

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de prensa

El Museo Guggenheim Bilbao presenta el 9 de junio de 2015

Jeff Koons: retrospectiva

Patrocinada por

Fundación **BBVA**

El sello distintivo de la Fundación BBVA es el apoyo a la generación de conocimiento y a la innovación, ya sea en las ciencias básicas, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, la biomedicina y la salud, las humanidades o la cultura. El impulso de acciones de amplio impacto en el área de Cultura es una de las líneas estratégicas que la Fundación BBVA desarrolla con socios de excelencia y en programas de largo recorrido. En este marco se inserta nuestra colaboración como Patrono Estratégico del Museo Guggenheim Bilbao, que se prolonga desde su inauguración hace dieciocho años, y ha permitido la organización de exposiciones que ponen al alcance del público obras nunca antes contempladas en España y enfoques verdaderamente originales en el concepto y diseño de las exhibiciones. En este caso nos complace presentar la retrospectiva más importante que se ha dedicado hasta la fecha al célebre artista contemporáneo Jeff Koons. El Museo Guggenheim Bilbao acoge ahora esta muestra, que recalca en la ciudad vasca después de un periplo internacional, que la ha llevado antes al Whitney Museum de Nueva York y al Centre Pompidou de París.

En torno a un centenar de piezas de las diferentes etapas creativas de Koons permitirán al público recorrer la trayectoria de este artista y el alcance de su trabajo, que constituye una reafirmación personal del propio autor. Las referencias a la historia del arte, especialmente a movimientos como el Surrealismo, el Pop Art y el Dadaísmo pueblan su obra, que se despliega en las salas del Museo siguiendo cronológicamente las distintas series que ha ido creando desde los años setenta hasta el presente.

A lo largo de la producción de Koons se observa una evolución del concepto de *readymade*, para el que toma como punto de partida la noción establecida por Duchamp, que trastoca paulatinamente, pasando de la exposición directa de objetos industriales a la realización de reproducciones de esos objetos, alterando sus materiales, escalas y sus posibles significados.

Las obras de Koons carecen del halo de inaccesibilidad de otras creaciones contemporáneas. Al contrario, es un arte abierto, concebido para seducir, que resulta atractivo para el gran público. Koons considera el arte como un factor de cambio social, que nos ayuda a ir más allá de nuestros límites, partiendo de la autoaceptación y de la aceptación de nuestras respectivas historias culturales.

Con una extraordinaria tenacidad, Koons lucha siempre por conseguir aquello que se ha propuesto, y una de sus principales preocupaciones es el exquisito acabado formal de sus obras, que cuida con esmero y precisión; su factura requiere con frecuencia el uso de la tecnología más puntera. El proceso de trabajo exige un importante despliegue de medios, que revierte en el resultado: sus creaciones funcionan como iconos de la sociedad actual, como símbolos de la cultura popular, en algunos casos una crítica pero al mismo tiempo una celebración de los gustos de nuestros días. Así, Koons es el autor de obras tan emblemáticas como *Puppy*, una escultura que, situada a la entrada del Museo Guggenheim Bilbao, se ha convertido en un icono con el que se identifica la ciudad que lo alberga.

A la Fundación BBVA le resulta muy gratificante contribuir a que exposiciones de esta magnitud se hagan posible. En sus sedes de Nueva York y París, la retrospectiva ha tenido una gran acogida por parte del público, por lo que, estoy seguro, el público de Bilbao responderá con el mismo entusiasmo ante el arte de Jeff Koons, un artista que a nadie deja indiferente.

Felicitamos al equipo de excelentes profesionales del Museo Guggenheim Bilbao, con Juan Ignacio Vidarte al frente del mismo, así como a los comisarios Scott Rothkopf y Lucía Agirre, que han hecho posible esta muestra por convertir, una vez más, a Bilbao en centro nacional e internacional de la cultura contemporánea y permitirnos participar en un proyecto museístico de excelencia que es referencia en todo el mundo.

Francisco González
Presidente de la Fundación BBVA

Jeff Koons: retrospectiva

- Comisarios: Scott Rothkopf, Curator 'Nancy and Steve Crown Family' y Director Asociado de programas del Whitney Museum of American Art y Lucía Agirre, Curator del Museo Guggenheim Bilbao
 - Fechas: 9 de junio – 27 de septiembre, 2015
 - Patrocinio: Fundación BBVA
-
- **Una revisión completa de la obra y trayectoria de Jeff Koons, figura clave del arte contemporáneo internacional**
 - **La exposición refleja cronológicamente el trabajo de un artista con un estilo inconfundible, que con sus propuestas innovadoras y poco ortodoxas continúa sorprendiendo a crítica y público**
 - **Sus obras incluyen conceptos antagónicos como vida y muerte, pasado y presente, sexualidad e inocencia, lujo y austeridad, eterno y efímero, femenino y masculino**

El Museo Guggenheim Bilbao presenta *Jeff Koons: retrospectiva*, un completo recorrido por la obra del artista norteamericano Jeff Koons, una de las figuras más prominentes del arte de nuestro tiempo. Esta exposición, organizada por el Whitney Museum of American Art de Nueva York en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao y el Centre National d'Art et de culture Georges Pompidou de París, constituye una retrospectiva cronológica y coherente de la producción del artista y cuenta con el generoso patrocinio de la Fundación BBVA.

Jeff Koons ha desarrollado a lo largo de las últimas cuatro décadas un trabajo singular, inconfundible e innovador, que le ha convertido en uno de los principales referentes del arte contemporáneo. Las exposiciones que ha realizado a lo largo de su carrera, con sus inesperadas propuestas, han despertado la sorpresa tanto de la crítica como del público.

Así, se ofrece al público, por primera vez en España, una visión exhaustiva de la obra de un artista que lanza un claro mensaje de autoaceptación, de aprecio por el mundo que nos rodea y de afirmación del ser a través del arte. La muestra refleja, por tanto, la exhortación a vivir y a percibir el mundo como si se tratara de nuestro primer día.

