

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

Próxima inauguración: 7 de junio

Martha Jungwirth

Patrocina

Para la compañía de seguros Occident, es un placer patrocinar la exposición que el Museo Guggenheim Bilbao dedica a cinco décadas de trabajo de Martha Jungwirth, importante pintora austriaca contemporánea cuyo personal estilo abstracto contiene numerosas alusiones al mundo real, desde personas relevantes en su vida hasta temas mitológicos, pasando por la actualidad o la propia historia del arte, encarnada en los maestros que han dejado huella en ella.

Con nuestra labor de fomento del arte y la cultura aspiramos a que el público pueda ahondar en el deslumbrante trabajo de artistas contemporáneas como Jungwirth, quien, con la invención de un lenguaje pictórico único, crea su propio equivalente de la realidad, aplicando el impulso del inconsciente y otros recursos que la sitúan en conexión con un saber que va más allá del pensamiento, previo al lenguaje verbal e incluso a lo que consideramos como nuestra civilización.

“La pintura es una cuestión de forma y recibe un alma a través de mí”, ha afirmado la artista. Sus obras fluctúan entre la abstracción y la figuración, que se entrelazan de una forma que fascina a nuestra mirada. Sus expresivas composiciones exploran lo matérico, y van desde la densidad al despojamiento, mientras que en la etapa más reciente de su carrera, como permite apreciar esta muestra, la artista se ha decantado por lo fluido, abierto y transparente.

Cada vez que Jungwirth comienza una nueva obra, emprende “una aventura”, en sus propias palabras, partiendo de un tema para adentrarse en un proceso creativo en el que el azar, los materiales y las sensaciones emocionales y corporales cobran un intenso protagonismo. La exposición de la artista vienesa en el Museo Guggenheim Bilbao nos invita a sumergirnos en su apasionante exploración pictórica, a descubrir o redescubrir un trabajo en el que delicadeza y vehemencia, sensualidad y trascendencia, intencionalidad y azar se dan la mano a través de propuestas formales únicas.

Juan Closa Cañellas
Director General de Occident

Martha Jungwirth

- Fechas: del 7 de junio al 22 de septiembre de 2024
 - Comisaria: Lekha Hileman Waitoller
 - Patrocinador: Occident
-
- Las pinturas y los dibujos de Jungwirth transitan de forma magistral por la sutil frontera entre realismo y abstracción: su arte no pretende plasmar un relato o una representación visual lineal, sino que se caracteriza por unos trazos explosivos y gestuales y unos tonos vibrantes que sirven para expresar emociones.
 - Pese a las cambiantes tendencias de la pintura, Martha Jungwirth ha consagrado su obra al desarrollo de un estilo abstracto único que se nutre de un sinfín de influencias de su vida.
 - Sus pinturas y acuarelas, inspiradas en la minuciosa observación de la forma humana, los animales, la historia del arte y sus extensos viajes por todo el mundo, suscitan una sensación de espontaneidad a través de sus formas erráticas y sus intensos colores.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Martha Jungwirth*, una exposición retrospectiva patrocinada por Occident que reúne cerca de setenta obras, las cuales abarcan seis décadas de trabajo. La artista austriaca Martha Jungwirth (Viena, 1940) es famosa por su peculiar vocabulario abstracto basado en el mundo físico. Las obras de la muestra, que van de 1976 a 2023, incluyen una nutrida selección de acuarelas y óleos, así como tres libros de artista que engloban casi 50 años de una considerable producción. Las pinturas y acuarelas de Jungwirth se inspiran en la minuciosa observación de la forma humana, los animales, la historia del arte y sus extensos viajes por todo el mundo. Las obras resultantes suscitan una sensación de espontaneidad a través de sus formas erráticas y sus intensos colores. El trabajo de Martha Jungwirth se expondrá en España por primera vez desde 1966, cuando fue galardonada con el Premio Joan Miró.

