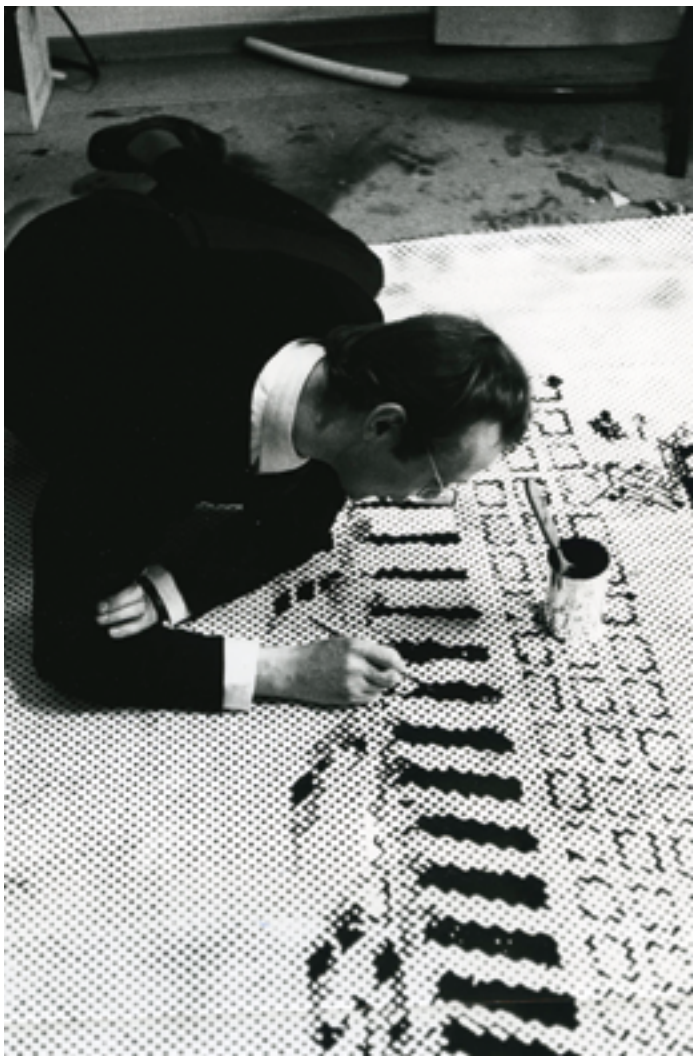
Sigmar Polke

Bajo los adoquines, la tierra

01.03 – 26.10.2025



Sigmar Polke pintando *Häuserfront* (Fachada) en su estudio de Düsseldorf, 1967.
Foto: Manfred Leve © Marc Leve, Estate of Manfred Leve

Si por una parte el título de la exposición se remite a un famoso eslogan de las protestas del Mayo del 68, «Bajo los adoquines, la playa», por otra es también un guiño a un motivo muy preciado por el artista: la patata. Vincent van Gogh ya la había convertido en el símbolo del vínculo con la tierra que nos nutre, de las labores campesinas y de la comida de los pobres; casi un siglo después, la patata da fe de la atracción de Polke (1941-2010) por la cultura popular, en una Europa pauperizada por la Segunda Guerra Mundial.

Por muy distintos que puedan parecer los dos artistas, comparten un temperamento positivo, rebosante de un profundo humanismo, así como la voluntad de huir de las normas del arte dominante.

Esta retrospectiva dedicada a Sigmar Polke, la primera que se inaugura en Francia desde 2014, reúne más de una sesentena de obras, entre las cuales algunas que no se habían presentado nunca al público. El recorrido invita a descubrir o re-descubrir a uno de los artistas más importantes e innovadores de nuestra época.

Dos cuadros de Vincent van Gogh, *Campesino y campesina plantando patatas* y *Cesta de mimbre con patatas* (Nuenen, 1885), abren la exposición.

Comisariado de la exposición: Bice Curiger, con la ayuda de Margaux Bonopera

1941:
Nacimiento de Sigmar Polke en la Baja Silesia, una región alemana de Europa central cuya mayor parte pasaría a ser polaca en 1945; entrada en guerra de los Estados Unidos.

Sigmar Polke tenía 12 años cuando su familia decidió huir de la Alemania Oriental (RDA) para establecerse en la Alemania Occidental (RFA). Instalado en Düsseldorf, cursó estudios de arte en la Kunstakademie de 1961 a 1967.

1961:
Colocación de una alambrada que se convertirá en el muro de Berlín; el mismo año, el pintor Gerhard Richter huye de la RDA y se instala también en Düsseldorf.

