

Las tres y media (El poeta), 1911
Philadelphia Museum of Art: The Louise
and Walter Arensberg Collection, 1950

Marc Chagall cultivó durante más de ochenta años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos o los hitos artísticos de los que fue testigo y en muchas ocasiones protagonista. Esta retrospectiva presenta su evolución artística en orden cronológico, así como los grandes temas que recorren la obra de este artista imprescindible para imaginar el siglo XX.

Museo Thyssen-Bornemisza

El camino de la poesía

Rusia/Francia/Estados Unidos, 1909-1947

Rusia: fuentes y tradiciones

Vitebsk, la ciudad natal de Chagall, albergaba una importante comunidad judía que vivía de las tradiciones del pasado, garante de su identidad. Era un mundo lleno de ritos y costumbres que, sin embargo, ofrecían una gran resistencia a las innovaciones. Siempre atento a las manifestaciones de la vida, Chagall pinta la existencia cotidiana de su ciudad y de su familia, y también el alma del pueblo ruso.

Tradición y ruptura

El reto de Chagall a la pintura supone una auténtica ruptura con la tradición. Instalado en París en la década de 1910, se reaviva allí su querencia profunda por Vitebsk, por sus raíces culturales, ahora potenciado todo ello por la distancia. Los sueños pueblan entonces su imaginación, entre lo real y lo irreal, entre la tierra y el cielo...

Lo sagrado y la poesía

Entre la vida íntima y el mundo infinito de sus sueños, lo sagrado ocupará siempre un lugar preponderante en la creación chagalliana. También la poesía será un recurso constante: poeta él mismo, será amigo de todos los escritores importantes de la época, desde Cendrars o Apollinaire hasta Breton, Aragon, Malraux...

El poeta tumbado, 1915
Tate, adquirido en 1942

Sueño y realidad

Suele ser la realidad lo que da el tono a los grandes temas que pinta Chagall, pero luego son los sueños los que a menudo los transforman de manera radical. Crea así un mundo insólito y maravilloso, desconocido en la pintura de la época.

La luz del color

La luz que impregna la pintura de Chagall nace de una paleta cuyos colores, de transparencias y tonalidades orientales, construyen las grandes secuencias de su obra. Chagall resume esa realidad pictórica en la palabra *química*.

Cuentos y fábulas

Almas muertas de Gógol y las *Fábulas* de La Fontaine poseen el sentido de la libertad y de lo absoluto con que Chagall aborda a esos autores esenciales. Lo satírico y lo pintoresco tienen una presencia dominante en estos grabados, que captan en toda su viveza las elocuentes escenas de estos dos autores, uno ruso y el otro francés. Chagall ilustra estos dos grandes libros entre 1924 y 1927, por encargo de Ambroise Vollard. Serán editados en 1948 y 1952, respectivamente, por Tériade.

Entre perro y lobo, 1938-1943
Colección privada

La novia de las dos caras, 1927
Colección privada

La Virgen de la aldea, 1938-1942
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Sueño de una noche de verano, 1939
Musée de Grenoble. Donación del artista, 1951

La Biblia y Palestina

En 1930, Ambroise Vollard le pide a Chagall que ilustre la Biblia. Antes de realizar esta serie de un centenar de aguafuertes, en 1931, el artista viaja a Palestina. El tiempo que pasa en Tierra Santa le marcará profundamente. La Biblia ha alimentado siempre su imaginario, pues le interpela de continuo sobre su identidad, sobre la autenticidad de sus raíces. Por su ferviente espiritualidad, son obras singulares y de enorme intensidad.

Lo sobrenatural

El poeta Guillaume Apollinaire calificó el arte de Chagall de «sobrenatural», evitándole así caer en la trampa de sus otros amigos, los surrealistas, para quienes el lugar de privilegio le correspondía al inconsciente. Como el hombre libre que es, renueva sin cesar, en contacto con la vida, sus fuentes de inspiración.

La guerra y el éxodo

La vida de Chagall recorre todo el siglo XX. Conoce dos guerras mundiales, la Revolución de Octubre en 1917, países y culturas diferentes, éxodos continuos. Pinta los desastres de la guerra y el infortunio del pueblo judío, pero no por ello pierde la esperanza que siempre ha tenido en el hombre y en su amor por la vida.

Museo Thyssen-Bornemisza

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

Fechas

Del 14 de febrero al 20 de mayo de 2012.

Lugar

Sala de exposiciones temporales del Museo Thyssen-Bornemisza. Segunda parte de la exposición en la Fundación Caja Madrid.

Horario

De martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas. Los sábados la exposición permanecerá abierta hasta las 23:00 horas. Lunes cerrado. Cerrado el día 1 de mayo de 2012. 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.

Venta de entradas

Aforo limitado. Para asegurarse el acceso a la exposición en el día y hora deseados, recomendamos adquirir las entradas anticipadamente. Sistema de venta de entradas con hora asignada y acceso garantizado a la exposición en el día y hora elegido.