Martha Jungwirth se erige como figura fundamental dentro del panorama artístico austriaco. Criada en el caldo de cultivo cultural y artístico de la Viena de posguerra, estudió Arte en la Universität für angewandte Kunst (Universidad de Artes Aplicadas) de Viena entre 1956 y 1963. Pese a las cambiantes tendencias de la pintura, Jungwirth consagró su obra al desarrollo de un estilo abstracto único que se nutre de un sinfín de influencias de su vida. Sus primeros trabajos muestran un particular enfoque de lo visceral y lo subjetivo, caracterizado por una fusión de expresionismo abstracto con un fuerte componente emocional, que sienta las bases para el desarrollo de su peculiar estética. A lo largo de los años, Jungwirth ha hecho gala de una extraordinaria capacidad para evolucionar y adaptar su lenguaje artístico. Su temática es tan diversa como sus propios intereses, y abarca desde introspectivos autorretratos hasta paisajes y obras inspiradas en acontecimientos de actualidad, como la COVID-19 o los incendios forestales de Australia.

Las pinturas y los dibujos de Jungwirth transitan de forma magistral por la sutil frontera entre realismo y abstracción: su arte no pretende plasmar un relato o una representación visual lineal, sino que se caracteriza por unos trazos explosivos y gestuales y unos tonos vibrantes que sirven para expresar emociones. Por sus colores de gran carga emocional y sus formas gestuales que aluden a sus orígenes, las pinturas de Jungwirth son difíciles de clasificar. Su obra no capta meros momentos fugaces o simples imágenes, sino que condensa profundas experiencias, emociones y recuerdos. A través de su arte, Jungwirth transmite una aguda comprensión de las ilimitadas especificidades de la realidad, ofreciendo al espectador un atisbo de las profundidades de la percepción y la conciencia humanas.

Las intensas pinturas de Jungwirth tienen un estilo decididamente inconformista y están realizadas en soportes inesperados, como cartón, libros de contabilidad o papel de estraza. La artista ha buscado siempre la liberación en su utilización de materiales inusuales que desafían las convenciones de los repertorios artísticos tradicionales, regodeándose en lo anodino, lo ignorado y lo heterodoxo. Esas viejas reliquias, manchadas y con los bordes desgastados, le sirven tanto de lienzo como de catalizador de una expresión desinhibida, invitándola a explorar los sutiles contornos del control y el caos con una fogosa libertad que trasciende los límites artísticos convencionales. La obra de Jungwirth va más allá de la mera selección de materiales poco comunes: los transforma en un diálogo con los ordenados sistemas del ámbito físico. La yuxtaposición de materiales diseñados para imponer el orden se convierte, en manos de Jungwirth, en terreno fértil para pinceladas gestuales, espontáneas y vivos colores.

PERSPECTIVA GLOBAL DE LA EXPOSICIÓN

Objetos y personas

La exposición se abre con las obras de juventud de Jungwirth, una selección de dibujos de gran formato de objetos cotidianos de su serie *Indesit*, que supone la génesis de su carrera artística tal y como podría entenderse cincuenta años más tarde, y representa el comienzo de sus sutiles exploraciones entre el realismo y la abstracción. En esta sección también se muestra una selección de retratos y grupos de personas que son representativos de la transición de la artista al trabajo exclusivo con acuarelas y óleos. Aunque resulte inesperado para una artista abstracta, el género del retrato es uno de los pocos a los que Jungwirth ha regresado una y otra vez a lo largo de los años, fusionando la forma humana con expresivas y gestuales pinceladas y con el color. Transgrediendo los límites del retrato tradicional, el trabajo de Jungwirth en este género muestra una habilidad innata para captar la esencia íntima y el carácter de sus modelos, en lugar de quedarse en una representación superficial.

Escapadas de pintura

Además de centrarse en el paisaje interior, Jungwirth siempre ha mirado también hacia el exterior, explorando el mundo natural. Los viajes como forma de investigación artística han sido fundamentales para su labor desde la década de 1970. Las escapadas de Jungwirth siempre han sido experiencias inmersivas alimentadas por la lectura de literatura clásica, el estudio de la historia de la arquitectura y otras inquietudes paralelas que sirven para impregnar sus cuadros de las ricas texturas culturales adquiridas durante sus excursiones. Las pinturas que resultan de sus viajes no son meras representaciones de los lugares que ha

visitado, sino más bien respuestas emocionales a los estados de ánimo y las sensaciones que desata la naturaleza. Mediante una síntesis de abstracción y formas reconocibles, Jungwirth crea un diálogo entre lo interno y lo externo, invitando al espectador a experimentar la profunda conexión entre el yo y el mundo.

