

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de presse

Prochaine inauguration le 7 juin

Martha Jungwirth

Mécénat :

C'est pour la compagnie d'assurances Occident un plaisir que d'apporter son soutien à l'exposition que le musée Guggenheim Bilbao consacre à cinq décennies du travail de Martha Jungwirth, peintre autrichienne contemporaine majeure, dont le style abstrait très personnel contient de nombreuses allusions au monde réel – personnes ayant joué un rôle dans sa vie, thèmes mythologiques, sujets d'actualité ou même l'histoire de l'art via les maîtres qui l'ont marquée.

Nous aspirons, par le soutien que nous apportons à l'art et à la culture, à ce que le public puisse découvrir le travail d'artistes contemporains tels que celui de Martha Jungwirth, qui, par l'invention d'un langage pictural unique, a développé une réalité propre et dans laquelle l'élan de l'inconscient s'associe à d'autres sources d'inspiration afin d'accéder à un savoir qui dépasse la pensée, précède le langage verbal et les sources de notre civilisation.

« La peinture est une question de forme et reçoit une âme à travers moi » affirme-t-elle. Ses œuvres fluctuent entre l'abstraction et la figuration, qui se conjuguent d'une façon qui fascine notre regard. Ses expressives compositions explorent la matière et oscillent entre densité et dépouillement, alors que, comme l'exposition permet de le constater, dans les plus récents développements de sa carrière l'artiste cultive le fluide, l'ouvert et le transparent.

Chaque fois que Martha Jungwirth commence une nouvelle œuvre, elle entreprend « une nouvelle aventure », dit-elle, en partant d'un sujet pour pénétrer dans un processus créatif où le hasard, les matériaux et les sensations émotionnelles et corporelles acquièrent une importance majeure. L'exposition au musée Guggenheim Bilbao de cette artiste viennoise nous invite à nous plonger dans une passionnante exploration picturale, à la découverte ou la redécouverte d'un travail où délicatesse et véhémence, sensualité et transcendance, intentionnalité et hasard s'épousent au travers de propositions formelles uniques.

Juan Closa Cañellas
Directeur général d'Occident

Martha Jungwirth

- Dates : du 7 juin au 22 septembre 2024
  - Commissaire de l'exposition : Lekha Hileman Waitoller
  - Parrainé par : Occident
-
- Les peintures et les dessins de Martha Jungwirth explorent magistralement la subtile frontière entre réalisme et abstraction. L'art de cette peintre ne cherche pas à restituer tel quel un récit ou une représentation visuelle, mais se définit plutôt par des touches explosives, gestuelles et par des teintes vibrantes qui sont autant d'expressions poignantes.
  - Faisant fi des tendances changeantes de la peinture, Martha Jungwirth a toujours travaillé à développer un style abstrait unique qui s'inspire d'une myriade d'influences venues de sa propre vie.
  - Via leurs formes irrégulières et leurs couleurs intenses, ses peintures et ses aquarelles, tout droit venues d'une observation attentive de la forme humaine, des animaux, de l'histoire de l'art et de nombreux voyages à travers le monde, rendent hommage à la spontanéité.

Le musée Guggenheim Bilbao présente *Martha Jungwirth*, une exposition rétrospective parrainée par Occident et comprenant près de soixante-dix œuvres, correspondant à soixante ans de travail. L'artiste autrichienne Martha Jungwirth, née en 1940 à Vienne, est reconnue pour son vocabulaire abstrait unique, ancré dans le monde physique. L'exposition, qui recouvre une période allant de 1976 à 2023, comprend une importante sélection d'aquarelles et de peintures à l'huile, ainsi que quatre livres d'artiste reprenant près de 50 ans d'une production remarquable. Les peintures et les aquarelles de Martha Jungwirth sont le fruit d'une observation attentive de la forme humaine, des animaux, de l'histoire de l'art et de nombreux voyages à travers le monde. Via leurs formes irrégulières et leurs couleurs intenses, les œuvres qui en résultent rendent hommage à la spontanéité. L'art de Martha Jungwirth sera exposé en Espagne pour la première fois depuis 1966, année où le prix Joan Miró lui a été décerné.