Durante sus estudios y cuando solo tenía 22 años, en 1963, Polke contribuyó, junto con Konrad Fischer-Lueg, Manfred Kuttner y Gerhard Richter, al advenimiento de un seudoestilo denominado «realismo capitalista», en un guiño a la doctrina artística del «realismo socialista» que difundía la URSS para promover los principios del comunismo, pero también al glamur positivista del arte pop que la Europa occidental importaba de los Estados Unidos.
Sigmar Polke proponía una estética notablemente distinta, impregnada de ironía, en la que dejaba traslucir la difícil realidad de la vida cotidiana de la ciudadanía alemana en aquella época.

1962:
Primer concierto de los Rolling Stones, en Londres.

Sigmar Polke realiza sus primeros cuadros dichos «tramados», como *Tisch* (Mesa, 1963). Con esta tela, el artista se interesaba por las imágenes fotográficas que reproducían en masa los medios de comunicación. Aquí reprodujo la imagen banal de una mesa, sacada de un periódico, pintando a mano todos los puntos de trama, así como también el polvo y los defectos de impresión, para crear un poema visual delicado y vivaz.

1963:
Viaje de John Fitzgerald Kennedy a Europa, donde pronuncia su discurso «Ich bin ein Berliner»; al cabo de unos meses sería asesinado.

El interés de Polke por la vida cotidiana cristalizó también en el motivo de la patata, que apareció en *Kartoffelhaus* (Casa de patatas, 1967-1990). El empleo de este tubérculo trazaba una genealogía directa con Vincent van Gogh, quien a lo largo de la vida no cesó de representar la patata de formas distintas. Los dos artistas vieron en ese alimento unas connotaciones populares, ligadas al mundo rural, que ponían de relieve las difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población europea, tanto en el siglo XIX como en el XX.

1966:
Exposición «Polke/Richter» en la Galerie h (Hannover) y primera exposición individual de Polke, en la galería René Block (Berlín).

Al terminar su formación artística en 1967, Polke concentró su investigación en torno a las nociones de genio artístico e inspiración. Su portafolio *... Höhere Wesen befehlen* (... Los seres superiores mandan, 1968), compuesto por 14 fotografías impresas en offset, presenta unas composiciones divertidas y poéticas en las que confluyen objetos y palabras, al estilo dadá y surrealista.

1968:
Hechos de Mayo del 68 en París; asesinato de Martin Luther King en Memphis (Estados Unidos).

En 1969, Polke participó en su primera exposición colectiva en el extranjero (en Lucerna, Suiza), que daba un repaso al panorama artístico de Düsseldorf. Continuó explorando en torno a la patata, en particular con la instalación *Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann* (Aparato con el que una patata puede gravitar alrededor de otra, 1969), una obra cargada de ironía que cuestionaba el arte y las múltiples interpretaciones del mundo que es capaz de generar.

1972-1978:
Polke vive en Gaspelshof, una antigua granja que alberga a la joven comunidad artística de Düsseldorf.

1975:
Inicio del sonado juicio contra la banda Baader-Meinhof en la RFA.

Durante la década de 1970, Polke realizó un importante trabajo en torno a la fotografía, en su día a día o en ocasión de sus diversos viajes, como en 1974 a Pakistán y Afganistán. Durante una estancia en París, experimentó con múltiples técnicas innovadoras para capturar y revelar imágenes. En la serie resultante, *Paris 1971* (1971), la fotografía deja de ser un simple reflejo de la realidad para convertirse en un medio para refutar y poner en duda su propia objetividad. Las prácticas pictórica y fotográfica de Polke se influían mutuamente, hasta el punto que el artista llegó a pintar sus cuadros con los productos químicos empleados en el revelado de la fotografía argéntica.

1977:
Inauguración del Centre Pompidou en París; presunto suicidio de varios miembros de la banda Baader-Meinhof.

La atracción de Polke por los territorios y las culturas lejanos se tradujo a continuación en un viaje a Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia en 1980-1981. A su vuelta, quedaban consolidados ciertos elementos de su estilo, como la utilización de telas comerciales como fondo de sus pinturas. El uso de materiales ajenos a la práctica artística es especialmente visible en *Tischrücken* (*Séance*) (Mesa giratoria [sesión espiritista], 1981) o *Lumpi hinter dem Ofen* (Lumpi detrás de la estufa, 1983).

1981:
Elección de François Mitterrand a la presidencia de la República Francesa.

En la década de 1980, la producción de Polke se caracterizó por telas monumentales como *Paganini* (1981-1983). Esta obra, que reúne varios elementos emblemáticos de su arte, sitúa cara a cara a quien la observa con la historia de Alemania y los estigmas del nazismo. A diferencia de un buen número de artistas de la época, incluido su profesor Joseph Beuys, Polke estaba convencido de que el arte tenía la capacidad y el poder para tratar los acontecimientos más monstruosos de la historia, y para contribuir así a la conservación de la memoria colectiva.

1982:
Polke participa en la documenta 7, importante manifestación artística que se celebra cada cinco años en Kassel (Alemania). Las nuevas pinturas que presenta van en contra de las expectativas de su público.