El arte como revulsivo

Desprovisto del halo de inaccesibilidad que rodea a otras obras de arte contemporáneo, el trabajo de Jeff Koons es fácilmente reconocible y atractivo para el gran público y bebe de numerosas fuentes de la historia del arte, como el Surrealismo, el Arte Pop y el Dadaísmo.

Koons consigue que en su obra convivan en armonía conceptos en principio antagónicos; vida y muerte, pasado y presente, sexualidad e inocencia, lujo y austeridad, eterno y nuevo, público y privado, industrial y artesano, femenino y masculino son dualidades que se fusionan a través de la iconografía y de los materiales empleados en sus creaciones, cuyo acabado preciosista logra con la ayuda de su estudio.

El arte es para Koons un revulsivo, un motor para el cambio de la sociedad. La falsa apariencia de lujo de algunas de sus obras, que consigue a través de materiales industriales ennoblecidos y la referencia a arquetipos comunes, logran que el espectador se sienta cómodo con su propia historia. En palabras del artista, “Me siento increíblemente fuerte cuando creo mis obras. Por eso, para mí el arte es ampliar mis límites en la vida. Y confío en que mi trabajo dé al espectador una medida de las posibilidades que le abre su futuro de la misma manera que me lo hace a mí”.

Recorrido por la exposición

Hinchables, Antes de Lo Nuevo, Lo Nuevo

La exposición comienza en la sala **205**, donde se muestran las primeras obras de un joven Jeff Koons, que en 1976 se instala en Nueva York y comienza a trabajar el objeto escultórico reflejando la vida de la ciudad.

Sus *Hinchables* (*Inflatables*), objetos de vinilo comprados en los bazares de la calle 14 de Manhattan, nos retrotraen al Surrealismo de Dalí y, sobre todo, a los readymades de Marcel Duchamp y a Ed Paschke, gracias al cual Jeff Koons llegó a ser más consciente de la utilización del mundo cotidiano como fuente de origen para su trabajo. Estas obras, que poseen un significado dual —por ejemplo, *Flores hinchables (rosa pequeña, amarilla larga)* [*Inflatable Flowers (Short Pink, Tall Yellow)*, 1979] consta de flores masculinas y femeninas— contienen referencias al arte de Donald Judd y, sobre todo, a los espejos de Robert Smithson, que Koons utiliza en estas obras como soportes que multiplican el espacio y la realidad, al tiempo que hacen al espectador partícipe, al aparecer reflejado en la obra.

Dentro de *Antes de Lo Nuevo* (*Pre-New*), título que el artista dio con posterioridad a esta serie para diferenciarla de la siguiente, *Lo Nuevo* (*New*), Koons elige pequeños electrodomésticos que poblaban los hogares norteamericanos en la era dorada del capitalismo y que empezaban a entrar en las colecciones de diseño de museos como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, donde trabajaba el artista. Así, Jeff Koons construye bodegones tridimensionales alterando la integridad de los aparatos adosándolos a tubos fluorescentes, que hacen alusión a la obra de Dan Flavin y también a los escaparates comerciales. Es el caso de *Tetera* (*Teapot*, 1979).

En *Lo Nuevo*, Koons muestra aspiradoras y enceradoras totalmente nuevas, encapsuladas en vitrinas de metacrilato e iluminadas por tubos fluorescentes, que remiten al minimalista Dan Flavin. Esta serie fue creada para un proyecto del New Museum of Contemporary Art de Nueva York, cuyo espacio expositivo era un escaparate de la Quinta Avenida.

El artista norteamericano eligió estos electrodomésticos por sus cualidades antropomórficas, al tratarse de máquinas que parecen estar vivas ya que se hinchan y deshinchán como los seres humanos al

respirar. Las formas y los títulos de estas obras reflejan dualidades como lo femenino y lo masculino, lo seco y lo húmedo, la vida y la muerte, como en *Nuevas aspiradoras Shelton 'Wet/Dry', en tres niveles* (*New Shelton Wet/Drys Tripledecker*, 1981).

Por su parte, las litografías de esta serie, como *¡Nuevo! ¡También nuevo! (New! New Too!)* (1983), provienen de anuncios encontrados y recontextualizados por Koons, reflejando el interés del artista por la publicidad y el consumo.

Equilibrio

La sala 206 presenta un conjunto de obras de la serie *Equilibrio (Equilibrium)*, pertenecientes a la primera exposición individual que realizó Jeff Koons en una galería, en 1985, y que abordan el tema del equilibrio personal y social. Para esta serie, el artista crea objetos escultóricos en bronce relacionados con la supervivencia, como *Bote salvavidas (Lifeboat)*, 1985) y *Chaleco de buceo Aqualung (Aqualung)*, 1985). Los objetos parecen inmortales ya que no se desinflan jamás, están llenos de aire y de vida, y sin embargo, el pesado bronce con el que están realizados les impide flotar, lo que les convierte en elementos mortíferos e impide lograr un equilibrio entre la vida y la muerte.

Jeff Koons quiso alcanzar el equilibrio también en obras como *Acuario con tres balones en perfecto equilibrio (serie Dr. J plata)* [*Three Ball Total Equilibrium Tank (Dr. J Silver Series)*, 1985] donde presenta balones de baloncesto flotando en el interior de tanques de agua, en un equilibrio que se altera por cambios de temperatura o vibraciones. Para realizarlas, contó con la colaboración de distintos físicos, entre ellos el Premio Nobel, Richard P. Feynman.

El paralelismo existente entre estas obras y el precario equilibrio en la vida es similar al que Koons quiere transmitir con unos pósters de la marca Nike, en los que se muestran estrellas del baloncesto convertidas en ejemplos de éxito y estabilidad social. El artista adquirió los derechos de estas imágenes, como la de *Dr. Dunkenstein* (1985) y las exhibió sin ser alteradas, manifestando cómo ciertos roles se perpetúan interesadamente en la sociedad para no alterar el equilibrio establecido.

Lujo y Degradación

El recorrido sigue en la sala 207 con la serie *Lujo y Degradación (Luxury and Degradation)*, presentada en 1986 por Jeff Koons con la intención de mostrar cómo las campañas de publicidad de bebidas alcohólicas contribuyen a perpetuar los roles sociales. El artista se hace eco de que los anuncios destinados a barrios humildes contenían mensajes más explícitos que los dirigidos a barrios pudientes, que presentaban una mayor abstracción, contribuyendo así al inmovilismo social y los estereotipos.

