



*Bouclier urbain*, 1986. Estampación de una tapa de alcantarilla de bronce sobre papel, tinta china y acrílico sobre papel montado en lienzo. 190 x 97 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

## LÉXICO

### COBRA

Cobra es un movimiento de vanguardia artística internacional nacido en 1948 y disuelto en 1951. El nombre es la contracción de las ciudades de sus fundadores (Copenhague, Bruselas, Ámsterdam), entre ellos Karel Appel, Christian Dotremont, Constant, Asger Jorn. Se alzan contra el “arte académico” y quieren volver a conectarse con las tradiciones populares, abogando por la espontaneidad y el rechazo de la especialización. A los 21 años, Alechinsky se convierte en uno de los miembros más activos de Cobra. Unos ideales que determinan la evolución de su trayectoria artística.

### NOTAS MARGINALES

Término prestado de la tradición artística del grabado, las notas marginales son dibujos en torno a una composición general, con o sin relación con ella. Alechinsky realiza su primera pintura con notas marginales en 1965: *Central Park*. Estas viñetas que rodean un

motivo central recuerdan a los cómics, expresión artística por antonomasia de Bélgica, tierra natal de Alechinsky. Este trabajo sobre el margen, la periferia, los confines se convierte en el sello distintivo del artista.

### MAROUFLAGE

El marouflage consiste en fijar el soporte original de una pintura o de un dibujo sobre otro, adhiriéndolo con pegamento fuerte. El soporte receptor debe ser rígido y más grueso y puede ser de lienzo, madera, aglomerado o metal. En 1965, Alechinsky aprende a montar él mismo los papeles: pega en un lienzo su pintura acrílica sobre papel cortado y alrededor sus dibujos de tinta china sobre largas tiras de papel japonés, creando su icónica obra *Central Park*.

### TINTA CHINA

La tinta china es un colorante negro que se utiliza en la escritura, dibujos e impresiones, preparado a base de negro de humo, óleo, goma, alcanfor y sustancias aglutinantes. Su color, su resistencia a la luz y su reversibilidad la convierten en la tinta preferida de los artistas desde la Edad Media, época en que se introduce en Europa. Es inventada varios siglos antes de Cristo en China. Los ingleses la llaman “tinta de la India” por las rutas que realizaban por la India en el siglo XVII. En 1952, Alechinsky empieza a utilizar cada vez más la tinta china, al contacto con calígrafos japoneses.

### ACRÍLICO

La pintura acrílica está formada por resinas sintéticas mezcladas con pigmentos generalmente muy coloridos. Permite un trabajo rápido y se puede emplear en múltiples soportes. Utilizada por primera vez en la industria de la construcción durante los años 1955-1960, se empieza a comercializar para artistas solo en 1958 en los Estados Unidos y luego en Europa pasados los años 1960. Walasse Ting inicia a Alechinsky en la pintura acrílica en 1965, en Nueva York; una técnica que le permite un modo de trabajar más relajado y le brinda la posibilidad de conectar dibujo y pintura.

## EQUIPO

### CENTRE POMPIDOU

#### COMISARIO

Jonas Storsve, Conservador del Cabinet d’art graphique, Mnam-Cci

#### RESPONSABLE DE COLECCIONES

Aurélie Sahuqué

#### REGISTRO

Marion Julien

#### RESTAURADORA

Anne-Catherine Prud’Hom

#### MEDIACIÓN ESCRITA

Celia Crétien

### CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Ayuntamiento de Málaga

#### RESPONSABLE DE COLECCIONES

Elena Robles García

#### ARQUITECTURA Y ESCENOGRAFÍA

El Taller de Gráfica y Comunicación

#### CONSERVACIÓN

Paula Coarasa Lobato  
Laura Gaviño Fernández  
Elisa Quiles Faz

#### MONTAJE

Equipo de montaje de la Agencia

#### IMAGEN CORPORATIVA

Gloria Rueda Chaves

### centrepompidou-malaga.eu



© Pierre Alechinsky, VEGAP, Málaga, 2019

## CATÁLOGO

*Alechinsky en el país de la tinta / in Inkland*

Bajo la dirección de Jonas Storsve

Coeditado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales y el Centre Pompidou

96 p., 67 il.

