

JULIAN SCHNABEL SUMMER

PINTURAS Y ESCULTURAS 1982 - 2007

tabacalera donostia

28 de julio – 21 de octubre
11:30 – 14:00 y 17:00 – 20:30
(Lunes cerrado)

Rueda de prensa: jueves, 26 de julio, 11:30

Inauguración: viernes, 27 de julio, 19:30

Visitas guiadas

12:00 / 18:00 (euskera)

13:00/19:00 (castellano)

Visitas grupos: 677 681547

Visites en français / Tours in English: 677 681547

www.tabacalera.eu

© J.M. Pemán

Visitamos por primera vez el edificio de Tabacalera con Julian Schnabel en verano de 2006. Dada su estrecha relación con la ciudad, conocía el edificio y tenía un gran interés en visitar sus espacios. Compartir ese momento con un artista poderoso como Julian Schnabel y poder contemplar aquellos espacios, que por primera vez se podían ver vacíos y limpios, a través de sus ojos fue una experiencia muy interesante.

A Julian le impactó el gran edificio que aún conserva su carácter industrial y el peso de la historia, y nos propuso realizar una exposición colectiva con artistas de su generación. Desde Tabacalera recogimos su propuesta pero la transformamos y le invitamos a que él mismo fuera quien ocupara los espacios de la fábrica con sus impresionantes obras. Pocos artistas tienen la capacidad de enfrentarse a unos espacios tan extraordinarios como los de Tabacalera, pero estábamos convencidos de que, sin duda, uno de ellos era Julian Schnabel. Sus obras, por su fuerza y sus formatos, podían dialogar bien con los potentes espacios del edificio. Además, el propio artista también tenía un especial interés por mostrar su obra en Donostia, ciudad a la que está estrechamente vinculado.

Schnabel ya había demostrado anteriormente su capacidad de enfrentarse a retos de este tipo en la instalación realizada en el Cuartel del Carmen de Sevilla, en 1987, donde sus enormes obras fueron colocadas en espacios no acondicionados. En aquella ocasión me impresionó su corazón salvaje, su capacidad asombrosa para medirse con ese tipo de espacios. La exposición en Tabacalera es un nuevo reto, tanto para el artista y su obra como, por supuesto, para nosotros y para el propio edificio, que sin duda será uno de los grandes beneficiarios de este proyecto único.

A lo largo del 2007 Schnabel ha realizado varias exposiciones en espacios singulares como el Palazzo Venezia de Roma o el Schloss Dernenburg en Alemania, y estamos convencidos de que la exposición en Tabacalera se convertirá en punto de referencia en la trayectoria de un artista de la categoría de Julian Schnabel. Agradecemos a los diversos coleccionistas que nos han confiado sus obras y muy especialmente al artista que se ha involucrado totalmente en el proyecto, con una entrega y generosidad absolutas, impulsándonos al inicio de nuestra andadura como Centro Internacional de Cultura Contemporánea.

Joxean Muñoz
Director General de Tabacalera
(Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia – San Sebastián)

© Mondino

SUMMER - JULIAN SCHNABEL

La materialidad de una obra de arte tan sólo es parte de un deseo, importante únicamente como una cualidad del ser, una sensación, un significado, un reconocimiento que describe el tiempo en que se ha realizado y es descrito por él: algo humano.

Creo que los cuadros son objetos físicos que tienen que verse en persona.

Julian Schnabel

Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia - San Sebastián, presenta la exposición **Summer** (Verano) del polifacético artista Julian Schnabel (Brooklyn, Nueva York, 1951). La muestra, con **más de sesenta pinturas de gran formato y esculturas**, traza un recorrido desde los años ochenta hasta la fecha, ocupando la mayor parte de la planta baja del edificio.