En *Lujo y Degradación*, Koons incluye, junto a obras como *Hennessy, el modo civilizado de hacer valer la ley (Hennessy, The Civilized Way to Lay Down the Law)*, 1986), una serie de objetos asociados con el consumo de alcohol, a los cuales dotó de una falsa apariencia de lujo creándolos en acero inoxidable y dándole un acabado brillante y suntuoso. El bourbon que contiene el *Tren Jim Beam-J.B. Turner (Jim Beam-J.B. Turner Train)*, 1986) ejemplifica la cultura típicamente norteamericana y el propio tren nos retrotrae a la conquista del Oeste. Por su parte, el *Juego de cristal Baccarat (Baccarat Crystal Set)*, 1986) se relaciona con el lujo europeo y con la clase media alta.

Estatuaria, Banalidad

La sala **209** es el siguiente paso en la muestra y recoge la serie *Banalidad* (*Banality*), para la que Jeff Koons visitó diversos talleres europeos especializados en tallas de madera religiosas y estatuillas de porcelana. Koons les encargó la realización de una serie de esculturas sobre temas icónicos de la sociedad contemporánea, como *Michael Jackson y Bubbles* (*Michael Jackson and Bubbles*, 1988) en la que presenta al ídolo musical en una composición piramidal que recuerda a la *Piedad* de Miguel Ángel, u otras referidas a postales de felicitación comerciales, souvenirs de las tiendas de aeropuerto o de iconografía religiosa.

Estas obras, consideradas por la crítica como excesivamente edulcoradas, de nuevo reúnen de manera armónica elementos encontrados: erotismo e inocencia, cultura popular contemporánea y cultura elitista barroca. Con ellas, Koons inicia, además, una nueva y ambiciosa estrategia mediática, al presentar *Banalidad* al mismo tiempo en Nueva York, Chicago y Colonia.

El siguiente paso en la muestra recoge una serie de esculturas realizadas en acero inoxidable con acabado brillante, que Koons presentó en 1986 en la prestigiosa galería Ileana Sonnabend de Nueva York bajo el título de *Estatuaria* (*Statuary*). Estas piezas reflejan arquetipos e imágenes de diferentes personajes de la historia, como un busto de tamaño real de *Luis XIV* (*Louis XIV*, 1986), símbolo de la monarquía absolutista y del arte elitista y por encargo, o *Bob Hope* (1986), un personaje de la cultura de masas del siglo XX. Todas ellas son “representaciones de representaciones” en las que se han eliminado las referencias a las fuentes originales.

Dentro de *Estatuaria* se encuentra una de las más reconocidas imágenes de Koons, *Conejo* (*Rabbit*), relacionada a su vez con sus obras de los años setenta. Se trata de un hinchable de acero inoxidable, siempre lleno de aire y en perfecto estado, que constituye un arquetipo con diferentes interpretaciones: eróticas, como el conejo de Playboy, o inocentes, como el infantil conejito de Pascua.

Kiepenkerl

En la sala **201** podemos ver *Kiepenkerl*, su primera intervención en un espacio público, que realizó para el evento artístico Skulptur Projekte de Münster (Alemania). Se trata de una escultura realizada en acero inoxidable pulido, lo que le confiere una falsa apariencia de lujo, que se basa a su vez en otra escultura de bronce de 1898, que se ubicaba en una céntrica plaza de la ciudad y poseía connotaciones histórico-políticas, al haber sido utilizada por la propaganda nazi como símbolo de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Kiepenkerl representa un buhonero que, al comerciar entre los pueblos y la ciudad, servía para hacer circular todo tipo de información. Koons realizó su obra del mismo tamaño que la original, actualizando así el pasado y utilizando el mismo recurso que en sus dos series anteriores. Sin embargo, las dificultades que planteó su fabricación —llegó a dañarse durante el proceso de fundición y requirió una drástica reparación—, supusieron un paso significativo en la relación de Koons con el objeto encontrado o ready-made, liberándose de la necesidad de mantenerlo intacto.

Hecho en el Cielo

La sala **203** alberga una de las series más controvertidas, *Hecho en el cielo* (*Made in Heaven*) por su explícito contenido. Su origen está en la invitación que el Whitney Museum of American Art cursó a Jeff Koons en 1989 para crear una obra destinada a la exposición colectiva *Image World*, centrada en la relación entre el arte y los medios de comunicación.

Koons concibió para la ocasión un gran cartel publicitario en el que Ilona Staller —más conocida como Cicciolina y con quien después contraería matrimonio— y él aparecían como protagonistas de la película *Made in Heaven*, nunca realizada y cuyos temas continuó abordando en la serie homónima. En diferentes obras realizadas en impresión al óleo sobre lienzo, la pareja se muestra como la encarnación de unos modernos Adán y Eva, en poses sexuales y rodeados de arquetipos que hablan de fidelidad y amor, de naturaleza humana y domesticación. Vituperada por la crítica de la época, *Hecho en el Cielo* es un ejercicio radical con el que Koons nos invita a la autoafirmación.

Unos meses más tarde, el artista continuó la serie, trabajando con nuevos materiales como el vidrio o el mármol en talleres de Murano y Pietrasanta (Italia), haciendo referencia a importantes obras de la historia del arte, de maestros como Bernini, Courbet, Houdon o Manet.

Puppy

Dando la bienvenida a todos los visitantes desde la plaza **exterior** del Museo se encuentra *Puppy* (1992), una de las obras más icónicas y queridas de Jeff Koons.

La primera versión de este monumental cachorro floral de raza West Highland White Terrier se instaló en 1992, de manera temporal, en el patio del castillo de los Waldeck, ubicado en la ciudad alemana de Bad Arolsen, próxima a Kassel, donde se estaba celebrando la Documenta IX. Aquella versión, que medía once metros, era de madera y fue desmontada al final del proyecto.

