

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

yves
k
l
e
i
r

24 de
mayo

29 de
agosto
de 1995

yves klein

Yves Klein (Niza, 1928- París, 1962) es una figura clave en la historia del arte moderno. A pesar de que su carrera duró sólo ocho años (1954-1962), fue una fuerza mayor de la vanguardia de posguerra y una fuente de inspiración e influencia para sus contemporáneos, así como para las siguientes generaciones de artistas en el mundo entero. Sus pinturas, esculturas, instalaciones, acontecimientos, propuestas arquitectónicas, documentos fotográficos, guiones de cine y teatro, y escritos ponen en tela de juicio muchas de las ideas fundamentales sobre la naturaleza, la producción y la presentación del arte. Esta exposición retrospectiva es una panorámica global que presenta sus conceptos y proyectos visionarios, y recrea la historia de sus exposiciones históricas.

Antes de decidir convertirse en artista, Klein alcanzó cierta categoría en judo. Para él, el judo era una actividad en la cual el cuerpo descubría un "espacio espiritual" a través de una elevada experiencia en el terreno de lo físico y lo sensorial. Lo que Klein pretendía conseguir en su arte venía a ser un fenómeno bastante similar, en particular en lo que se refiere a la creación de obras de coloración monocromática, reduccionistas pero evocativas. Lo monocromático era un modo de eliminar los elementos expresionistas, representativos, compositivos y personales, y de despertar una receptividad individual hacia las sensaciones más elementales y fundamentales en el entorno cotidiano. Con el monocromo, se apuntaba a las extensiones abiertas del espacio ... el espectáculo del color como espacio. Lo monocromático significaba también lo indefinible y lo inmaterial, conceptos de primordial importancia para Klein. "...Sentir el alma sin explicarla, sin vocabularios, y representar esa sensación...esta creo yo, es una de las razones que me han llevado a la monocromía."

Monodoro sin título, 1961
Pan de oro/lienzo.
75 x 60 cm.
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

A Klein se le identifica a menudo con

Antropometría sin título, 1960
Pigmento seco en resina sintética / papel y lienzo
107 x 72 cm.
Colección José Mugarib.

el artista que utilizó sin cesar el color azul ultramarino (al que llamó "I.K.B." - International Klein Blue) I.K.B. era un resonante, luminoso tono, de gran potencial poético. Klein intensificó el color utilizando una fórmula especial que no requería un fijador al óleo. De tal forma que las partículas individuales del puro pigmento en polvo se mantienen libres, dando una apariencia particular acorde a la noción de materia en la era atómica.

El primer proyecto de arte significativo de Klein fue la producción de **Yves: Pinturas y Haguenaull: Pinturas (1954)**, dos libritos que presentaban láminas autónomas, monocromas y un prefacio sin palabras

consistente en líneas. Esta presentación, a la vez profundamente minimal y aparentemente absurda, conseguía un decisivo énfasis en el color. En la instalación siguiente en la Galleria Apollinaire de Milan (1957), Klein intentó evitar los análisis comparativos y de relación y exagerar los efectos ambientales del color exponiendo sólo monocromos azules, todos de idéntico tamaño. Esta dramática muestra inauguró el "Período Azul" que abarcaba un amplio abanico de obras de arte I.K.B.

De 1958 a 1959, Klein tuvo la oportunidad de crear un ambiente azul a gran escala al serle encargada la creación de murales para el vestíbulo principal del teatro Gelsenkirchen. La instalación, **El bosque de las esponjas** en la Galería Iris Clerf, 1959, no era sólo que las esponjas saturadas de azul ejemplificaran el proceso de impregnación, sino que, además, las esculturas, con sus esponjas suspendidas en el espacio, anunciaban incluso otro aspecto de la inmaterialidad —la existencia aeroestática.

El ejemplo más extremo de los conceptos de impregnación e inmateriali-

Escultura de esponja azul sin título.
Pigmento seco en resina sintética/esponja y varilla metálica
con base de piedra.
30 cm. de altura.
Colección particular.

Pintura al fuego-color sin título, 1962.
Pigmento seco en resina sintética/cartón carbonizado
y madera.
92 x 73 cm.
Colección Marianne y Pierre Nahon,
Galería Beaubourg, Paris y Vence.

dad en Klein fue quizás **El Vacío** - una exposición oficialmente titulada "La Especialización de la Sensibilidad en el estado material primario de la sensibilidad pictórica estabilizada" (Galería Iris Clert, 1958) -. Para esta instalación / acontecimiento, los visitantes pasaban a través de varias fachadas I.K.B., bebían cócteles azules y luego entraban en el blanqueado espacio de una galería perfectamente vacía. **El Vacío** era una obra de arte que no estaba basada en elementos visuales, narrativos o descriptivos, antes bien al contrario, ofrecía una experiencia de primera mano de la potencia del vacío y de la expansiva y rica plenitud del espacio mismo. Dos años más tarde, cuando Klein anunció su Teatro del vacío en el semanario Dimanche, ilustrado por una fotografía de **Salto al vacío** en primera página, propuso otras tantas manifestaciones del vacío y diversas maneras de inducir a ello la sensibilidad humana.