Diseño: Xavi Rubiras para La Nevera

Comunicación

## INFORMACIÓN

### HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN

De 9:30 a 20:00 h. todos los días

(incluido festivos)

Se admite el acceso de visitantes

hasta 30 minutos antes del cierre del museo

Cerrado: Todos los martes

(excepto festivos y víspera de festivos),

1 de enero y 25 de diciembre

### TARIFAS

Entrada exposición permanente:

7 €, tarifa reducida: 4 €

Entrada exposición temporal:

4 €, tarifa reducida: 2,50€

Entrada exposición temporal + permanente:

9 €, tarifa reducida: 5,50 €

### CONTACTO

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n

(Muelle Uno, Puerto de Málaga)

T.(+34) 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

educacion.centrepompidou@malaga.eu

Con la colaboración de:



# ALECHINSKY

## EN EL PAÍS DE LA TINTA

### 19 DICIEMBRE 2019 – 12 ABRIL 2020

La exposición «Alechinsky en el país de la tinta» traza cerca de setenta años de la carrera del artista a través de setenta y cinco obras sobre papel seleccionadas de las colecciones del Centre Pompidou. El excepcional conjunto de dibujos conservados en el Cabinet d’art graphique (Gabinete de Arte Gráfico), creado gracias a la generosidad de Pierre Alechinsky, ya ha sido objeto de varias exposiciones, pero nunca hasta ahora se había presentado fuera de Francia una muestra tan rica y completa de este fondo.

Nacido en Bruselas en 1927, Pierre Alechinsky desarrolla desde finales de los años 1940 un trabajo libre y personal, marcado por su participación en el movimiento Cobra desde 1949, su instalación en París en 1951 y los continuos intercambios y colaboraciones con sus coetáneos.

Sus obras mezclan humor y poesía a través de una experimentación de soportes inesperados y de técnicas heteróclitas. Desarrolla sobre todo la práctica del gouache y de la tinta china antes de descubrir el acrílico en 1965. Estas técnicas permiten trazos espontáneos y tener un movimiento fluido, propio de la caligrafía oriental, cuyos principios adopta desde mediados de los años 1950. Paisajes oníricos, seres grotescos y traviesos, figuras quiméricas y fantásticas proliferan en sus dibujos, realizados a veces en manuscritos antiguos, en acciones bursátiles o en mapas geográficos.

« Dibujar es interrogarse », escribe Alechinsky, que compone sus obras a modo de glosas, enigmas, juegos surgidos del placer y del fulgor del dibujo.



Ayuntamiento de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

Centre Pompidou Málaga

«**A veces, la punta de mi pincel me lleva a inventar trazos. Vale la pena vivir por momentos así. Delicadeza, correspondencia... ¡reconocer el trazo!**» Pierre Alechinsky

## LOS INICIOS

En 1944, Pierre Alechinsky se matricula en la Escuela de Arte de La Cambre, en Bruselas, donde aprende las técnicas de impresión, ilustración y tipografía. Descubre entonces a Henri Michaux, Jean Dubuffet y los surrealistas y comienza a pintar en 1946 de manera autodidacta. Su encuentro con Christian Dotremont, poeta y miembro fundador del grupo Cobra\* es decisivo: Alechinsky se une al movimiento de vanguardia en 1949 y se implica de lleno, en particular, organizando exposiciones y participando en la realización de la revista *Cobra*.



Ombre supportée, 1959. Tinta china sobre papel de China encolado sobre cartón. 53 × 37,5 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

## PRIMERA SALA: LOS AÑOS 1950 Y 1960

Los años 1950 y 1960 constituyen un periodo crucial en que el artista define las bases de su trabajo.

En 1951, el grupo Cobra\* se disuelve y Alechinsky deja Bruselas y marcha a París, donde conoce a muchos artistas, como Alberto Giacometti, Bram van Velde o Victor Brauner. Se interesa por varias técnicas, como el grabado, que perfecciona en el estudio de Stanley William Hayter o la caligrafía japonesa, que aprende gracias a su correspondencia con el maestro calígrafo Shiryu Morita. Así, va abandonando gradualmente el óleo por la tinta china\*, más flexible y rápida, y empieza a privilegiar el papel.