Posteriormente, Koons creó una versión mayor, con estructura de acero, que se mostró en el Museo de Arte Contemporáneo de Sídney. En 1997 la pieza fue adquirida para la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao y emplazada, de manera definitiva, ante su edificio. En esta obra, cuya temática recuerda a las series *Banalidad* y *Hecho en el Cielo*, resulta clave el fenómeno de la floración, pues implica un crecimiento anárquico que hace de la obra algo vivo y remite al poder de la vida y su dimensión espiritual.

Facildiversión; Facildiversión-Etérea

En la sala **202** encontramos dos series que Koons presentó mientras desarrollaba en paralelo la serie *Celebración*. En *Facildiversión* (*Easyfun*), el artista crea un conjunto de coloridas superficies especulares con siluetas infantiles de animales como *Morsa (verde azulada)* [*Walrus (Blue Green)*, 1999], que distorsionan el reflejo del observador y se convierten en atractivas superficies. Junto a ellas, Koons incluyó sus tres primeras pinturas al óleo, entre las que se encuentra *Loopy* (1999), que se asemejan a collages fotorrealistas por el empleo de imágenes recortadas de folletos, anuncios, revistas y fotografías personales, y que contienen claras referencias al trabajo de artistas como John Baldessari, Jackson Pollock o James Rosenquist. A estas pinturas le siguieron las de la serie *Facildiversión-Etérea*

(*Easyfun-Ethereal*), como *Desguace (Junkyard, 2002)*, de proceso más complejo y cuyas capas de imágenes Koons trabaja mediante programas informáticos, y después traslada al lienzo.

Celebración

En la sala **208** se ubica *Celebración*, una de las series más largas y técnicamente complejas de la carrera de Jeff Koons. Su punto de partida se halla en una invitación que el artista recibe para diseñar un calendario de 1994, para el cual sacó fotografías y recopiló imágenes relacionadas con fiestas y eventos con arquetipos fácilmente reconocibles que pudieran ilustrar todos los meses del año. Esta documentación adquirió un cariz más ambicioso y dio lugar a un total de dieciséis pinturas y veinte esculturas, cuya complicada ejecución ha llevado al artista años de trabajo e investigación en torno a procesos, materiales y sus posibles aleaciones.

Entre las esculturas se encuentran obras realizadas en polietileno, como *Gato en colgador (amarillo)* [*Cat on a Clothesline (Yellow)*, 1994–2001] y grandes esculturas en acero inoxidable con acabado especular, como *Perro globo (magenta)* [*Balloon Dog (Magenta)*, 1994–2000]. En ellas, las muescas, pliegues y formas de un pequeño juguete hinchable se reproducen a escala mucho mayor, en materiales duraderos y brillantes colores, logrados gracias a la superposición de capas de pintura lacada que se aplican según técnicas desarrolladas por el artista tras años de investigación y análisis con expertos.

Las pinturas hiperrealistas de esta serie están inspiradas en celebraciones como los cumpleaños, o en objetos infantiles. En los primeros lienzos, estos motivos constituyen el centro de la composición, que se disuelve en el reflejo de un fondo brillante, como en *Niño con poni (Boy with Pony, 1995–2008)*. En los últimos, los juguetes crean un paisaje hiperrealista más propio del mundo de la publicidad.

La terraza exterior del Museo alberga otra importante obra de esta serie, *Tulipanes (Tulips, 1995–2004)*, perteneciente a la Colección Propia y expuesta de forma permanente a la vista de todos los visitantes.

Popeye, Hulk Elvis, Antigüedad

En la sala **105** encontramos algunos de los trabajos más recientes de Jeff Koons. *Popeye*, el célebre marino de ficción, da nombre a una serie iniciada en 2002 y en la que continúa trabajando. Este icono popular, símbolo proletario del triunfo sobre la adversidad, es el protagonista, junto con acompañantes como su amada Olivia, de un conjunto de pinturas y esculturas.

Koons crea esculturas, como *Tela metálica (Chainlink, 2003)*, en las que combina hinchables de piscina fundidos en metal con escaleras, sillas o vallas de factura industrial. Las pinturas de la serie, como *Olivia Olivo (Olive Oyl, 2003)*, incluyen imágenes de estas esculturas entre sus múltiples capas, conceptualizadas en programas informáticos de diseño y posteriormente pintadas al óleo sobre el lienzo. La composición es compleja y plana al mismo tiempo: las imágenes son sencillas pero se suman de tal forma que resulta complicado identificarlas.

En la misma sala se encuentra *Hulk Elvis*, una nueva serie iniciada por Koons en 2004 en la que 'el increíble Hulk' posa como lo hiciera Elvis Presley en la publicidad del western *Estrella de fuego*, en una

de sus más conocidas imágenes gracias a las serigrafías de Andy Warhol. Tanto Hulk como Elvis son personajes caracterizados por su masculinidad, aunque poseen una dualidad en conflicto, ya que Hulk tiene una doble vida, al igual que Elvis Presley en la mítica película. Koons crea una versión en bronce del hinchable de este superhéroe y la completa con objetos reales, dando lugar a un ready-made transformado. Junto a las esculturas de esta serie, el artista crea complejas pinturas, como *Pareja neerlandesa* (*Dutch Couple*, 2007), en las que se superponen varias capas y donde cada vez son más importantes los puntos *ben-day*, que remiten a los cómics y al artista Roy Lichtenstein. Jeff Koons se sumerge también en un arduo proceso de investigación con el fin de hacer réplicas, mediante el escaneado en tres dimensiones, de objetos icónicos de la historia que él considera readymades alterados. Un ejemplo de ello es *Campana de la Libertad* (*Liberty Bell*, 2006–14), que hace referencia a la campana que simboliza las libertades y la independencia del pueblo estadounidense, que ha sido fundida en varias ocasiones y sobre cuyas réplicas existe una larga historia, que Koons emula.

En *Antigüedad* (*Antiquity*) Jeff Koons revisa temas como la fertilidad, los cánones de belleza femenina y la energía de la vida a lo largo de diferentes períodos de la historia. Iniciada en 2008, en esta serie hay esculturas que representan deidades prehistóricas o grecorromanas acompañadas de pinturas que muestran un tipo de belleza femenina fotorrealista, más contemporánea, como la de la actriz Gretchen Mol encarnando a la famosa *pin-up* Bettie Page en *Antigüedad 3* (*Antiquity 3*, 2009–11).