El artista ha preparado la exposición en diálogo con el edificio, aún con los **espacios originales prácticamente intactos de la antigua fábrica de Tabacos**, que pronto será rehabilitada para convertirse en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. El proyecto forma parte de una serie de exposiciones en el Palazzo Venezia en Roma, la Rotonda della Besana en Milan y el Schloss Dernenburg en Alemania, donde el artista ha trabajado con edificios singulares, cargados de memoria y simbolismo para el público local. Como destaca Max Hollein en el libro editado con motivo de la exposición, Julian Schnabel entiende “*los conceptos de exposición y contexto espacial como una parte siempre diversa pero esencial de la evolución sin fin de una obra de arte*” al exhibir sus trabajos en “*extraordinarios lugares históricos, como el Cuartel del Carmen de Sevilla, la Tabacalera de San Sebastián o el Palazzo Venezia de Roma, a Schnabel le gusta el efecto cambiante, la interpretación que la arquitectura puede otorgar a un cuadro, la conjunción entre el cuadro y su entorno.*”

La exposición muestra la variedad de registros de su trabajo, concebido siempre desde su visión de pintor -“*Me considero un pintor, incluso cuando esculpo*”-, su absoluta libertad a la hora de abordar distintos lenguajes – “*Yo no tenía ningún concepto jerárquico acerca de qué imágenes y materiales podían o tenían que estar presentes en un cuadro. Y sigo sin tenerlo... En realidad, no existen cuadros abstractos, incluso aunque no aparezca en ellos ninguna figura. Un cuadro puede contener una imagen abstracta, pero eso no hace de él un cuadro abstracto. Los cuadros son funcionales*”, así como su investigación continua con materiales y formatos, que se refieren siempre a su concepción de la obra como realidad estética y física, ante el espectador.

Con motivo de la exposición Tabacalera ha publicado con la editorial **Skira** un catálogo dedicado al estudio de la obra realizada por Julian Schnabel en los últimos treinta años. El libro, editado en euskera y castellano, se puede adquirir tanto en el propio edificio de Tabacalera como en librerías especializadas.

La exposición coincide con el Festival Internacional de Cine, del que Julian Schnabel es uno de los principales embajadores internacionales, uniendo de algún modo las dos facetas creativas más conocidas del artista, la pintura y el cine, actividad, esta última, en la que también tiene una reconocida trayectoria internacional, y por la que recientemente ha obtenido el premio al Mejor Director del Festival de Cine de Cannes por su película “La escafandra y la mariposa”.

SUMMER

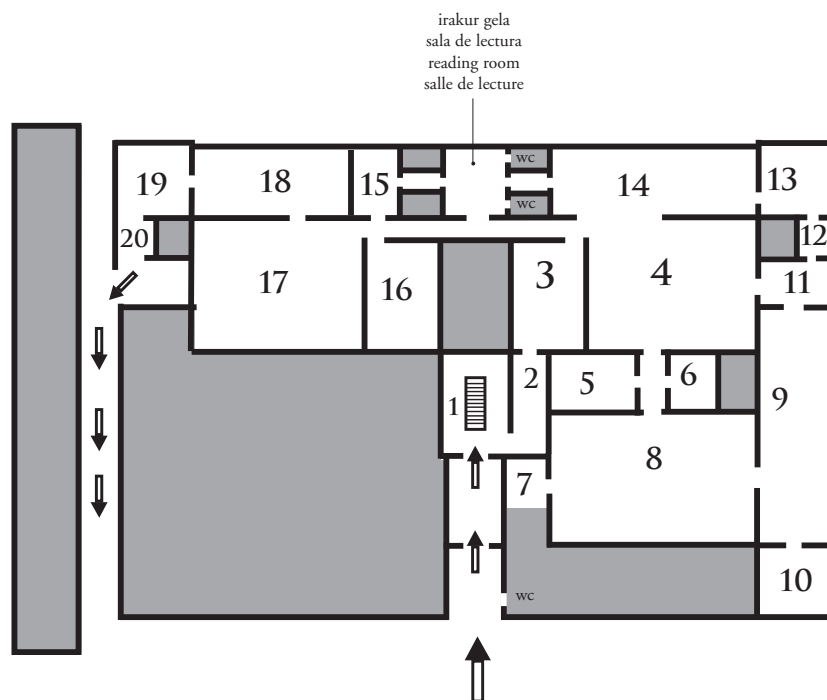
Verano. Hago la mayoría de mis cuadros en verano. Desde que era pequeño. Aún puedo sentir el olor de las rosas en el jardín de la casa de mi tío Jack. Me gusta pintar al aire libre. Mi taller no tiene techo. Así puedo ver mejor, alejarme más de mis pinturas, verlas bajo una luz totalmente distinta en distintas horas del día. También el tiempo afecta las pinturas, manchas, lluvia, moho, decoloradas por el sol, accidentes, hinchadas por el viento, la naturaleza, al principio una distracción que distrae y después ayuda. Es un sistema activado. Libertad de materiales puestos en el agua y a la luz del día, cada verano.