Su encuentro con Wallasse Ting en 1954 marca un punto de inflexión: el artista chino-estadounidense le desvela los secretos de la pintura china, con el soporte en el suelo y el cuenco de tinta en la mano. Esta posición horizontal del papel abre nuevas perspectivas para Alechinsky, que va adoptando gestos más amplios y espontáneos. Compara la improvisación del calígrafo con la del músico de jazz: este último basándose en la sección rítmica y el calígrafo en la representación mental del ideograma. En Alechinsky, la caligrafía oriental influye hasta en sus herramientas, pues utiliza pinceles de cerdas de cabra y papel de China, Japón, Taiwán y Corea.

Los años 1960 es una etapa muy prolífica en la carrera de Alechinsky. Cada vez recibe más invitaciones para exponer en museos y galerías y consigue disponer de un estudio, primero en París y luego en un pueblo del departamento del Oise, más al norte.

En 1961, Alechinsky viaja a Nueva York –ciudad que visitará regularmente– y pinta en el estudio de su amigo Wallasse Ting. En 1965, este último le inicia en la pintura acrílica\* y Alechinsky adopta esta técnica, de la que aprecia la fluidez, similar a la tinta. Luego, aprende la técnica del *marouflage*\*. Fruto de estas innovaciones nace *Central Park* (1965), primer cuadro con “notas marginales”\*, viñetas dibujadas en torno a un motivo central y que completan el significado de la obra. A partir de entonces, su obra se convierte en un cuestionamiento constante sobre la frontera y la superposición de imágenes.

### SEGUNDA SALA: LOS AÑOS 1970

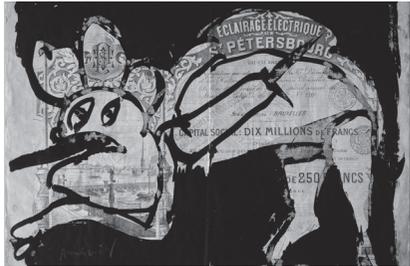
A finales de 1960, Alechinsky se interesa por los papeles antiguos, cuya textura y calidad aprecia. Comienza a pintar sobre viejos manuscritos, jugando con el relieve del papel. Este principio fascina al artista, que lo aplica de múltiples maneras: en color, con notas marginales\*, con tinta china\*, acuarela, acrílico\*... Las obras aquí presentadas son tintas sobre documentos administrativos de los siglos XVII, XVIII y XIX, cuyos textos a veces enmarca y rodea con criaturas misteriosas y fantásticas. Para la serie *Krach*, pinta en acciones bursátiles de principios del siglo XX seres híbridos y aterradores. El carácter serio y solemne de estos documentos (créditos, contratos, facturas...) contrasta con el humor y la liviandad de las figuras en torno a las letras. Alechinsky da con picardía una nueva vida a estos viejos papeles llenos de historia.

En 1975, Alechinsky viaja con su esposa a Estados Unidos y visita las cataratas del Niágara, una estampa sobrecogedora que le inspira dos grandes obras: *Niagara de jour* y *Niagara de nuit*. La primera está formada por unos trazos que representan las cascadas, las nubes y un gran sol negro enmarcado por un rectángulo. En la segunda, la tinta y la aguada cubren el papel, dando paso a un paisaje nocturno inquietante donde el cielo negro ocupa la mitad de la composición.

El agua, que remite a la tinta, es fundamental en el trabajo de Alechinsky, incluso en las tres tintas de *Fata Morgana*, que representan sirenas, donde la aguada y las salpicaduras están muy presentes. Como apunta Claire Stoullig en el catálogo de la exposición, el agua, símbolo de renovación y de renacimiento, es «el aglutinante perfecto para una pintura experimental».

A mediados de los años 1970, Alechinsky comienza a “revisar”, a “ordenar” su obra: en 1975, quema sin contemplaciones unas doscientas pinturas sin terminar; y en 1976 y 1978, realiza sus dos primeras donaciones de dibujos al Cabinet d’art graphique (Gabinete de Arte Gráfico) del Musée national d’art moderne de París.

«**Dibujo: escritura que se anuda y se suelta de otra manera**». P. A.