En esta serie, Koons relaciona su obra con referentes de la historia del arte y explora el cambiante rol de la reproducción y el simulacro de los objetos culturales en la historia del arte. Por ejemplo, sus esculturas reproducen miméticamente estatuillas —como en *Venus metálica* (*Metallic Venus*, 2010–12) que parte de un souvenir de porcelana referido a una copia del siglo XIX de la Venus Calipigia romana, del Museo Arqueológico de Nápoles, a su vez copia de una obra griega anterior—, que Koons transforma en una colosal obra en acero de color turquesa a la que añade flores naturales.

De la misma manera, las pinturas hacen referencia a importantes obras de la historia del arte donde se mezclan deidades contemporáneas con sátiros y bellezas clásicas. En todas ellas hace referencia en un primer plano al *Origen del Mundo* de Gustave Courbet pero también rinde homenaje a Muhammad Ali, quien contribuyó con sus dibujos a un proyecto en el que ambos colaboraron.

Esfera Reflejante

También en la 105 encontramos la serie *Esfera reflejante* (*Gazing Ball*). Iniciada en 2013, Koons parte de estos elementos de cristal asociados en algunas culturas con la adivinación, la protección y el Más Allá. Originalmente instaladas en los jardines victorianos, algunos hogares norteamericanos las utilizan como ornamento en sus jardines que dan la bienvenida a sus vecinos, al tiempo que “comprimen” en su superficie el paisaje que les rodea.

Las brillantes esferas azules de Koons, realizadas en vidrio soplado artesanalmente, captan el reflejo de lo que sucede alrededor. Las figuras o el mobiliario de jardín, realizados en inmaculado yeso blanco, se convierten en contenedores o escenarios para las esferas, aunque en algunos casos presentan la forma de poderosas figuras, como *Esfera reflejante* (*Hércules Farnesio*) [*Gazing Ball* (*Farnese Hercules*)]

(2013). Los yesos, que reproducen cada detalle de su prototipo, son opacos y carecen de vida, pero, al mismo tiempo, destilan una perfección sobrenatural.

Catálogo

La exposición está acompañada por un catálogo ilustrado que recorre la trayectoria del artista a través de ensayos a cargo de Scott Rothkopf, Antonio Damasio, Jeffrey Deitch, Isabelle Graw, Achim Hochdörfer, Michelle Kuo, Rachel Kushner, Pamela M. Lee y Alexander Nagel.

Espacio didáctico

El proyecto didáctico de la exposición tiene como objetivo presentar los distintos personajes que la protagonizan: por una parte, el propio artista y por otra, una selección de personas, objetos o tradiciones que han servido como punto de partida para crear algunas de sus obras. El planteamiento de la exposición estructurada en series favorece este enfoque pedagógico, ya que se identificará quiénes son y de dónde surgen algunos de los protagonistas de las series presentes.

Estos arquetipos tienen en muchos casos su origen en elementos de la Historia del Arte, como la escultura clásica o los *readymades* de Marcel Duchamp, y en otras ocasiones se inspiran en la sociedad americana y sus tradiciones, como el Desfile del día de Acción de Gracias, sus herencias culturales, o sus iconos de la música y el cine, como Elvis Presley y Bob Hope. Incluso, el propio visitante se convierte también en protagonista.

Finalmente, *Puppy*, icono indiscutible y vínculo entre el Museo y la ciudad de Bilbao, también tendrá su visibilidad en este espacio a través de una pieza audiovisual producida especialmente para esta exposición.

Actividades educativas

Sesión creativa

Se realizarán talleres temáticos para jóvenes y adultos vinculados a ideas clave y a obras concretas de la exposición.

Taller de Coctelería (viernes 5 de junio)

Como anticipo a la exposición, se impartirá un exclusivo taller de mixología a cargo de David Ríos, *Diageo Reserve World Class 2013*, máximo galardón en el mundo de la coctelería.

Los participantes en el taller, además de conocer algunas de las obras de Jeff Koons relacionadas con la mixología, se adentrarán en esta disciplina y disfrutarán de una cata de los exquisitos preparados de David Ríos. Además, podrán preparar sus propias combinaciones a partir de la bebida preferida del artista y vivir una experiencia creativa a través de la exaltación de los sentidos del gusto y del olfato.

Encuentro con Jeff Koons (martes 9 de junio)

El artista Jeff Koons hablará sobre su obra y su muestra retrospectiva en el Museo Guggenheim Bilbao.

Reflexiones compartidas (miércoles 17 y 24 de junio)

En estas visitas únicas a la exposición realizadas por profesionales del Museo, se desvelarán los entresijos del montaje y otras curiosidades de la muestra de Jeff Koons. Patrocinadas por la Fundación Vizcaína Aguirre

Miércoles 17 de junio: **Visión curatorial** con Lucía Agirre, comisaria de la exposición y Curator del Museo Guggenheim Bilbao.

Miércoles 24 de junio: **Conceptos clave** con Marta Arzak, Subdirectora de Educación e Interpretación del Museo Guggenheim Bilbao.

Orientadores de salas

Los visitantes pueden consultar a los orientadores de salas para ampliar información sobre las obras expuestas, en un servicio gratuito del Museo disponible de 11 a 14 h.

Imagen de portada

Jeff Koons

Conejo (Rabbit), 1986

Acero inoxidable

104,1 x 48,3 x 30,5 cm

Edición 1/3

Museum of Contemporary Art Chicago; donación parcial de Stefan T. Edlis y H. Gael Neeson, 2000.21

© Jeff Koons

Para más información:

Museo Guggenheim Bilbao

Área de Comunicación y Marketing

Tel: 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.es

www.guggenheim-bilbao.es

Toda la información sobre el Museo Guggenheim Bilbao a tu disposición en www.guggenheim-bilbao.es (área de prensa).