Los animales como imaginario

En las recientes pinturas de animales de Jungwirth, la convergencia de la historia y los acontecimientos actuales resulta palpable a través de una selección de cuadros que hunden sus raíces en la cruda realidad de un mundo que lucha contra el cambio climático. Su reciente serie *Australidelfos* (*Australidelphia*) (2020) se centra en los mamíferos marsupiales australianos, algunos de los cuales se consideran “fósiles vivientes” por todo un conjunto de características que han permanecido inalteradas desde tiempos prehistóricos. La serie no es solo un guiño a esas criaturas antiguas, sino también una reflexión sobre los devastadores incendios forestales que asolaron Australia entre 2019 y 2020, provocando un enorme número de víctimas entre los animales. Si bien los cuadros eluden la simplista reducción a imágenes reconocibles, los elementos cromáticos —que comprenden motivos de color rosa, rojo, marrón y negro— de sus composiciones simbolizan la violencia externa a la que hubieron de enfrentarse estas especies.

Historia del Arte

Jungwirth encuentra constantemente inspiración en un amplio abanico de pintores, que abarca tanto figuras célebres como otras con una representación menos destacada en el canon. Sus series de pinturas inspiradas en artistas como Richard Gerstl, Frans Hals y Oskar Kokoschka ejemplifican su extensa exploración de la historia del arte. En sus últimos trabajos, recurre a las obras maestras de Francisco de Goya y Édouard Manet, a las que imprime su peculiar vocabulario artístico, lo que da lugar a radicales desviaciones de las fuentes originales. En mitad de esta confluencia de relatos históricos e interpretaciones contemporáneas, sus constantes experimentos con la materialidad de la pintura siguen siendo evidentes, alcanzando un equilibrio entre el gesto y el espacio abierto, la abstracción y el realismo.

CATÁLOGO

Martha Jungwirth irá acompañada de un catálogo profusamente ilustrado con las obras de la muestra, aderezadas con el poema que Jungwirth escribiera en 1988 “der affe in mir” [el simio que hay en mí], el cual puede interpretarse como una declaración artística, y con dos esclarecedores ensayos de la comisaria de la exposición, Lekha Hileman Waitoller, y de la experta académica Julianne Rebentisch.

DIDAKTIKA

Como parte del Proyecto Didaktika, el Museo diseña espacios educativos y contenidos digitales y organiza actividades que complementan cada exposición como forma de contribuir a la apreciación y la comprensión de las obras.

El espacio Didaktika de esta muestra, que cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP, ofrece información adicional sobre el particular universo de color y gestualidad en la obra de Martha Jungwirth y

sobre sus referencias a maestros antiguos como Frans Hals (s. XVII), Francisco de Goya (s. XVIII-XIX) o Édouard Manet (s. XIX).

Completa la Didaktika una muestra de materiales de trabajo de la propia artista, acompañados de explicaciones sobre las diferentes técnicas empleadas.

Actividades

Conferencia inaugural (5 de junio)

Martha Jungwirth presenta su exposición al público en un diálogo con Lekha Hileman Waitoller, comisaria de la misma.

Reflexiones compartidas*

Estas visitas ofrecen diferentes puntos de vista sobre los contenidos de la nueva exposición acompañados por profesionales del Museo vinculados con la muestra:

- La visión curatorial (12 de junio): Lekha Hileman Waitoller, Comisaria.
- Conceptos clave (19 de junio): Luz Maguregui Urquiza, Coordinadora de Educación.

*Patrocinado por la Fundación Vizcaína Aguirre

IMAGEN DE PORTADA

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Australidelfos (Ohne Titel, aus der Serie Australidelphia)*, 2020

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

241,5 x 330,9 cm

Colección particular, Londres

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Charles Duprat

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Departamento de Marketing y Comunicación

Tel.: +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Imágenes para uso de la prensa

Martha Jungwirth

Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En la sección de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.eus), los usuarios registrados pueden descargar imágenes y vídeos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si aún no ha creado una cuenta, puede registrarse y descargar el material necesario.

Si ya es usuario, introduzca su nombre de usuario y su contraseña y acceda directamente al servicio de descarga de imágenes.

