

ALPHONSE MUCHA

MUSEO DE LUXEMBURGO

DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 27 DE ENERO DE 2019

Nacido en 1860 en la pequeña ciudad de *Ivančice*, Alphonse Mucha alcanza la fama en París, en 1895, con *Gismonda*, su primer cartel para Sarah Bernhardt (1844-1923), la actriz más importante de la época. Como cartelista, Mucha desarrolla un estilo muy personal, el "estilo Mucha", caracterizado por formas sinuosas que mezclan mujeres jóvenes, motivos florales y líneas ornamentales, así como una sutil gama de tonos pastel. Este estilo encarna pronto el movimiento emergente entonces en las artes decorativas: el Art Nouveau. Pese a que debe su fama a los carteles, Mucha no se limita a eso, y es un artista polivalente: pintor, escultor, fotógrafo, decorador, así como un profesor muy querido. En su primer viaje a los Estados Unidos, en 1904, es catalogado como «el mejor artista decorativo del mundo». Pero sus convicciones políticas y humanistas lo llevan a renunciar gradualmente a esta vena decorativa y a emprender ciclos de pintura histórica, a veces muy grandes, siguiendo un espíritu militante e idealista. Así, hacia 1900-1910, evoluciona y defiende un arte decididamente figurativo y épico, alejado de todas las vanguardias europeas. Sus últimos trabajos plasman su sueño de unidad entre todos los pueblos eslavos, en particular, *La epopeya eslava* (1912-1926), un ciclo compuesto por veinte lienzos monumentales. Esta exposición traza la carrera de Mucha y dibuja el retrato de un artista complejo, impulsado por una visión social y filosófica.

1. UN BOHEMIO EN PARÍS

Nacido en pleno resurgimiento nacional checo, Mucha ansía con fervor una nación checa independiente del Imperio austrohúngaro. En *Ivančice*, el adolescente pone su talento artístico al servicio de la causa política ilustrando revistas satíricas y decorando auditorios. En Múnich, donde se forma a mediados de la década de 1880, Mucha se convierte en una figura destacada de las comunidades checa y eslava.

Mucha llega a París en 1887, por aquel entonces capital europea de las artes, donde artistas y estudiantes llegan en tropel de todos los rincones del mundo dando vida a un gran número de comunidades étnicas. Mucha organiza casi de inmediato el "Lada", un club para estudiantes eslavos, y luego pasa a formar parte de la comunidad checa, la "Beseda", de la que llega a ser presidente. Gracias al apoyo económico del conde Eduard Khuen-Belasi (1847-1896), el pintor recibe dos años de formación artística en París, primero en la Académie Julian y luego en la Académie Colarossi. Sin embargo, cuando en 1889 el conde deja de pagarle repentinamente el subsidio, se ve obligado a convertirse en un artista por encargo y trabaja como ilustrador de libros y revistas. Durante esos años difíciles, vive en la rue de la Grande-Chaumière y entra en contacto con otros artistas, como el pintor Paul Gauguin (1848-1903) y el escritor sueco August Strindberg (1849-1912).

Esta sección presenta algunos de los primeros dibujos de Mucha, testigos de su sólida formación académica, y otros dedicados a Sarah Bernhardt, a quien debe su éxito desde 1895.

2. UN CREADOR DE IMÁGENES PARA EL GRAN PÚBLICO

En la década de 1890, el cartel adopta un papel central en la cultura visual gracias al perfeccionamiento de la litografía a color y al desarrollo de la publicidad. Los carteles transforman las calles de París en espacios expositivos a cielo abierto y el primer cartel de Mucha para Sarah Bernhardt, con su formato japonés, su composición hierática y sus colores pastel, revoluciona por completo los códigos de este medio.

Tras el éxito obtenido, Mucha empieza a recibir encargos para la producción de carteles publicitarios. En 1896, firma un contrato exclusivo con el impresor parisino F. Champenois, que le garantiza un salario mensual. Su nueva seguridad económica le permite mudarse a un apartamento más grande, con estudio, en la rue du Val-de-Grâce.

Durante su colaboración con Champenois, Mucha pinta además paneles decorativos. Se trata de carteles sin texto, realizados con fines exclusivamente decorativos. Mucha defendía así una nueva forma de arte, económica y accesible para todos, que contrastaba claramente con las obras tradicionales. En los años sucesivos, los carteles de Mucha empiezan a circular por Europa y el "estilo Mucha" se convierte en sinónimo del incipiente Art Nouveau.

3. UN COSMOPOLITA

De 1885 a 1890 aproximadamente, la fama de Mucha crece junto con la del Art Nouveau, que ya había empezado a difundirse por las principales ciudades

europas. En 1900, el pintor checo es considerado un maestro en el arte del cartel y uno de los diseñadores más solicitados y copiados de París.