Los años 1980 también asistieron a los primeros pasos de Polke en sus investigaciones sobre la historia de los pigmentos y el carácter alquímico de la pintura. No paró de experimentar con nuevas maneras de pintar, en general con materiales de origen industrial. El conjunto de cuadros titulado *Negativwert* (Valor negativo, 1982) gira en torno al pigmento sintético violeta, igual que *Walross* (Morsa, 1984). Ese color no había de abandonar nunca su obra.

1985:
Estrena del film «Shoah», de Claude Lanzmann.

La experimentación «alquímico-pictórica» de Polke alcanzó su apogeo con su participación en la Bienal de Venecia de 1986, donde representaba a Alemania. Aplicó a las paredes del pabellón que ocupaba distintos pigmentos que reaccionaban a la humedad ambiente y que oscilaban entre el rojo claro y el azul claro, con lo que ponía al descubierto las propiedades «sensibles» y científicas de la pintura. Esta obra le valió el prestigioso León de Oro, el premio más codiciado de la bienal.

1986:
Explosión de la central nuclear de Chernóbil (URSS).

1989 fue un año muy prolífico en el que Polke realizó una veintena de obras para el bicentenario de la Revolución francesa, a menudo inspiradas en grabados antiguos, como es el caso del doblete *Valmy* y *Tambour* (1989). En estas obras destaca la riqueza y variedad únicas de las fuentes y referencias de Polke, muy alejadas de las preocupaciones que ocupaban a su generación de artistas. Ese mismo año, la caída del muro de Berlín hacía dar un vuelco a la historia de Alemania y del mundo entero.

1991:
Primera exposición individual de los trabajos fotográficos de Polke, en Baden-Baden (Alemania); caída de la URSS.

Polke mantuvo separadas largo tiempo su obra fotográfica y su obra pictórica. La exposición «*Bajo los adoquines, la tierra*» las presenta juntas, al lado de varios films realizados con el artista o por él, en los que aparece él mismo o testimonios de su obra. Estos documentos son muy valiosos para comprender el espíritu de Polke y el ambiente en el que realizó sus experimentaciones y revolucionó el arte y sus procedimientos.

1994:
Segunda exposición de Polke en un museo francés, en el Carré d'Art de Nimes.

A partir de los años 1990, Polke fue considerado una de las grandes figuras del arte contemporáneo, y se le dedicaron numerosas exposiciones y retrospectivas en el mundo entero. Unos meses antes de su muerte se inauguraron los vitrales que había diseñado para la catedral Grossmünster de Zúrich. Ideados entre otros a partir de combinaciones de piedras preciosas (ágata y turmalina) y de asociaciones de imágenes sacadas de ilustraciones bíblicas antiguas, estos vitrales se erigen como una referencia y un homenaje a los del artista suizo Augusto Giacometti que ya estaban en la catedral.

10 de junio de 2010:
Sigmar Polke muere en Colonia.

Vincent van Gogh
1853–1890

Hijo de un pastor protestante, Vincent van Gogh creció en un pueblo de mayoría católica.

Con 16 años entró como empleado en la empresa de artes plásticas Goupil & Cie, en la Haya, y posteriormente trabajó en sus filiales de Bruselas, Londres y París. Al perder interés por el comercio de arte, se volvió hacia la religión y entre 1878 y 1879 ejerció de predicador laico en Bélgica. Decidió convertirse en artista en agosto de 1880.

Pintor de la vida cotidiana, sobre todo de campesinos y campesinas, Van Gogh se inspiró, entre otros, en Jean-François Millet. Ya desde los primeros años 1880 incorporó a su obra el tema de la patata, que exploró y representó en numerosos cuadros.

Al reunirse con su hermano Theo en París, descubrió el arte del grabado japonés y se codeó con los impresionistas. Convencido de que el color era la clave de la modernidad, se instaló en la Provenza en febrero de 1888. En octubre del mismo año, Paul Gauguin iba a su encuentro en Arles para crear una comunidad de artistas. Pero a fines de diciembre su colaboración se terminaba después de una violenta discusión que llevó a Van Gogh a mutilarse.

En mayo de 1889, decepcionado y enfermo, pidió ser ingresado en un sanatorio en Saint-Rémy-de-Provence, donde permaneció un año y donde encontró la paz necesaria para desarrollar su obra. A lo largo de los veintisiete meses que pasó en Provenza, Van Gogh produjo más de 500 cuadros y dibujos.

En mayo de 1890, se fue a Auvers-sur-Oise, donde, en el espacio de dos meses, pintó los últimos 74 cuadros de una obra que cuenta más de 2 000 piezas. Murió el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años.

FONDATION
VINCENT
VAN GOGH
ARLES

35 ter, rue du Docteur-Fanton, 13200 Arles
+33 (0)4 88 65 82 93

Impreso sobre papel reciclado