Julian Schnabel

El título de la muestra, **Summer**, hace referencia a la forma de trabajo del artista. Para Schnabel, la estación veraniega es la más prolífica de todas al permitirle trabajar en exteriores e introducir a la propia naturaleza en las pinturas.

Schnabel ha incluido una **selección de obras de colecciones privadas europeas y americanas**, entre ellas la Colección de Bruno Bischofberger, Gian Enzo Sperone o Marco Voena, así como piezas de su propia colección. **Se mostrarán trabajos inéditos** que nunca han sido expuestos, obras recientes como la serie *Flaubert's Letters to his Mother* o *Surfer Painting*, del 2006, series que nunca han sido expuestas juntas como *Hat Full of Rain* de 1996 o *Treatise on Melancholia* de 1989 y esculturas como *Oliver Cromwell*, *Si Tacuisses* o *Esso Ess*. También se incluyen trabajos realizados en San Sebastián, donde el artista tiene una casa.

El resultado es un trabajo, exuberante, energético y cambiante con diversos niveles de interpretación.

Plano de la exposición

SELECCIÓN DE OBRAS

To Stella, 1988
Óleo, yeso sobre lona impermeable
Colección Nina Baier, Zurich

The Red Sky, 1984
Óleo, platos, masilla de relleno sobre madera
Colección privada

Portrait of José Ramón Antero, 1997
Óleo, resina, esmalte sobre tela
Colección privada

Untitled (Treatise on Melancholia), 1989
Óleo, yeso sobre lona impermeable
Colección del artista

Flaubert's Letters to His Mother, 2005
Tinta sobre poliéster
Colección del artista

Hat Full of Rain, 1996
Óleo y magic marker sobre lona impermeable
Colección del artista

Olatz 1, 1991
Óleo, yeso, resina, aplique sobre lona
Colección del artista

Untitled (Girl With No Eyes), 2001
Óleo y cera sobre lienzo
Colección del artista

Portrait of Stella Madrid and Lola Montes Schnabel, 1997
Óleo, resina sobre lienzo
Colección Jacqueline Schnabel

Si tacuisses, 1990
Bronce con pátina y óleo
Galería Bruno Bischofberger, Zurich

EL ARTISTA Y SU OBRA

Julian Schnabel nace el 26 de octubre de 1951 en Brooklyn, Nueva York. Entre 1969 y 1973 estudia Bellas Artes en la Universidad de Houston, donde se licencia en Bellas Artes, y posteriormente es admitido en el Whitney Independent Study Program de Nueva York. En los primeros años de su trayectoria conoce artistas y poco a poco se va sumergiendo en el ambiente artístico neoyorquino.

En 1976 celebra su primera exposición individual en el Contemporary Arts Museum de Houston, en Texas. Ese mismo año viaja por Europa durante varios meses y en Italia dedica especial atención a las obras de Fra Angelico, Giotto y Caravaggio. En 1978 visita Barcelona por primera vez, donde principalmente se interesa por las obras del arquitecto Antoni Gaudí. Tras este viaje realiza las primeras obras en las que emplea la nueva técnica de “pintura con platos”. **“Cuando hice los cuadros con platos quería romper la superficie de la pintura y me gustaba la disonancia entre el brillo de los platos y las otras partes de la tela.”**

En 1979 expone en varias galerías de Nueva York sus cuadros realizados con ceras y la crítica celebra su trabajo como “el regreso de la pintura”. Se inicia entonces un amplio debate sobre la finalidad y el futuro de la pintura, en el que las obras de Julian Schnabel, entre otros, son el centro de acaloradas discusiones.