Mucha se ve inmerso entonces en una gran variedad de proyectos para la Exposición Universal de París de 1900, considerada entonces «el evento más importante del siglo». El artista decora el pabellón de Bosnia-Herzegovina, región eslava anexa al Imperio austrohúngaro desde 1878. Un encargo particularmente importante porque el pabellón estaba destinado a ser una plataforma política del imperio. Tras la exposición, Mucha es nombrado miembro de la Orden de Francisco José I. Sin embargo, es una situación paradójica e incómoda para el artista respecto a sus propias convicciones. Esta experiencia siembra en Mucha la idea de realizar una obra épica que represente las alegrías y el dolor de todos los pueblos eslavos, subrayando al mismo tiempo lo que les une y su lucha contra la opresión.

Entre 1904 y 1909, Mucha viaja cinco veces a los Estados Unidos con la esperanza de reunir los fondos necesarios para su futura obra, *La epopeya eslava*. Por fin, en 1909, un empresario de Chicago, Charles Richard Crane (1858-1939), acepta financiar el proyecto.

4. EL MÍSTICO

En otoño de 1894, Mucha conoce al escritor sueco August Strindberg, amigo del pintor Paul Gauguin. Strindberg es un místico con una pasión profunda por el ocultismo y la teosofía. De sus asiduos debates filosóficos nace en Mucha la idea de que la vida del ser humano está guiada por

“fuerzas misteriosas”. En 1898, siguiendo su desarrollo espiritual, Mucha se une a la logia parisina del Gran Oriente de Francia –la orden masónica más antigua e influyente de la Europa continental–, que fomenta el «desarrollo del género humano» y la «conciencia de la libertad» en torno a las tres virtudes fundamentales de la humanidad: la belleza, la verdad y el amor. Con su arte, Mucha pretendía contribuir a mejorar el mundo y favorecer la evolución del ser humano. A través de las palabras ilustradas y comentadas del padrenuestro, en *Le Pater*, publicado en 1899, se dirige a las generaciones futuras con un mensaje sobre el progreso de la humanidad y cómo el hombre puede alcanzar la verdad universal.

5. EL PATRIOTA

En 1910, Mucha vuelve por fin a su tierra natal para llevar a cabo su proyecto histórico: poner el arte al servicio de su país y de sus compatriotas. Gracias al mecenazgo de Charles Richard Crane, el artista puede dedicarse en cuerpo y alma a la consecución de su objetivo. En 1911, tras concluir la decoración del despacho del alcalde del ayuntamiento de Praga, se instala en el castillo de Zbiroh, en Bohemia occidental, para poder dedicarse por completo a su proyecto.

La epopeya eslava se estaba convirtiendo en un canto a la unidad eslava destinado a inspirar a todos los eslavos y a guiar su futuro invitándolos a aprender de su propia historia. Mucha selecciona los veinte episodios históricos que, en su opinión, más habían marcado a estos pueblos desde un punto de vista político, religioso, filosófico

o cultural. Diez escenas provienen de la historia checa y diez del pasado de otras naciones eslavas. En su preparación para el ambicioso proyecto, Mucha lleva a cabo un ingente trabajo preparatorio: lee un gran número de libros históricos, consulta a expertos contemporáneos de historia eslava, realiza diferentes viajes de investigación por Croacia, Serbia, Bulgaria, Montenegro, Polonia, Rusia y Grecia, durante los cuales dibuja, fotografía y analiza las costumbres y tradiciones locales.

6. ARTISTA Y FILÓSOFO

Además de contribuir a la unión espiritual de sus compatriotas, Mucha también estaba convencido de que el arte podría unir a todos los pueblos en aras del progreso de la humanidad. El arte se había convertido para él en un instrumento para la difusión de ideas filosóficas en pro de la paz y la hermandad universal entre las personas. Sin embargo, el Tratado de Versalles no logra solucionar las disputas territoriales entre las naciones eslavas recién independizadas y, en 1938, Checoslovaquia pierde zonas significativas de sus regiones fronterizas con Alemania, Polonia y Hungría. El 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas entran en Praga. La patria de Mucha pierde así su independencia apenas veinte años después de haberla conseguido. El artista es uno de los primeros arrestados por la Gestapo por su condición de ciudadano ilustre y masón. Anímicamente destrozado y afectado de neumonía, Mucha fallece en Praga el 14 de julio de 1939, diez días antes de cumplir 79 años.