Martha Jungwirth est une figure marquante de la scène artistique autrichienne. Appartenant au milieu culturel et artistique de la Vienne d'après-guerre, elle étudie l'art à l'Universität für angewandte Kunst (Université des arts appliqués) de Vienne de 1956 à 1963. Faisant fi des tendances changeantes de la peinture, elle a toujours travaillé à développer un style abstrait unique qui s'inspire d'une myriade d'influences venues de sa propre vie. Ses premières œuvres témoignent d'une approche très personnelle du viscéral et du subjectif, caractérisée par une fusion de l'expressionnisme abstrait et d'une certaine qualité brute et émotive qui ouvre la voie à l'éclosion d'une esthétique à nulle autre pareille. Au fil des ans, Martha Jungwirth fait preuve d'une remarquable capacité à évoluer et à adapter son langage artistique. Ses sujets sont aussi variés que ses propres centres d'intérêts. Ils vont ainsi de l'autoportrait introspectif au

paysage, en passant par des œuvres inspirées par l'actualité, comme le COVID-19 ou les feux de brousse australiens.

Les peintures et les dessins de Martha Jungwirth explorent magistralement la subtile frontière entre réalisme et abstraction. Ses œuvres d'art ne cherchent pas à restituer tel quel un récit ou une représentation visuelle, mais se définissent plutôt par des touches explosives et gestuelles et par des teintes vibrantes qui sont autant d'expressions poignantes. Grâce à des couleurs prégnantes d'émotions et à des formes gestuelles qui renvoient à leurs origines, les peintures de Martha Jungwirth mettent quiconque au défi de les catégoriser aisément. Son travail ne se limite pas à capturer des moments fugaces ou de simples images, mais encapsule des expériences, des émotions et des souvenirs profonds. À travers son art, Martha Jungwirth témoigne d'une fine compréhension des infinies subtilités de la réalité et offre au spectateur un aperçu des profondeurs de la perception et de la conscience humaines.

Les peintures énergiques de Martha Jungwirth possèdent un style résolument non-conformiste. Elles sont, en outre, réalisées sur des supports inattendus – carton, livres de comptes ou papier brun, par exemple. L'artiste a toujours cherché sa liberté dans le recours à des matériaux inhabituels qui défient les conventions des répertoires artistiques traditionnels, se complaisant dans le non-précieux, dans le laissé-pour-compte, dans le non-orthodoxe. Ces reliques usées, aux bords déchiquetés et constellées de taches, servent à la fois de toile et de catalyseur à une expression désinhibée, invitant l'artiste à explorer les contours subtils du contrôle et du chaos avec une liberté enthousiaste qui transcende les frontières artistiques conventionnelles. Le travail de Martha Jungwirth va au-delà de la simple sélection de matériaux inhabituels. Il fait dialoguer ces derniers avec des systèmes structurés dans le monde physique. La juxtaposition de matériaux conçue pour imposer l'ordre devient, dans les mains de Martha Jungwirth, le terrain fertile d'un coup de pinceau gestuel, spontané et brillamment coloré.

APERÇU DE L'EXPOSITION

Des objets et des gens

L'exposition s'ouvre sur les premières œuvres de Martha Jungwirth – des dessins de grand format qui représentent des objets ordinaires – appartenant à sa série *Indesit*. Cette série marque la genèse de sa carrière artistique telle qu'elle pourra être comprise cinquante ans plus tard, et montre le début de ses subtiles prospections à cheval entre réalisme et abstraction. Cette partie présente également un choix de portraits et de groupes de personnes représentatifs du passage de l'artiste à un travail ayant exclusivement recours à l'aquarelle et à l'huile. Bien qu'inattendu pour une artiste abstraite, le genre du portrait est l'un de ceux que l'artiste a revisités au fil des ans, fusionnant la forme humaine avec un coup de pinceau et des couleurs aussi expressifs que gestuels. Repoussant les limites du portrait traditionnel, l'engagement de Martha Jungwirth dans ce genre montre une capacité innée à capturer l'essence intérieure et le caractère de ses modèles plutôt que leur représentation exacte.

Escapades en peinture

Outre son intérêt pour le paysage intérieur, Jungwirth a toujours tourné son regard vers l'extérieur et sondé le monde naturel. Le voyage en tant que forme de recherche artistique est un élément fondamental de sa pratique depuis les années 1970. Les voyages de Martha Jungwirth ont toujours été des expériences immersives alimentées par la lecture de la littérature classique, l'étude de l'histoire de l'architecture et d'autres activités parallèles qui servent à imprégner ses peintures des riches textures culturelles acquises pendant ses voyages. Les peintures issues de ses voyages ne sont pas de simples représentations des lieux qu'elle a visités, mais plutôt des réponses émotionnelles aux humeurs et aux sensations invoquées par la nature. Grâce à une synthèse d'abstraction et de formes reconnaissables, Martha Jungwirth crée un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, invitant les spectateurs à faire l'expérience du lien profond qui existe entre le moi et le monde.