En 1980 participa por primera vez en la Bienal de Venecia (en la que participa de nuevo en 1982), junto con Francesco Clemente, de quien se hace amigo, Anselm Kiefer y Georg Baselitz, entre otros. La pintura “salvaje”, gestual, se convierte en un importante elemento de la labor de Schnabel, lo que induce a algunos críticos a calificar su arte como “neoexpresionista”. **“Pintar de manera visceral jamás ha sido una idea interesante o ha producido cuadros interesantes. No es posible escindir el instinto del intelecto. En este sentido, el neoexpresionismo no existe o, mejor, no ha existido jamás.”**

En 1981 participa en la Whitney Biennial de Nueva York, así como en la gran colectiva “A New Spirit in Painting” en la Royal Academy of Arts de Londres, que incluye obras de pintores “clásicos” como Willem de Kooning, Andy Warhol, Francis Bacon, Cy Twombly, Robert Ryman o Frank Stella, como de artistas europeos y norteamericanos relativamente jóvenes como Gerhard Richter, A. R. Penck, Sigmar Polke, Markus Lüpertz, Immendorff y Brice Marden. Schnabel es el pintor más joven de la exposición.

En 1982 expone en el Stedelijk Museum de Amsterdam y en la Tate Gallery de Londres, en las que serían sus primeras exposiciones individuales en museos europeos.

El concepto de incorporar en sus pinturas objetos encontrados, usados, modificados por el tiempo e históricos se convierte en un elemento fundamental de su labor. **“Al utilizar materiales ya existentes se establece un nivel de “etnograficidad” en la obra; es decir, aporta un lugar y un tiempo reales a la realidad estética.”** Realiza varias obras utilizando materiales como telones provenientes del teatro Kabuki japonés o el viejo revestimiento que cubría un ring de boxeo. Le interesan los materiales que contienen “una historia”, las trazas de cuyo empleo dan a la obra un carácter indudablemente único.

Entre 1987 y 1989 se celebran grandes exposiciones retrospectivas de la obra de Schnabel en Europa y Estados Unidos, en centros como la Whitechapel Art Gallery de Londres, el

Centre Pompidou de Paris, la Kunsthalle Düsseldorf, el Whitney Museum of American Art de Nueva York, el Museum of Modern Art de San Francisco o el Museum of Fine Arts de Houston. En 1994 se celebran exposiciones retrospectivas en los museos de Monterrey y Ciudad de México.

En 1995 escribe el guión y dirige la película *Basquiat*, un film que cuenta la vida del joven pintor y estrella fugaz del mundillo artístico neoyorquino, fallecido por sobredosis a los veintisiete años. Esta primera experiencia como cineasta, sería el primer paso en una exitosa trayectoria cinematográfica compuesta, hasta el momento, de otras dos películas: *Antes que anochezca* (1999) y *La escafandra y la mariposa* (2007). Por esta última ha recibido la Palma de Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes en 2007.

En 2007 realiza varias exposiciones en espacio singulares como el Palazzo Venezia de Roma, la Rotonda di Via Besana de Milán o el Schloss Derneburg, en Derneburg (Alemania). También expone en el Museo de Arte Internacional de Beijing, China.

Actualmente Julian Schnabel vive y trabaja en Nueva York, además de en Montauk, Long Island, y Donostia - San Sebastián.

SUMMER – EL CATÁLOGO

Con motivo de la muestra se ha publicado un libro con Skira con textos de William Gaddis (1922–1998), escritor estadounidense, autor de *The Recognitions*; Max Hollein, director de la Schirn Kunsthalle en Frankfurt; David Moos, conservador de Arte Contemporáneo de la Art Gallery de Ontario; José Férrez Kuri, conservador del Archivo William Burroughs y Bruce Ferguson, director de exposiciones de la Art Gallery de Ontario. El libro, que recorre los últimos treinta años de la obra del artista, está editado en castellano y euskera, y se puede adquirir tanto en el edificio de Tabacalera como en librerías especializadas.

Extractos del texto de Max Hollein (director de la Schirn Kunsthalle en Frankfurt): *Schnabel, que es un pintor con una extraordinaria comprensión de la arquitectura y el diseño, va en busca de la calidad emocional de esos espacios, de su ubicación específica en la historia, de su existencia constante como edificio de memoria, materia y singular sensibilidad espacial. La arquitectura que más le interesa parece estar hecha de espacios donde el tiempo permanece inmóvil, lugares de los que emana el pasado y que, aun así, son de una belleza atemporal, tienen importancia y una actitud contemporánea.*

