

SALA ANDES

Paul Klee

¿QUÉ PODRÍAMOS CONVERSAR HOY CON PAUL KLEE (1879–1940)?

Te proponemos un diálogo abierto con este artista nacido en Suiza, desde su biografía, su historia personal. Cada dibujo, fotografía, pintura o documento de esta exposición comparte experiencias, tiempos y lugares que nos hacen pensar en nosotras mismas, en nosotros mismos.

Te invitamos a acercarnos a un artista que encontró en la experimentación una herramienta para enfrentarse a las convenciones sociales de su época, dedicando su vida a la pintura y su enseñanza. En su conferencia *Sobre el arte moderno*, publicada en 1945, planteó el arte como una invitación a mirar de otra manera, a dejar que las obras nos interpelen.

Te invitamos a conversar con Paul Klee desde sus palabras, desde las imágenes, desde los sentidos; a recorrer la exposición como si fuese una composición musical, como la recorrería él.

Paul Klee sostenía que todos los caminos se encuentran en el ojo, que luego de construir una forma logran su punto de encuentro, y así crean un arte donde se encuentra el exterior y la mirada interior.

¿DE QUÉ MANERA NOS HACE SENTIDO EL TRABAJO ARTÍSTICO DE KLEE HOY?

REVISAR NUESTROS RECUERDOS DE NIÑEZ Y MIRARNOS EN EL TIEMPO, ABSORBER ESOS COLORES QUE DEFINEN LOS PAISAJES QUE HABITAMOS, VIVIR EL TEATRO EN TODO MOMENTO, HABITAR UNA GUERRA Y SUS HORRORES, EXPLORAR LA NATURALEZA EN TODAS SUS DIMENSIONES, DESDE TODOS LOS SENTIDOS.

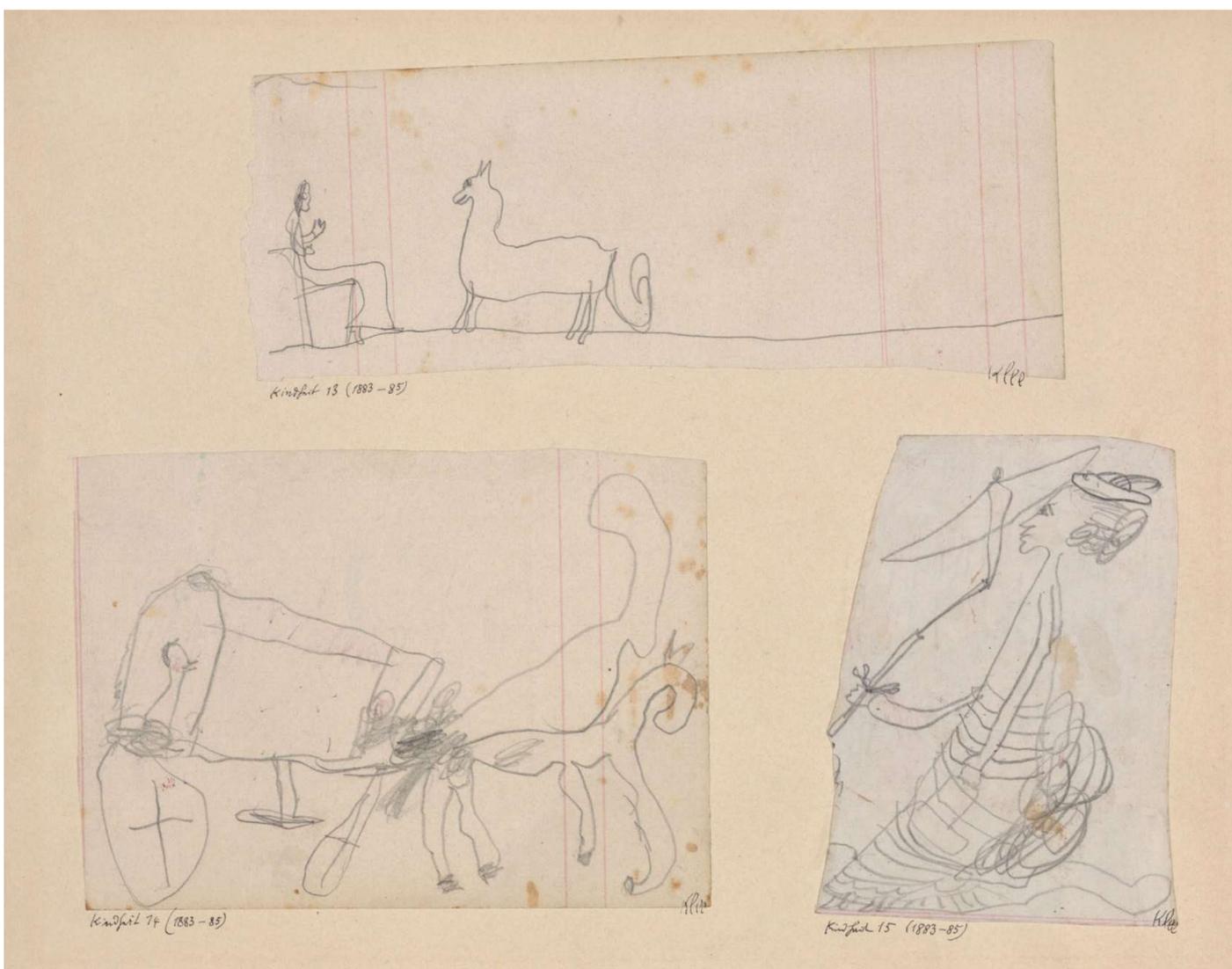
TE INVITAMOS A CONTINUAR ESTA CONVERSACIÓN, DESDE DIVERSAS FORMAS DE SENTIR, DE PENSAR, JUNTO A LAS OBRAS DE PAUL KLEE.