En los dibujos de **Arquitectura-del aire**, Klein profundiza en sus ideas sobre la vida en los espacios abiertos liberados de las formas materiales y determinados por elementos naturales -aire, agua y fuego-. Esto

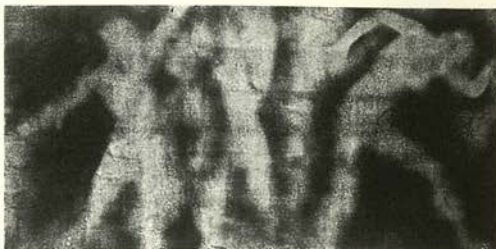
le llevó a la creación de las **Pinturas de Fuego** -obras producidas utilizando la llama de una antorcha llaman la atención sobre el proceso de transformación en la naturaleza y sobre la existencia de residuos- huellas de la

Hiroshima, c.1961

Pigmento seco en resina sintética/papel y lienzo

139,5 x 280,5 cm.

Colección Menil Houston.

memoria o "marcas de lo inmediato", un fenómeno que fascinaba a Klein.

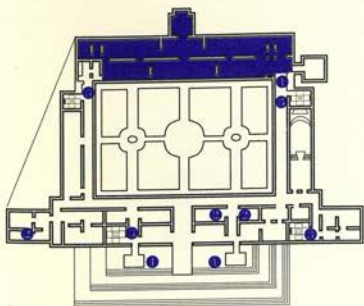
Ciertamente, las estampa-

ciones antropométricas eran una versión de ese fenómeno. Aquí el cuerpo humano era a la vez la marca y el elemento que marca -un "pincel viviente"- . **La Sinfonía Monótona** de Klein, ejecutada por una orquesta de nueve personas y un coro, servía de acompañamiento al acontecimiento.

Klein amplió el proceso de impresión de sus **Antropometrías** para que abarcaran las marcas hechas por la naturaleza en sus series cosmogónicas. Las marcas incluían tanto los efectos atmosféricos, lluvia, viento y tormenta, como las huellas de las plantas a fin de registrar el espíritu y la energía del momento.

Aun cuando Klein se ha centrado de forma casi exclusiva en el I.K.B. a lo largo de su carrera artística, en los últimos momentos empezó a utilizar el oro y el rosa con el fin de establecer una presencia trinitaria. Creó monocromos, esculturas, relieves de esponja en rosa y **Mono-oros** que sugieren asociaciones con la pureza y la plenitud, pero también con la inmaterialidad.

"Propongo que los artistas vayan más allá del arte mismo y trabajen individualmente para la vuelta a la vida real, donde el hombre pensante ya no es el centro del universo, sino el universo el centro del hombre .. Así nos convertiremos en hombres aéreos. Conoceremos la fuerza de atracción que se ejerce en los reinos superiores, hacia el espacio, hacia todas partes y ninguna al mismo tiempo. Habiendo dominado así la fuerza de las atracciones terrenas, levitaremos literalmente en una total libertad física y espiritual." Para alcanzar lo "indefinible" en Delacroix, que es la esencia última de la pintura, me he embarcado en una "especialización" del espacio, que es la manera más reciente en que trato el color. No es ya una cuestión de ver el color, sino de "percibirlo".

PLANTA 1ª

- 1 Ascensores
- 2 W.C.
- 3 Salidas de Emergencia

**Del 24 de mayo
al 29 de agosto de 1995**

Organización

Museo Ludwig, Colonia
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

Comisaria

Sidra Stich

Coordinación

Alicia Chillida

Asistente

Katya García-Antón

Diseño de montaje

Andrés Mengs

Montaje

TTI

Transporte

Hasenkamp

Restauración

Jorge García
Manuela Gómez

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel 52. 28012 Madrid
Tels. 467 50 62 - 468 30 02

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10.00 a 21.00 h.
Domingo de 10.00 a 14.30 h.
Martes cerrado

Coordinación

Ana Marina García Rubio

Diseño gráfico

Mar Lissón, Lali Almonacid

Maquetación

José Luis Delgado

Fotocomposición y fotomecánica

Marín y Menden

Realización gráfica

Gráficas Monterreina S.A.
D. Legal: M-16920-1995
NIPO: 305-95-004-X

Con el patrocinio de

IBERIA

Con la colaboración de

PHILIPS

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

MINISTERIO DE CULTURA