Los sábados la exposición permanecerá abierta hasta las 22.00 h. Lunes cerrado. Cerrado los días 25 de diciembre de 2012 y 1 de enero de 2013. El desalojo de las salas de exposición tendrá lugar cinco minutos antes del cierre.

Transporte

Metro: Banco de España.
Autobuses: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146 y 150.
Tren: estaciones de Atocha, Sol y Recoletos.

Servicio de información

Teléfono: 902 760 511
cavthyssen@stendhal.com

Tienda-Librería

Planta baja. Catálogo de la exposición disponible.

Cafetería-Restaurante

Planta baja.

Servicio de audio-guía

Disponible en español, inglés y francés.

Se ruega no utilizar el teléfono móvil en las salas de exposición.

Museo Thyssen-Bornemisza

mtb@museothyssen.org
www.museothyssen.org
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid

Dates

9 October 2012 to 13 January 2013.

Venue

Temporary exhibition galleries, Museo Thyssen-Bornemisza.

Opening times

Tuesdays to Sundays, 10am to 7pm. The temporary exhibition will be opened until 10pm on Saturdays. Closed on Mondays. Closed 25 December 2012 and 1 January 2013. Visitors are asked to leave the galleries 5 minutes before closing.

Transport

Metro: Banco de España.
Buses: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146 and 150.
Train: Atocha, Sol and Recoletos stations.

Information Service

Tel: 902 760 511
cavthyssen@stendhal.com

Bookshop-Giftshop

Ground floor. Catalogue of the exhibition on sale.

Cafeteria-Restaurant

Ground floor.

Audio-Guide

Available in Spanish, English and French.

Mobile telephones must not be used in the exhibition rooms.

Venta de entradas

- Aforo limitado. Para asegurarse el acceso a la exposición en el día y hora deseados, recomendamos adquirir las entradas anticipadamente.
- Venta anticipada: Taquilla del Museo
www.museothyssen.org
Tel.: 902 760 511

Tarifas

- General:
Colecciones Thyssen-Bornemisza: 9,00 €
Exposición *Gauguin y el viaje a lo exótico*: 10,00 €
Entrada combinada para las Colecciones Thyssen-Bornemisza y la exposición *Gauguin y el viaje a lo exótico*: 15,00 €
- Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes, titulares de Carné Joven, profesores de la Facultad de Bellas Artes, ciudadanos con discapacidad superior al 33% y miembros de familia numerosa, previa acreditación:
Colecciones Thyssen-Bornemisza: 6,00 €
Exposición *Gauguin y el viaje a lo exótico*: 6,00 €
Entrada combinada para las Colecciones Thyssen-Bornemisza y la exposición *Gauguin y el viaje a lo exótico*: 8,00 €
- Gratuita: menores de 12 años acompañados y ciudadanos en situación legal de desempleo, previa acreditación.

Ticket sales

- Limited entry numbers. Early booking is recommended to ensure entry for the chosen day and time.
- Pre-booked tickets: At the Museum's ticket desks
www.museothyssen.org
Tel: 902 760 511

Ticket prices

- General:
Thyssen-Bornemisza Collections: 9,00 €
Gauguin and the voyage to the exotic exhibition: 10,00 €
Combined ticket for Thyssen-Bornemisza Collections and *Gauguin and the voyage to the exotic* exhibition: 15,00 €
- Senior citizens (65 and over), pensioners, Carné Joven holders, Fine Arts teachers, students, disabled with 33% rating and members of large families, with proof of status:
Thyssen-Bornemisza Collections: 6,00 €
Gauguin and the voyage to the exotic exhibition: 6,00 €
Combined ticket for Thyssen-Bornemisza Collections and *Gauguin and the voyage to the exotic* exhibition: 8,00 €
- Free admission: Accompanied children under 12 and officially unemployed people.

Cubierta Cover

Paul Gauguin

Dos mujeres tahitianas, 1899
Two Tahitian Women, 1899
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
Donación de William Church Osborn