Venta anticipada:

- Taquilla del Museo.
- www.museothyssen.org
- 902 760 511

Tarifas

General:

- Colecciones Thyssen-Bornemisza: 9,00 €
- Exposición *Chagall*: 9,00 €
- Entrada combinada para las Colecciones Thyssen-Bornemisza y la exposición *Chagall*: 14,00 €

Reducida (con acreditación):

- Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes, profesores de Bellas Artes, miembros de familia numerosa, titulares del Carné Joven y ciudadanos con discapacidad superior al 33%:
- Colecciones Thyssen-Bornemisza: 6,00 €
- Exposición *Chagall*: 6,00 €
- Entrada combinada para las Colecciones Thyssen-Bornemisza y la exposición *Chagall*: 8,00 €

Gratuita:

Menores de 12 años acompañados, ciudadanos en situación legal de desempleo, previa acreditación y, durante 2012, con motivo del aniversario del Museo, los jóvenes nacidos en 1992.

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

La danza, 1950-1952 (detalle)

Centre Pompidou, París. Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle. Dación 1988. En depósito, Musée national Marc Chagall, Niza

MUSEO
THYSSEN-
BORNEMISZA

Bankia

Museo Thyssen-Bornemisza
Fundación Caja Madrid

Chagall

Los amantes en el poste, 1951 (?). Cathy Odermatt-Vedovi

Fundación Caja Madrid

El gran juego del color

Francia, 1948-1985

Regreso a Francia

Tras la Segunda Guerra Mundial, Chagall deja definitivamente los Estados Unidos. Va a rehacer su vida de nuevo en Francia, donde se establece en el sur, en Vence. Pinta también París, la belleza de esta ciudad que tanto ama, y sus monumentos: el Louvre, la Bastilla, Notre Dame, la Ópera...

Cerámica y escultura

La posibilidad de inventar formas nuevas y de controlar la acción del color sobre el barro permite a Chagall establecer fuertes lazos con un arte de tradición popular. En los años cincuenta inicia la aventura de la cerámica, que le llevará poco después a crear en otro mundo distinto, de materiales eternos, el mundo de la escultura.

Dos desnudos, 1953
Colección privada

Los tejados rojos, 1953
Centre Pompidou, París. Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle.
Dación 1988

El negro es un color

Con el tiempo, la paleta de Chagall va adquiriendo otras derivaciones. A veces se vuelve más sombría, con una nueva densidad de los negros y de sus contrarios, los blancos. El negro es así un contrapeso que vigoriza los sueños de la noche. El agente revelador será la límpida y viva aguada de tinta china.

Luces del Mediterráneo

Instalado en Vence, y después en Saint-Paul, localidades del sur de Francia en el que ha decidido vivir, Chagall recorre la región mediterránea. Su luz impalpable dota al color del cielo, en las obras de esta última época, de una condición de eternidad. La luz es, también, un vehículo de su fe en el hombre y en su pensamiento.

Destellos de la obra última

Con sus incursiones en otros medios, en otros soportes, la cerámica, la escultura y la vidriera, Chagall enriquece su obra con otra posibilidad de lectura. El corte de las telas y la viveza de los estampados intensifican el frescor y la energía de los gestos. Este esplendor revela también, en su producción última, una renovación de su poesía.

La guerra, 1964-1966. Kunsthaus Zürich, Vereinigung Zürcher Kunstfreunde

Florero delante de la ventana, 1959
Colección Duques de Alba

Libros

Chagall ha vivido siempre en contacto con escritores. Muchos poetas le han dedicado composiciones. Y él les ha fascinado con sus grandes libros ilustrados, iluminados por unas estampas en las que se reflejan sus pensamientos. Con ayuda de la litografía y del grabado a buril, da a su obra un nuevo e innovador impulso.

El Circo

Chagall ama el mundo de los animales y las gentes del circo. Canta la gloria de los payasos y de los equilibristas, transfigurados por el sonido de los músicos y de unos animales suntuosamente ataviados. La gran fiesta del circo amplifica los sueños del artista, que vivifica ese mundo mágico mediante el poder y el concurso del color.

Retrato de Vava, 1953-1956
Colección privada

El circo rojo, 1956-1960
Colección privada

Fundación Caja Madrid
Plaza de San Martín, 1
28013 Madrid
www.fundacioncajamadrid.es

Fechas
Del 14 de febrero al 20 de mayo de 2012.

Lugar
Sala de exposiciones de la Fundación Caja Madrid. Primera parte de la exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Horario
De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Cerrado el día 1 de mayo de 2012.

Entrada libre
Catálogo disponible en la recepción de la sala de exposiciones de la Fundación Caja Madrid.

El circo azul, 1950/1952 (detalle)
Centre Pompidou, París. Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle.
Dación 1988. En depósito, Musée national Marc Chagall, Niza

© VEGAP, Madrid 2012. - Chagall ®

MUSEO
THYSSEN-
BORNEMISZA

Bankia

Museo Thyssen-Bornemisza
Fundación Caja Madrid

Chagall