Jeff Koons, York, Pensilvania, 1955

- 1955 Nace en York, Pensilvania. Hijo de Henry y Gloria Koons. Su hermana, Karen, es tres años mayor. Su padre tenía una tienda de decoración de interiores y de él aprende el sentido de la estética.
- 1960 Sus padres fomentan su vena creativa y le matriculan en clases de dibujo.
- 1963 Koons pinta copias de cuadros de maestros antiguos que su padre muestra en su tienda de decoración y vende a sus clientes.
- 1972–74 Ingresa en el Maryland Institute College of Art, Baltimore, donde se interesa por el arte bizantino y el arte popular americano.
Pinta escenas y paisajes de inspiración surrealista. Koons telefoneó a Salvador Dalí al St. Regis Hotel y consiguió pasar un día con él en Nueva York.
- 1975 Se traslada a Chicago, donde prosigue sus estudios en la escuela del Art Institute of Chicago, y asiste a las clases de Jim Nutt y Ed Paschke, haciéndose gran amigo de este último.
- 1976–77 Obtiene la Licenciatura de Arte en el MICA (Maryland Institute College of Art). Se traslada a Nueva York donde entabla amistad con miembros de la escena musical del centro de Nueva York (Patti Smith, Talking Heads).
- 1977 A través de los artistas David Salle y Julian Schnabel conoce a la galerista Mary Boone, que muestra interés en su obra. En su apartamento de la calle East 4th Street comienza a trabajar en esculturas realizadas con hinchables y espejos.
Trabaja en el mostrador de Amigos del Museo del Museum of Modern Art (MoMA) captando adhesiones y contribuciones.
- 1978 Comienza su serie de *Hinchables (Inflatables)* y un año más tarde *Antes de lo nuevo (Pre-New)*.
- 1980 Realiza su primera exposición, *The New*, en el escaparate que da a la Fourteenth Street del New Museum of Contemporary Art de Nueva York. Se exhiben tres esculturas compuestas por aspiradoras iluminadas por fluorescentes y una caja de luz con el título de la exposición y la serie.
- 1985 Realiza su primera muestra individual en Nueva York en la International with Monument Gallery, en la que expone las piezas que había realizado de su serie *Equilibrio (Equilibrium)*, que son exhibidas también ese mismo año en la Feature Gallery, Chicago. Esta serie incluye la célebre pieza *Acuario con dos balones 50/50 (Two Ball 50/50 Tank)*, en la que dos balones de baloncesto están suspendidos en agua dentro de unas vitrinas. Consultó las dificultades técnicas con el premio Nobel de física, Richard P. Feynman.
- 1986 Se exhiben obras pertenecientes a la serie de Koons *Lujo y degradación (Luxury and Degradation)* en su segunda exposición individual celebrada en la International with Monument Gallery de

Nueva York, en la que se analizaba la movilidad social y de clase. Inmediatamente después crea la serie *Estatuaria (Statuary)*, que incluía su icónico *Conejo (Rabbit)*.

- 1987 El Whitney Museum of American Art incluye su obra *Acuario con un balón en perfecto equilibrio (Spalding serie Dr. JK 241)* [*One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. JK 241 Series)*] en su bienal.
- La Saatchi Collection de Londres presentó la obra de algunos artistas americanos jóvenes en la exposición titulada *New York Art Now*, en la que se eligió *Conejo* para ilustrar la portada del catálogo. A petición del comisario del Skulptur Projekte de Múnich, Kasper König, Koons realiza la escultura *Kiepenkerl*.
- 1988 Las obras pertenecientes a la siguiente serie de Koons *Banalidad (Banality)*, incluyendo la escultura *Michael Jackson y Bubbles (Michael Jackson and Bubbles)*, se exponen simultáneamente en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York, la Donald Young Gallery de Chicago, y la Galerie Max Hetzler de Colonia. Koons anunció la celebración de estas exposiciones con una campaña de publicidad que incluyó en cuatro revistas de arte.
- El Museum of Contemporary Art de Chicago dedica una exposición a su obra.
- 1989 Expone en la Rotterdamse Kunststiftung.
- Con ocasión de la exposición *Image of the World*, organizada por el Whitney Museum of American Art de Nueva York, Koons crea una valla publicitaria que anunciaba una película imaginaria en la que aparecían él mismo y la actriz porno Ilona Staller, «Cicciolina». Aquella imagen se colocó en pleno Broadway, en Nueva York. Aunque la película nunca llegara a materializarse, este proyecto fue el germen de su próxima serie *Hecho en el Cielo (Made in Heaven)*.
- 1990 Participa en la XLIV Bienal de Venecia, donde muestra las primeras obras de la serie de pinturas y esculturas *Hecho en el Cielo*.
- 1991 La serie *Hecho en el Cielo (Made in Heaven)* completa, incluyendo las pinturas y las esculturas de porcelana, se exhibe en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York y en la Galerie Max Hetzler de Colonia.
- Se casa en Budapest con Ilona Staller.
- 1992 El San Francisco Museum of Modern Art y el Stedelijk Museum de Ámsterdam, realizan sendas muestras retrospectivas de la obra de Koons. Durante la Documenta, Koons muestra su obra *Puppy*, recreación floral de doce metros de alto de un perrito West Highland White Terrier, frente al castillo de Arolsen en Hesse, Alemania.
- Publica *The Jeff Koons Handbook*.
- 1993 Empieza a trabajar en la serie *Celebración (Celebration)*, que se inspira en los eventos memorables y las fiestas que se producen a lo largo del año y que produjo utilizando métodos de producción a gran escala.

Koons e Ilona Staller se divorcian en 1994. La batalla legal por la custodia del hijo de ambos que siguió al divorcio dejó una profunda huella en él.

1997–98 Primera exposición individual en París en la Galerie Jérôme de Noirmont.

El Museo Guggenheim Bilbao adquiere *Puppy* y queda permanentemente instalada en el exterior del museo con motivo de su inauguración.