Les animaux en tant qu'images

On assiste dans les récentes peintures animalières de Martha Jungwirth à une convergence palpable de l'histoire et de l'actualité. En témoigne une sélection de peintures ancrées dans la dure réalité du monde aux prises avec le changement climatique. Ainsi, la série *Australidelphia*, de 2020, s'attache aux marsupiaux australiens, dont certains sont qualifiés de « fossiles vivants » au vu de leurs caractéristiques, inchangées depuis la préhistoire. La série n'est pas seulement un clin d'œil en direction de ces très anciennes créatures. C'est aussi une réflexion sur les feux de brousse qui ont ravagé l'Australie en 2019-2020 et entraîné d'incommensurables pertes animales. Si les tableaux sont loin d'être de simplistes images reconnaissables, les éléments chromatiques – à motifs roses, rouges, bruns et noirs – de ces compositions symbolisent la violence externe à laquelle ces espèces ont dû faire face.

Histoire de l'art

Martha Jungwirth puise constamment son inspiration dans un large éventail de peintres où entrent aussi bien des figures célèbres que des artistes davantage hors canon. Ses séries de peintures inspirées par des artistes tels que Richard Gerstl, Frans Hals et Oskar Kokoschka illustrent son exploration approfondie de l'histoire de l'art. Dans ses dernières œuvres, elle se penche sur des chefs-d'œuvre de Francisco de Goya et d'Édouard Manet, leur insufflant son propre vocabulaire artistique et s'écartant de ce fait, radicalement, des œuvres originelles. Ses incessantes expériences avec la matérialité de la peinture restent évidentes dans cette convergence de récits historiques et d'interprétations contemporaines, et elles établissent un équilibre entre le geste et l'espace ouvert, entre l'abstraction et le réalisme.

CATALOGUE

L'exposition *Martha Jungwirth* sera accompagnée d'un catalogue richement illustré présentant les œuvres exposées. On y trouvera aussi un poème de l'artiste de 1988, intitulé « der affe in mir » [le singe en moi], qui peut être interprété comme une déclaration artistique, ainsi que deux essais très éclairants de Lekha Hileman Waitoller, commissaire de l'exposition, et de l'universitaire Julianne Rebentisch.

DIDAKTIKA

Dans le cadre du projet Didaktika, le musée conçoit des espaces éducatifs, des contenus numériques et des activités d'accueil visant à compléter chaque exposition. L'idée est d'aider le visiteur à apprécier et comprendre les œuvres.

Pour cette exposition, l'espace Didaktika, parrainé par la fondation EDP, propose une information additionnelle sur l'univers des couleurs et de la gestualité propre à l'œuvre de Martha Jungwirth. Il aborde aussi ses évocations des maîtres anciens – Frans Hals (XVIIe siècle), Francisco de Goya (XVIII-XIXes siècles) ou Edouard Manet (XIXe siècle).

Le visiteur découvrira aussi, dans le cadre de la Didaktika, une présentation du matériel de travail utilisé par l'artiste, accompagné d'explications sur les différentes techniques utilisées.

Activités

Discours d'ouverture (5 juin)

En dialogue avec Lekha Hileman Waitoller, commissaire de l'exposition, Martha Jungwirth présente son exposition au public.

Réflexions partagées*

Ces visites proposent différents points de vue sur les contenus de la nouvelle exposition et se déroulent en compagnie de professionnels du musée associés à l'exposition :

- La vision de la commissaire (12 juin) Lekha Hileman Waitoller, commissaire de l'exposition.
- Concepts clés (19 juin) : Luz Maguregui Urquiza, coordonnatrice du service d'Éducation.

*Parrainé par la fondation Vizcaína Aguirre

IMAGE DE COUVERTURE

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Australidelphiens* (*Ohne Titel*, aus der Serie *Australidelphia*), 2020

Huile sur papier, marouflé sur toile

241,5 x 330,9 cm

Collection particulière, Londres

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Charles Duprat

Pour plus d'informations :

Musée Guggenheim Bilbao

Département du marketing et de la communication

Tel : +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Images à l'usage de la presse

Martha Jungwirth

Musée Guggenheim Bilbao

Service d'images de presse en ligne

Dans la section presse du site web du musée (prensa.guggenheim-bilbao.eus), les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger des images et des vidéos en haute résolution des expositions et du bâtiment. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte, vous pouvez vous inscrire et télécharger le matériel nécessaire.

Si vous êtes déjà utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et accédez directement au service de téléchargement d'images.