Krach, 1976. Tinta china sobre acción de la Sociedad Luz Eléctrica de San Petersburgo de 1902. 29,8 × 39,3 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

## DIÁLOGOS CON LAS PALABRAS

La obra de Pierre Alechinsky es un diálogo constante entre dibujos y palabras. La influencia del surrealismo y sus juegos de palabras y de los artistas-escritores de Cobra\* es determinante en la obra del autor, para quien dibujar es escribir y escribir es dibujar. Formado muy pronto en el oficio de la imprenta y apasionado por la caligrafía oriental, el diseño gráfico es un elemento crucial de su trabajo. Así como la narración: Alechinsky es también escritor y poeta. Ha escrito mucho sobre su propio trabajo y sobre artistas que admira, como Christian Dotremont, Henri Michaux, Bram van Velde... Los títulos de sus obras suelen evocar la literatura y están llenos de poesía; incluso llega a solicitar la participación de amigos escritores en la concepción de los mismos. Desde sus inicios, colabora con múltiples escritores –Pierre-André Benoît, Yves Bonnefoy, Michel Butor, Roger Caillois, Cioran, Christian Dotremont, Eugène Ionesco, Joyce Mansour, Jean Tardieu– en particular para ilustrar sus obras, desde 1948. Todo el trabajo de Alechinsky es una reflexión sobre el significado de la escritura frente a la línea dibujada.

«**Dibujo porque no tomo la palabra**». P. A.

## TERCERA SALA: DE LOS AÑOS 1980 HASTA HOY

La década de 1980 supone el gran reconocimiento institucional de Alechinsky: dirige un taller de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París (1983-1987), obtiene el Gran Premio Nacional de las Artes y las Letras en el apartado de pintura, decora la sala de espera del Ministerio de Cultura y es objeto de una retrospectiva itinerante de su obra en 1987 en el Museo Guggenheim de Nueva York, el Kunstverein de Hannover y los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas.

A principios de la década de 1980, Alechinsky realiza sus primeras tintas sobre mapas de ciudad, mapas geográficos y mapas de navegación marítima o aérea. En *Boréalité sibérienne* y *Forêt engloutie* las formas orgánicas se superponen a las vistas aéreas y juegan con los diferentes motivos de los mapas. Más tarde, en 1989-1990, el artista utiliza mapas militares encontrados en un atlas del siglo XVII para crear *Le Secteur de Loches* o *La Poche de Dunkerque*, donde introduce la figura humana y evoca la guerra.



Boréalité sibérienne, 1982-1983 Tinta china sobre mapa aeronáutico con predela sobre papel montado en lienzo. 134 × 138 cm © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

En 1983, incorpora una nueva técnica a su vocabulario formal: la estampación, que consiste en frotar un relieve sobre papel revelando así la reversibilidad de la impresión, que aparece en negativo. Experimenta con esta técnica en piezas de mobiliario urbano, como placas de alcantarillado en *Bouclier urbain* y *Chien libre*, así como un banco o un alcorque, extrayendo las formas concéntricas con tinta china\*. Según lo que pinte en el centro o alrededor del estampado, «evocará astros, octavas, mandalas...».

En 1988, Alechinsky abre un nuevo taller en la Provenza francesa. Los años 1990 y 2000 son ricos en exposiciones, publicaciones, colaboraciones y encargos. En 1996 y 2003, realiza nuevas donaciones al Musée national d’art moderne.

*Flora Danica* es una serie compuesta por cientos de dibujos realizados sobre ilustraciones grabadas de una enciclopedia de flora danesa publicada entre 1761 y 1883 por encargo de diferentes reyes de Dinamarca y de la que el artista encontró ejemplares originales en varios anticuarios. Las ilustraciones científicas y precisas de este libro de botánica se transforman en fragmentos de cuerpos de personajes híbridos.

A través de un recorrido por siete décadas, la exposición refleja la fuerza, la complejidad, pero también la alegría de la obra de Pierre Alechinsky. Fruto de un diálogo ininterrumpido entre la fluidez de la tinta y la espontaneidad del gesto, sus motivos, sus paisajes y sus figuras son signos que el espectador debe descifrar.