1999 Expone en la Ileana Sonnabend Gallery de Nueva York y en el Deste Foundation Centre for Contemporary Art, Atenas.

Los dilatados plazos de producción de la serie *Celebración* llevan a Koons a empezar a trabajar en su serie *Fácildiversión* (*Easyfun*), que incorpora pinturas y esculturas murales reflejantes. Estas nuevas obras se muestran en la Sonnabend Gallery.

2000 Crea su serie de pinturas *Fácildiversión-Étrea* (*Easyfun-Ethereal*), que expone en el Deutsche Guggenheim, Berlín.

Instala la escultura floral *Caballito balancín partido* (*Split-Rocker*) en el Palacio de los Papas de Aviñón, Francia. Otra versión de *Puppy* se expone temporalmente en el Rockefeller Center de Nueva York. El *Berliner Zeitung* le otorga el BZ-Kulturpreis en Berlín.

2001 Expone en la Kunsthaus Bregenz, Austria, y en la Gagosian Gallery de Los Ángeles. La serie *Fácildiversión-Étrea* (*Easyfun-Ethereal*) se expone en el Museo Guggenheim Bilbao y en el Solomon R. Guggenheim Museum de New York al año siguiente.

El Presidente francés Jacques Chirac nombra a Koons caballero de la Legión de Honor y la condecoración se la impone Jean-Jacques Aillagon, Presidente del Centre Pompidou

2002 Comienza a trabajar en la serie Popeye, que supone el retorno a los readymades y a los objetos hinchables.

Una muestra de sus fotografías y obra gráfica se expone en la Kunsthaus Bielefeld, Alemania. Participa en la XXV Bienal de São Paulo, donde muestra obras pertenecientes a su serie *Fácildiversión-Étrea* (*Easyfun-Ethereal*).

Recibe la Skowhegan Medal for Sculpture, otorgada por la Skowhegan School of Painting and Sculpture de Maine. Es nombrado Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por el Corcoran College of Art and Design, Washington D. C. Se casa con Justine Wheeler.

2003 Expone por primera vez en un museo italiano, en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Nápoles. Su obra se incluye en la muestra *De Jasper Johns a Jeff Koons. Cuatro décadas de arte de las colecciones Broad*, en el Museo Guggenheim Bilbao.

Presenta las primeras pinturas y esculturas terminadas de la serie *Popeye* en una exposición individual realizada en la Sonnabend Gallery de Nueva York.

2004 Expone en la Galerie Max Hetzler de Berlín. Se organizan una exposición retrospectiva en el Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst de Oslo, Noruega, que viaja después al Helsinki City Art Museum en Finlandia.

Empieza su serie *Hulk Elvis*.

- 2005 Es nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciences, Nueva York. La obra *Luna* (*Moon*), que pertenece a la serie *Celebración*, se expone en el Palais de Tokyo de París en el marco de la exposición *Translation*.
Para celebrar el quincuagésimo cumpleaños de Koons su mujer Justine y su amigo Jeffrey Deitch le organizan una fiesta sorpresa en la galería de Deitch.
- 2006 Se expone su obra junto a la de Antonio Cánova en el Deutsche Guggenheim, Berlín, bajo el título *Canova and Koons: Classical Subversion*.
Su obra *Perro globo* (*Balloon Dog*) se instala en el Gran Canal de Venecia para conmemorar la presentación de la Colección Pinault en su sede del Palazzo Grassi.
Se presenta su obra *Perro globo (Rojo)* [*Balloon Dog (Red)*] en el 7 World Trade Center.
- 2007 Recibe el nombramiento de Oficial de la Legión de Honor en París.
Se inauguran en las dos sedes de la Gagosian Gallery de Londres dos exposiciones del artista: *Jeff Koons: Popeye* y *Jeff Koons: Hulk Elvis*.
Su obra forma parte de la exposición colectiva *Guggenheim Collection: 1940s to Now* de la National Gallery of Victoria en Melbourne, Australia.
Desarrolla el instituto Koons Family International Law and Policy Institute para luchar contra el secuestro y explotación internacional de niños.
- 2008 El Museum of Contemporary Art (MCA) de Chicago realiza una exposición monográfica del artista.
Se instalan temporalmente tres de sus obras de gran escala, *Perro globo (amarillo)* [*Balloon Dog (Yellow)*] de 1994–2000, *Libro para colorear* (*Coloring Book*) de 1997–2005 y *Corazón sagrado (rojo/oro)* [*Sacred Heart (Red/Gold)*] de 1994–2007, en la terraza superior del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
Exhibe obras pertenecientes a su serie *Celebración* en la Neue Nationalgalerie de Berlín.
El palacio de Versalles aloja por primera vez una muestra dedicada a un artista vivo, *Jeff Koons: Versailles*, que muestra una selección de sus obras en los aposentos reales. Emprende su serie *Antigüedad* (*Antiquity*).
- 2009 Su obra se incluye en la muestra *Four-4* de la Black Cube Gallery, Barcelona, y en la exposición *The Unexpected van Picasso tot Penck, van Appel tot Koons* del Stedelijk Museum, Ámsterdam.
La Serpentine Gallery londinense presenta la serie de Koons *Popeye*.
En el marco del proyecto de itinerancia de los fondos de la colección Artist Rooms que pertenece a la Tate y a las National Galleries of Scotland, una exposición dedicada a Koons itineira por diferentes puntos del Reino Unido hasta 2011.
El gobierno de Pensilvania otorga a Koons el premio Governor's Awards en la categoría de Distinguished Arts Award concedido por el Pennsylvania Council on the Arts.
- 2010 Es nombrado miembro de la Royal Academy of Arts, Londres.
Expone en la Gagosian Gallery, Nueva York, y en la Galerie Jérôme de Noirmont, París.
La organización sin ánimo de lucro RxArt, con la colaboración de Kiehl's, instala la obra del artista

en el Advocate Hope Children's Hospital, Oak Lawn, Illinois.
El XVII «Art Car» de BMW creado por el artista corre las 24 horas de Le Mans, Francia.

