

Exposición :	<i>WILLEM de KOONING</i> IVAM Institut Valencià d'Art Modern 6 septiembre – 2 diciembre 2001
Comisario:	Enrique Juncosa
Producción:	IVAM Institut Valencià d'Art Modern Fundació "la Caixa", Madrid
Itinerancia:	Valencia, IVAM 6 septiembre – 2 diciembre 2001 Madrid, Fundació "la Caixa" 20 diciembre – 25 marzo 2002

La exposición de Willem de Kooning presenta alrededor de ochenta obras entre pinturas, esculturas y dibujos, en una retrospectiva que comprende el periodo que va de finales de los años 30 a finales de los 80. La muestra reúne conocidas obras, como *Seated Woman*, 1940, *Two Figures in a Landscape*, 1967 y *The Visit*, 1966-67 junto a algunos dibujos escasamente vistos hasta la actualidad. Las obras han sido cedidas para esta exposición por importantes museos como el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Philadelphia Museum of Art, la Tate Gallery de Londres, así como por los herederos del artista. El catálogo de la exposición, co-producida con la Fundación "la Caixa", reproduce la totalidad de las obras expuestas y cuenta con ensayos de Enrique Juncosa, comisario de la muestra, David Carrier y Richard Shiff.

Willem de Kooning (Rotterdam, 1904 – East Hampton 1997) abandonó la escuela tempranamente y comenzó como aprendiz de unos pintores decorativos. Asistió a clases de arte en la Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen de Rotterdam entre 1916 y 1921, y prosiguió su formación con el artista, escenógrafo y diseñador Bernard Romein. En 1926 emigró a Estados Unidos, donde desempeñó diversos empleos antes de poder dedicarse plenamente a la pintura. En la ciudad de Nueva York donde residió entre 1927 y 1963 comenzó a experimentar con técnicas avanzadas de abstracción, derivadas de Kandinsky y del último cubismo de Picasso.

En 1948 presentó en Nueva York su primera exposición individual, una serie de pinturas negras; obras abstractas en las que parecía licuar las formas cubistas. Fueron consideradas como una imagen perfecta del dinamismo de Nueva York y ejercieron una importante influencia entre los artistas de su generación. Pronto sería una de las figuras clave del Expresionismo Abstracto, junto a Jackson Pollock, Barnett Newman, Philip Guston, Adolph Gottlieb, Clyfford Still, Robert Motherwell, Franz Kline y Mark Rothko. Generación artística que vería convertirse al Nueva York de la posguerra mundial en la capital internacional del arte. En su plástica desarrollaron hasta extremos desconocidos, ideas provenientes de las primeras vanguardias, especialmente de la abstracción geométrica del cubismo y del surrealismo, también habían asimilado la influencia del existencialismo y el psicoanálisis.

En su exploración de la expresividad del gesto y de la materia, el estilo de Willem de Kooning se caracterizó por amplias pinceladas, rápidas y vigorosas; barridos líquidos trazos enérgicos y muy empastados que crean ritmos abstractos.

A partir de los años 50, Willem de Kooning se convierte en el único miembro del grupo en cultivar la figura humana, primero masculina y después femenina, con su célebre serie de mujeres. En estas obras acabará con la jerarquía entre fondo y figura para producir unas imágenes violentas en las que libremente conjuga figuración y abstracción. Esta actitud de rechazo al dogma vanguardista, que no fue bien comprendida en su tiempo, ha hecho de él un artista sumamente influyente en nuestros días.

Sus temas más recurrentes fueron la mujer y el paisaje, motivos que abordó de manera no representacional y que alternó con periodos abstractos a lo largo de su trayectoria artística. Su profunda y constante investigación de la figura femenina, en tanto que símbolo erótico, vampiresa o diosa de la fertilidad, no supuso un abandono de la preocupación por los problemas espaciales, así con su representación de la figura sin modelado y con contornos rotos, creó un espacio ambiguo y caótico, donde se funden figura y entorno.

En los años 60 y 70 de Kooning realizó una serie de paisajes abstractos que, en la década de los 80, serán reivindicados por diversos pintores de ámbito internacional. Precisamente, en esta última década, de Kooning desarrollaría un estilo tardío muy depurado, que puede compararse al de Matisse por su sencillez y serenidad, en el que predominan la luz y el color, y los espacios vacíos y meditativos. Además de su obra pictórica también realizó un buen número de litografías y, desde 1969, esculturas figurativas en bronce.

En 1980 le fue otorgado junto a Eduardo Chillida el premio Andrew W. Mellon en Pittsburg. A su obra se le han dedicado exposiciones en los más importantes museos de arte contemporáneo como el Stedelijk Museum de Amsterdam, la Tate Gallery de Londres, el Whitney Museum y el Museum of Modern Art de Nueva York, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington D. C. y el Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou de París.