LA INFANCIA COMO PENSAMIENTO

Una visita al altillo de la casa de sus padres abrió un camino que resultaría clave para su vida: encontró los dibujos realizados cuando niño, y reconoció en la sencillez de esas líneas un lugar al que en diferentes momentos de su carrera volvería. Fue en este encuentro con el pequeño Paul, cuando pensó el dibujo y la pintura desde un enfoque moderno, diferente, fuera de lo reconocible como arte.

Azor nimmt die Befehle der Mad. Grenouillet entgegen; Droschkengespann; nd Dame mit Sonnenschirm
Azor recibiendo órdenes de la Sra. Grenouillet; Caballo y carruaje; Dama con sombrilla
1883-1885, 13/14/15

Lápiz sobre papel en cartón, tres partes

Zentrum Paul Klee, Berna

UN EJERCICIO DE OBSERVACIÓN

De los diez cuadernos de bocetos que Klee desarrolló entre 1892 y 1898 todos, menos el quinto, sobrevivieron al paso del tiempo. Estos documentos contienen, entre otras cosas, bocetos de paisajes naturales y urbanos. Varios de los temas fueron tomados a partir de páginas de revistas o imágenes de un calendario desprendible, del pintor y diseñador suizo Emil Lauterburg.

De este modo el ojo de Klee para observar la realidad no solo se manifestaba en paisajes grandiosos, sino en aquellos detalles que podemos encontrar en nuestro día a día. Para él, el diálogo con la naturaleza era algo fundamental en la observación del artista, como un ser humano que es uno más en el espacio de la naturaleza.

St. Petersinsel
Isla de San Pedro
1898
Lápiz sobre papel

Zentrum Paul Klee, Berna

EL TEATRO EN TODAS PARTES

Entre 1915 y 1925 Klee realizó un variado grupo de marionetas para su hijo Félix, quien les daba vida en distintos encuentros familiares. Algunas de estas corresponden a los personajes tradicionales del teatro popular de Kasperl; otras, nacieron de su imaginación. A Klee le gustaba especialmente usar marionetas para retratar irónicamente a artistas y familiares, destacando sus características físicas y personalidad; incluso se retrató a sí mismo, dotando a su autorretrato de grandes ojos visionarios.

Varias veces hizo las cabezas y ropas usando materiales de la cocina, lo que tenía a mano en casa, ayudándose del costurero de Lily, su esposa. Utilizó carretes de hilo, enchufes eléctricos o huesos de vaca hervidos en las cabezas; para la vestimenta de las marionetas reciclaba viejos retazos de tela.