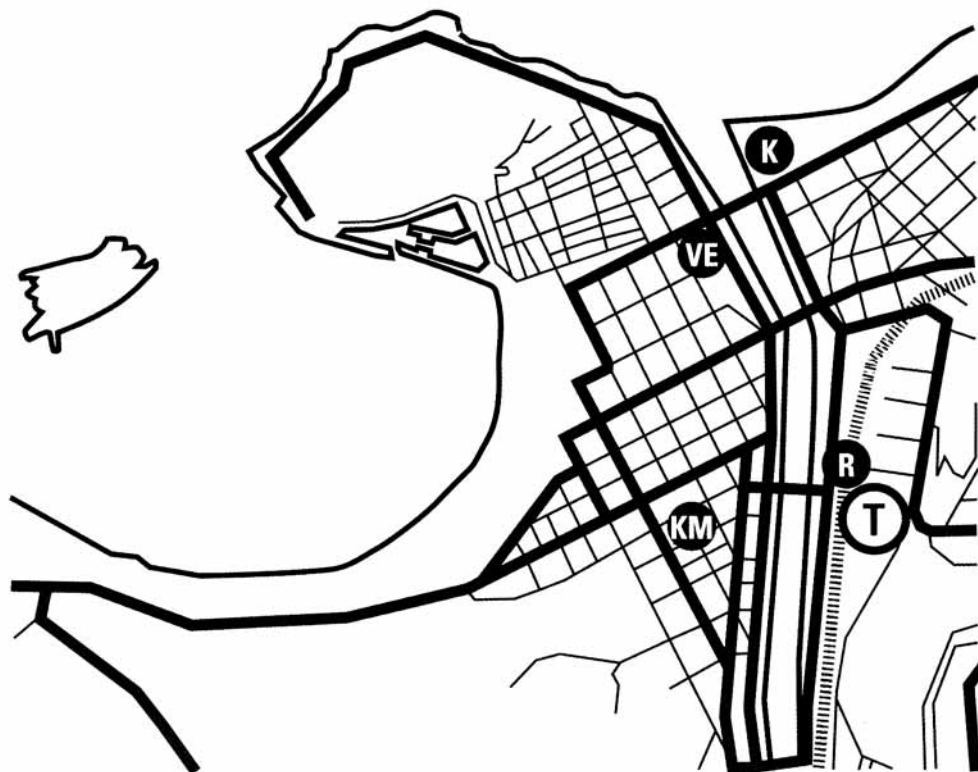
(...)Del mismo modo en que Schnabel utiliza materiales existentes, por ejemplo cerámica, cuernos, pedazos de madera o fieltro, como elementos destacados de sus cuadros, del mismo modo en que pinta sobre superficies existentes, como telones de fondo Kabuki, la tela utilizada para cubrir un ring de boxeo, lonas impermeabilizadas o tablas de surf que ya poseen su propia historia, a veces atormentada, Schnabel utiliza lugares extraordinarios e insólitos para instalar y completar el significado de sus cuadros.

TABACALERA

A lo largo del siglo XX Tabacalera fue una fábrica de tabaco. Tras su cierre, las instituciones vascas –el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco– recuperaron el edificio para convertirlo en centro cultural para el siglo XXI.

Tabacalera será un centro internacional de cultura contemporánea, especializado en cultura visual. En él confluirán el arte contemporáneo, el cine, la televisión y las múltiples facetas del diseño. Además, la cultura visual entrará en relación con otros aspectos clave de la cultura contemporánea como la cultura sonora, la ciencia y la gastronomía. Será un centro de producción, un centro de exhibición que programará exposiciones, proyecciones o actuaciones; será un centro de reflexión, un foro de debate e intercambio de ideas; será un centro de formación especializada y de formación abierta, de aprendizaje continuo; y será, también, un lugar de archivo y difusión. Tabacalera es un equipamiento cultural diseñado en y para la era digital.

La exposición de un artista de la talla de Julian Schnabel que pone en valor los espacios de este extraordinario edificio, nos abre al mundo para presentar Tabacalera.

T Tabacalera Donostia
Duque de Mandas 52
20012 Donostia – San Sebastián
T +34 943 011 311 / F +34 943 011 312
info@tabacalera.eu
www.tabacalera.eu

K Kursaal
VE Victoria Eugenia
KM Koldo Mitxelena
R Renfe