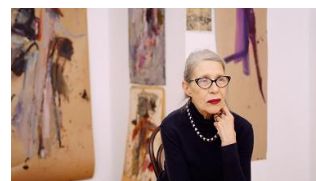
- Las imágenes facilitadas deben utilizarse únicamente a efectos de publicidad editorial relacionada con la exposición *Martha Jungwirth*, abierta al público del 7 de junio al 22 de septiembre de 2024.
- Deberán reproducirse íntegramente, sin recortes, superposiciones ni manipulaciones. Las reproducciones deben ir acompañadas del nombre de la artista, el título y la fecha de la obra, su propietario, el titular del copyright y los créditos de la fotografía.
- Las imágenes publicadas en la web deberán estar protegidas por medidas de seguridad electrónica adecuadas.
- Cualquier imagen puede tener una resolución máxima de mil píxeles en su lado más largo. En caso de publicación online, el archivo deberá estar incrustado y no poder descargarse.
- Las imágenes no podrán transferirse a terceros ni a bases de datos.
- El uso de imágenes en portada puede conllevar un coste y requerirá la autorización previa del propietario y titular del copyright de la obra.

Para más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Prensa del Museo por teléfono (+34 944 359 008) o por correo electrónico (media@guggenheim-bilbao.eus).

Retrato de Martha Jungwirth

Foto © Shawn Dell

Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Seoul

Martha Jungwirth

Aquí y ahora y nunca más (Hier und jetzt und nie wieder), 1982-1983

Acuarela sobre papel

211,6 x 221 cm

Centre Pompidou, Paris, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, Don des Amis du Centre Pompidou, Cercle International, 2021

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Audrey Laurans

Martha Jungwirth

Sin título, 1990

Óleo sobre cartulina fina, montado sobre lienzo

186 x 142 cm

The Nixon Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Auktionshaus im Kinsky GmbH, Viena

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Spittelauer Lände* (*Ohne Titel*, aus der Serie *Spittelauer Lände*), 1993

Acuarela sobre papel

190 x 210 cm

The Albertina Museum, Vienna –The Haselsteiner Family Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Nausícaa* (*Ohne Titel*, aus der Serie *Nausíkaa*), 2001

Acuarela sobre papel hecho a mano

140 x 105 cm

Museum Liaunig

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto © Museum Liaunig

Martha Jungwirth

Cuarto Vacío, de la serie *Yemen* (*Leeres Viertel*, aus der Serie *Jemen*), 2005

Acuarela sobre papel hecho a mano

104 x 140 cm

Colección particular

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Cortesía: Galerie Krinzinger & Martha Jungwirth

Martha Jungwirth

Retrato de U. K. (Porträt U. K.), 2019

235 x 195 cm

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

Sammlung Österreichische Nationalbank

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto OeNB

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Australidelfos (Ohne Titel*, aus der Serie *Australidelphia)*, 2020

Óleo sobre papel

244 x 593 cm

Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Seoul

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Elmar Bertsch

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Australidelfos (Ohne Titel*, aus der Serie *Australidelphia)*, 2020

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

241,5 x 330,9 cm

Colección particular, Londres

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Charles Duprat

Martha Jungwirth

Libro de artista (Malbuch), década de 2020

Óleo sobre papel (páginas de libro de caja)

50 x 74 cm (abierto)

Colección particular

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Ulrich Ghezzi

Martha Jungwirth

Bucéfalo (Bukephalos), 2021

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

248 x 264 cm

Nicoletta Fiorucci Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Lisa Rastl

Martha Jungwirth

El gran ejército (La Grande Armée), 2021

Óleo sobre papel

235 x 704,5 cm

Alex & Gabriela Davidoff Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Charles Duprat

Martha Jungwirth

Toro (Stier), 2020

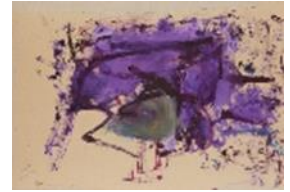
Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

144,5 x 208,5 cm

Colección particular

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Lisa Rastl

Martha Jungwirth

Sin título, de la serie *Francisco de Goya, Vuelo de brujas (Ohne Titel*, aus der Serie *Francisco de Goya, Flug der Hexen)*, 2022

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

242,6 x 281 cm

Buffalo AKG Art Museum, George B. and Jenny R. Mathews Fund, 2022

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Ulrich Ghezzi

Martha Jungwirth

Maja III, de la serie *Francisco de Goya, Maja (Maja III*, aus der Serie *Francisco de Goya, Maja)*, 2022

Óleo sobre papel, montado sobre lienzo

264,5 x 226,8 cm

Alkar Contemporary Collection (ACC), Bilbao

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Foto Ulrich Ghezzi