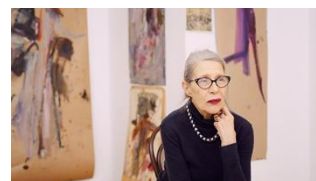
- Les images fournies doivent être utilisées uniquement pour la publicité éditoriale liée à l'exposition *Martha Jungwirth* ouverte au public du 7 juin au 22 septembre 2024.
- Elles doivent être reproduites dans leur intégralité, sans recadrage, superposition ou manipulation. Les reproductions doivent être accompagnées du nom de l'artiste, du titre et de la date de l'œuvre, du nom de son propriétaire et du détenteur du copyright, et du crédit photographique.
- Les images publiées en ligne doivent être protégées par des mesures de sécurité électronique appropriées.
- Toute image peut avoir une résolution maximale de 1000 pixels sur le côté le plus long. Dans le cas d'une publication en ligne, le fichier doit être intégré et non téléchargeable.
- Les images ne peuvent pas être transférées à un tiers ou à une base de données.
- L'utilisation d'images pour les couvertures peut être payante. Elle nécessite l'autorisation préalable du propriétaire et du détenteur des droits d'auteur de l'œuvre.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service de presse du musée Guggenheim Bilbao par téléphone (+34 944 359 008) ou par courrier électronique (media@guggenheim-bilbao.eus).

Portrait de Martha Jungwirth

Photo © Shawn Dell

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

Martha Jungwirth

Ici et maintenant et plus jamais (Hier und jetzt und nie wieder), 1982–83

Aquarelle sur papier

211,6 x 221 cm

Centre Pompidou, Paris | París, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, Don des Amis du Centre Pompidou, Cercle International, 2021 © Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

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

Martha Jungwirth

Sans titre, 1990

Huile sur carton mince, marouflé sur toile

186 x 142 cm

The Nixon Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Auktionshaus im Kinsky GmbH, Vienne

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Spittelauer Lände* (*Ohne Titel*, aus der Serie *Spittelauer Lände*), 1993

Aquarelle sur papier

190 x 210 cm

The Albertina Museum, Vienna – The Haselsteiner Family Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Nausicaa* (*Ohne Titel*, aus der Serie *Nausikaa*), 2001

Aquarelle sur papier fait main

140 x 105 cm

Museum Liaunig

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo ©Museum Liaunig

Martha Jungwirth

Le Quart vide, de la série *Yémen* (*Leeres Viertel*, aus der Serie *Jemen*), 2005

Aquarelle sur papier fait main

104 x 140 cm

Collection particulière

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Courtoisie : Galerie Krinzinger & Martha Jungwirth

Martha Jungwirth

Portrait de U. K. (*Porträt U. K.*), 2019

235 x 195 cm

Huile sur papier, marouflé sur toile

Sammlung Österreichische Nationalbank

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo OeNB

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Australidelphiens (Ohne Titel*, aus der Serie *Australidelphia)*, 2020

Huile sur papier

244 x 593 cm

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

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Elmar Bertsch

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Australidelphiens (Ohne Titel*, aus der Serie *Australidelphia)*, 2020

Huile sur papier, marouflé sur toile

241,5 x 330,9 cm

Collection particulière, Londres

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Charles Duprat

Martha Jungwirth

Livre d'artiste (Malbuch), années 2020

Huile sur papier

50 x 74 cm (ouvert)

Collection particulière

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Ulrich Ghezzi

Martha Jungwirth

Bucéphale (Bukephalos), 2021

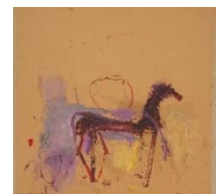
Huile sur papier, marouflé sur toile

248 x 264 cm

Nicoletta Fiorucci Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Lisa Rastl

Martha Jungwirth

La Grande Armée, 2021

Huile sur papier

235 x 704,5 cm

Alex & Gabriela Davidoff Collection

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Charles Duprat

Martha Jungwirth

Taureau (Stier), 2020

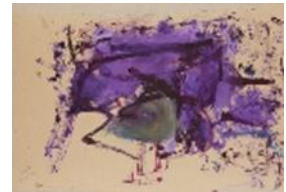
Huile sur papier, marouflé sur toile

144,5 x 208,5 cm

Collection particulière

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Lisa Rastl

Martha Jungwirth

Sans titre, de la série *Francisco de Goya, Le Vol des sorcières (Ohne Titel*, aus der Serie *Francisco de Goya, Flug der Hexen)*, 2022

Huile sur papier sur toile

242,6 x 281 cm

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

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Ulrich Ghezzi

Martha Jungwirth

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

Huile sur papier, marouflé sur toile

264,5 x 226,8 cm

Alkar Contemporary Collection (ACC), Bilbao

© Martha Jungwirth, Bilbao, 2024

Photo Ulrich Ghezzi