- 2011 La organización FEGS Health and Human Services System le concede el Voice of Art Award; y el Bruce Museum, Greenwich, Connecticut, le otorga el Artist Icon Award in the Arts.
La Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburgo, inaugura *ARTIST ROOMS Jeff Koons*.
- 2012 Se celebran exposiciones monográficas en la Gagosian Gallery de Beverly Hills, en la Galería Almine Rech de Bruselas, así como en la Fondation Beyeler de Basilea.
Jeff Koons: The Painter se inaugura en la Schirn Kunsthalle y al mismo tiempo *Jeff Koons: The Sculptor* en la Liebieghaus Skulpturensammlung, ambas en Frankfurt.
La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, le otorga la Medalla a las Artes por su destacado compromiso con las artes en el marco del programa Art in Embassies y en los intercambios culturales internacionales.
- 2013 Se exhiben obras de Koons en la galería Almine Rech de Bruselas, Bélgica.
En verano coinciden dos exposiciones de Koons en Nueva York: *Jeff Koons: New Paintings and Sculpture* en la Gagosian Gallery; y *Jeff Koons: Gazing Ball* en la David Zwirner Gallery, donde se pudo ver por primera vez la serie *Gazing Ball*.
- 2014 Se inaugura la mayor retrospectiva de su obra en el Whitney Museum of American Art, Nueva York, que se presentará más tarde en el Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de París para terminar en el Museo Guggenheim Bilbao en verano de 2015.
- 2015 Se inaugura *Jeff Koons ARTIST ROOMS* en el Norwich Castle Museums & Art Gallery de Norfolk, Reino Unido.
En junio se inaugura en el Museo Guggenheim Bilbao *Jeff Koons: retrospectiva*.

Imágenes para uso de prensa
Jeff Koons: retrospectiva
Guggenheim Bilbao Museoa

Servicio de imágenes de prensa online

En el área de prensa de la página web del Museo (prensa.guggenheim-bilbao.es) podrán registrarse para descargar imágenes y videos en alta resolución tanto de las exposiciones como del edificio. Si todavía no tienen una cuenta, pueden registrarse y descargar el material necesario. Si ya son usuarios, introduzcan su nombre de acceso y contraseña y accedan directamente a la descarga de imágenes. Es muy importante que no se ajusten los perfiles de color de las imágenes. Por favor, utilicen siempre el original.

Para más información, pueden ponerse en contacto con el Área de Prensa del Museo Guggenheim Bilbao a través del tel. +34 944 35 90 08 o la dirección de correo electrónico media@guggenheim-bilbao.es

Jeff Koons

Flor y conejo hinchables (blanca larga, conejo rosa) [*Inflatable Flower and Bunny (Tall White, Pink Bunny)*], 1979

Vinilo y espejos

81,3 x 63,5 x 48,3 cm

The Broad Art Foundation, Santa Mónica

© Jeff Koons

Jeff Koons

Acuario con un balón en perfecto equilibrio (Spalding serie Dr. J 241) [*One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. J 241 Series)*], 1985

Vidrio, acero, reactivo de cloruro de sodio, agua destilada y un balón de baloncesto

164,5 x 78,1 x 33,7 cm

Edición 1/2

Colección particular

© Jeff Koons

Jeff Koons

Conejo (Rabbit), 1986

Acero inoxidable

104,1 x 48,3 x 30,5 cm

Edición 1/3

Museum of Contemporary Art Chicago, donación parcial de Stefan T. Edlis y H. Gael Neeson, 2000.21

© Jeff Koons

Jeff Koons

Michael Jackson y Bubbles (Michael Jackson and Bubbles), 1988

Porcelana

106,7 x 179,1 x 82,6 cm

Edición 1/3

Colección particular

© Jeff Koons

Jeff Koons

Gran jarrón de flores (Large Vase of Flowers), 1991

Madera policromada

132,1 x 109,2 x 109,2 cm

Edición 1/3

Colección particular

© Jeff Koons

Jeff Koons

Puppy, 1992

Acero inoxidable, sustrato, tela geotextil, sistema de irrigación interno y plantas en floración

1.240 x 830 x 910 cm

Guggenheim Bilbao Museoa

© Jeff Koons

Jeff Koons

Desguace (Junkyard), 2002

Óleo sobre lienzo

259,1 x 350,5 cm

Whitney Museum of American Art, Nueva York, donación prometida de Thea Westreich Wagner y Ethan Wagner P. 2011.215

© Jeff Koons

Jeff Koons

Perro globo (magenta) [Balloon Dog (Magenta)], 1994–2000

Acero inoxidable pulido con acabado espejo y con laca de color translúcida

307,3 x 363,2 x 114,3 cm

Una de cinco versiones únicas

Collection Pinault

© Jeff Koons

Jeff Koons

Tulipanes (Tulips), 1995–2004

Acero inoxidable pulido con acabado espejo y con laca de color translúcida

203,2 x 457,2 x 520,7 cm

Una de cinco versiones únicas

Guggenheim Bilbao Museoa

© Jeff Koons

Jeff Koons

Tela metálica (Chainlink), 2003

Aluminio policromado, acero galvanizado

264,2 x 174 x 48,9 cm

Edición 3/3

Colección particular

© Jeff Koons

Jeff Koons

Popeye, 2009–11

Acero inoxidable pulido con acabado espejo y con laca de color translúcida

198,1 x 131,4 x 71,8 cm

Edición 1/3

Gagosian Gallery

© Jeff Koons

Jeff Koons

Hulk (Órgano) [*Hulk (Organ)*], 2004–14

Bronce policromado y técnica mixta

237,3 x 127,6 x 80,3 cm

Edición 2/3

Gagosian Gallery

© Jeff Koons

Jeff Koons

Campana de la Libertad (Liberty Bell), 2006–14

Bronce, madera, hierro forjado y hierro fundido

259,1 x 183,5 x 142,9 cm

Edición 1/3

Colección particular

© Jeff Koons

Jeff Koons

Antigüedad 3 (Antiquity 3), 2009–11

Óleo sobre lienzo

259,1 x 350,5 cm

Colección particular; cortesía de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

© Jeff Koons

Jeff Koons

Esfera reflejante (Ariadna) [*Gazing Ball (Ariadne)*], 2013

Yeso y vidrio

112,7 x 238,4 x 93 cm

Edición 3/3

Monsoon Art Collection

© Jeff Koons