Breitohrclown
Payaso orejón
1925 / 2004
Réplicas de títeres

Zentrum Paul Klee, Berna

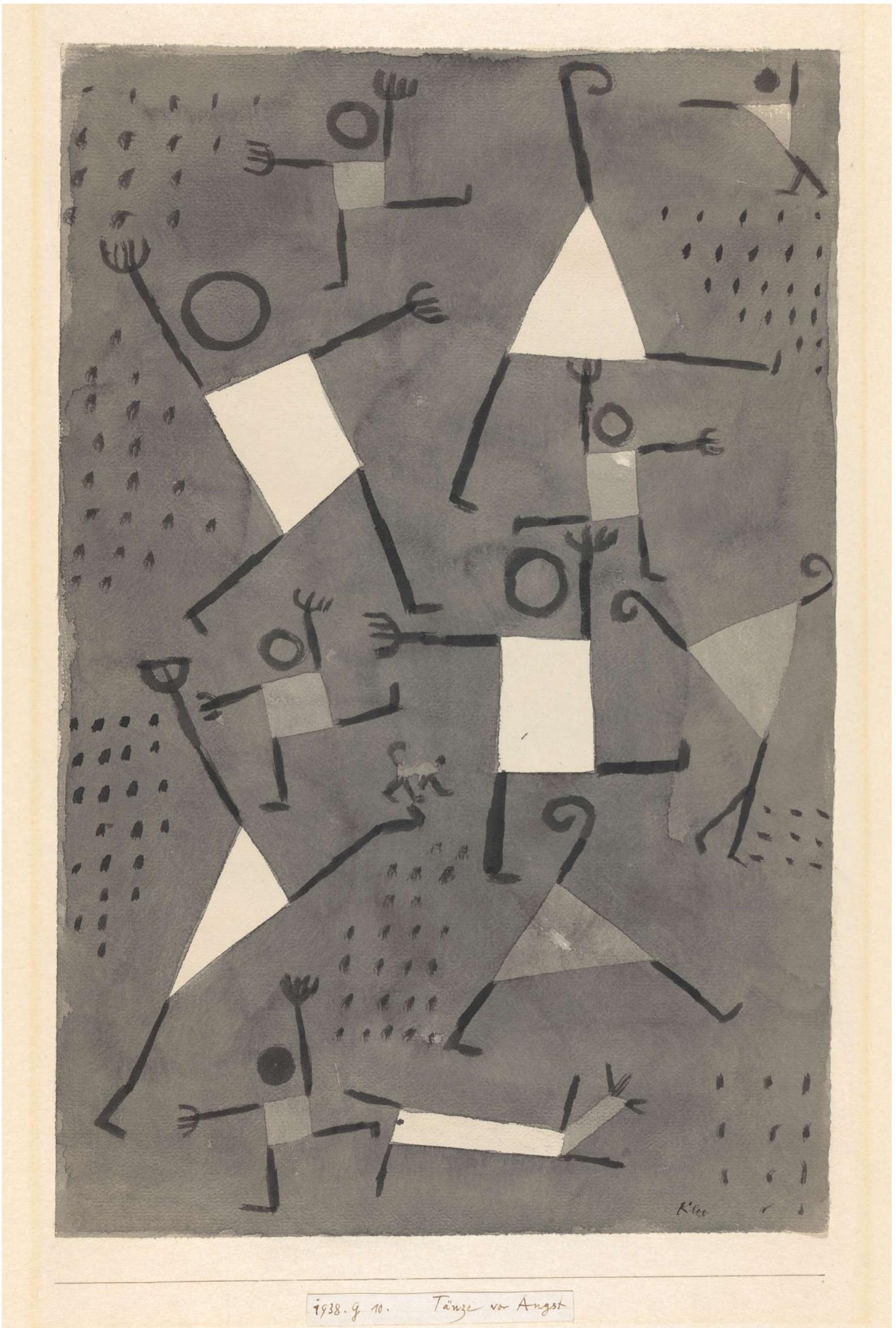

MAESTRO KLEE

La Bauhaus fue fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, como una escuela práctica para jóvenes que querían estudiar diseño. Esta escuela se estructuró entre cursos teóricos sobre los procesos de creación, junto al aprendizaje práctico, centrando su foco en el diseño de objetos y muebles, y en la arquitectura.

Tänze vor Angst

Bailes causados por el miedo

1938, 90

Acuarela sobre papel en cartón

Zentrum Paul Klee, Berna

Paul Klee fue profesor de la Bauhaus entre 1921 y 1931, junto a los artistas Wassily Kandinsky, Lothar Schreyer, Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Josef Albers y Gunta Stölzl. Durante este tiempo Klee escribió notas para sus conferencias en torno a la formación pictórica, y publicó una selección en el *Cuaderno de bocetos pedagógicos*.

A sus estudiantes los llamaba “creadores, practicantes que trabajan”. Al igual que Gropius, estaba convencido de que el arte en sí mismo no se puede enseñar, pues solo puede surgir a través de la intuición: para Klee, no es la forma o resultado final lo importante, sino el proceso de construcción, que se configura como idea dominante a través de su enseñanza.

Cinco aspectos son de gran trascendencia tanto en la obra de Klee como en su enseñanza:

**NATURALEZA, COLOR, RITMO,
MOVIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.**

LA MIRADA DE UN KLEE MAYOR

La producción de los últimos trabajos de Klee se vio influenciada por el deterioro de su salud. A fines de 1935 le diagnosticaron esclerodermia, enfermedad autoinmune que provoca el endurecimiento de los tejidos del cuerpo, y también de los órganos internos. Aún así, en sus últimos años, Klee creó obras donde intentó liberarse de los modelos de composición formal, a través de la reducción y simplificación de los medios pictóricos que utilizaba, el color y la línea. Fueron sus propios dibujos infantiles, los de su hijo y el arte de algunos pueblos y culturas no occidentales, los que marcaron un camino en su carrera hacia una expresión pictórica directa y honesta.

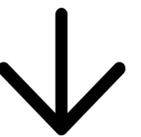
Soldat

Soldado

1938, 110

Pasta de colores sobre algodón en cartón

Zentrum Paul Klee, Berna, donación de Livia Klee

WWW.CCLM.CL

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