Comisario: Tomoko Sato, conservador de la Fundación Mucha de Praga

Escenografía: Atelier Maciej Fiszer

Grafismo: Atelier KS

Iluminación: ABRAXAS CONCEPT

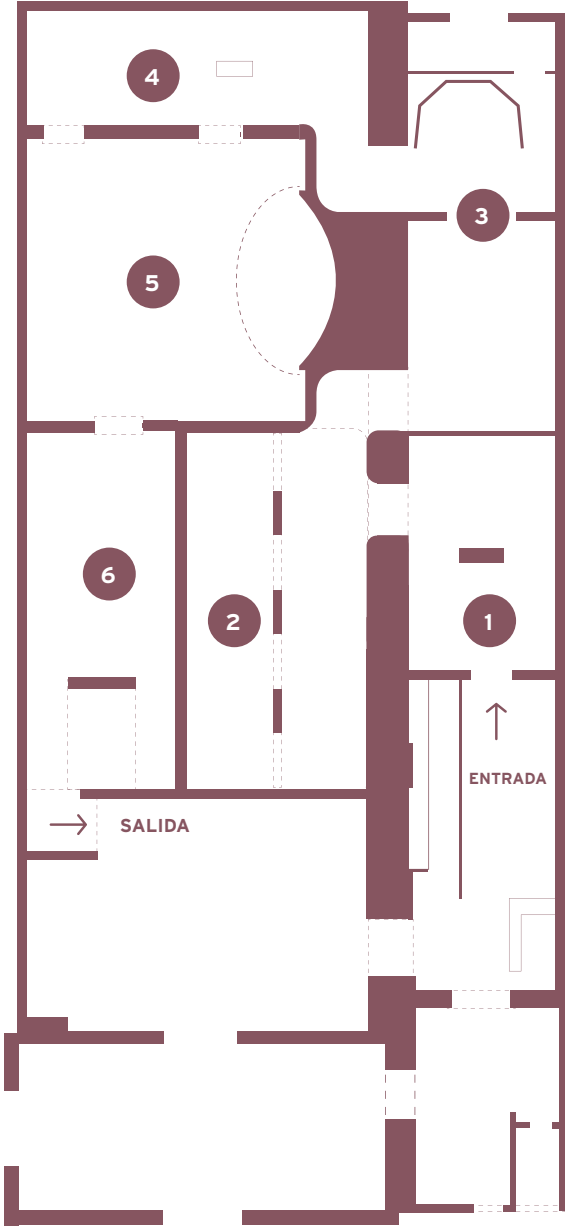
Exposición organizada por la Rmn - Grand Palais en coproducción con Arthemisia y la colaboración de la Fundación Mucha de Praga

ARTHEMISIA

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

RELACIONADO CON ESTA EXPOSICIÓN

AGENDA CULTURAL

CONFERENCIAS DEL MUSEO

en el Centro Cultural Checo, 18, rue Bonaparte, distrito VI, París
Entrada gratuita, reserva obligatoria en museeduluxembourg.fr

CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN

jueves 20 de septiembre 18:30

Tomoko Sato, comisario de la Fundación Mucha, comisario de la exposición y Emmanuel Coquery, director científico de la Reunión de museos nacionales - Gran Palacio

La retrospectiva del Museo de Luxemburgo, primera gran exposición dedicada a Alphonse Mucha en París desde hace casi cuarenta años, permite descubrir las diferentes facetas de este prolífico artista. Tomoko Sato y Emmanuel Coquery invitan al público a saber qué hay tras las bambalinas de la exposición.

EL ARTE DEL CARTEL DE CHÉRET A MUCHA

jueves 22 de noviembre 18:30

Nicholas Zmely, profesor titular de la Universidad de Picardie Jules Verne

A finales de la década de 1890, Alphonse Mucha se erige como maestro absoluto del cartel Art Nouveau. Mediante una panorámica de la gran diversidad tipológica del cartel de finales de siglo, esta conferencia destaca la singularidad de sus obras y cuestiona la complejidad de la relación entre el arte y la publicidad.

ARTISTAS CHECOS EN PARÍS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

jueves 10 de enero 18:30

Anna Pravdová, conservadora de la Galería Nacional de Praga
Como Mucha, a partir de 1850, muchos artistas checos se instalan en París. Anna Pravdová, especialista de la diáspora artística checa, presenta al espectador estos artistas y sus obras, de finales del siglo XIX a la Segunda Guerra Mundial.

PARÍS EN LA BELLE ÉPOQUE

jueves 13 de diciembre 18:30

Dominique Kalifa, profesor de la Universidad Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Definida por Walter Benjamin como la capital del siglo XIX, París, renovada y "embellecida" por el barón Haussmann, se impone como referencia de la innovación del recién estrenado siglo XX. Esta conferencia evoca el contexto en el que Mucha evoluciona, una época en que París atrae a artistas, intelectuales y estudiantes y estrena un nuevo siglo al que pretende imponer su marca.

NOCHE EN BLANCO

acceso libre y gratuito

sábado 6 de octubre de 19:30 a 1:00, última entrada a las 0:30

Los dibujantes del colectivo *Soirées dessinées* crean ante el público grandes frescos inspirados en las obras de Alphonse Mucha, acompañados por música y danzas originales inspiradas en torno a Mucha.

VELADAS ESPECIALES

reserva obligatoria en museeduluxembourg.fr

VELADA CUADERNO DE DIBUJO

martes 16 de octubre 19:00-21:30

En una velada especialmente dedicada al dibujo, venga con sus lápices a medirse con las famosas obras del maestro del Art Nouveau.

SOBRE EL TATUAJE

sábado 24 de noviembre 19:30-22:00

Si le gustan los tatuajes o simplemente siente curiosidad, venga a ver la creación de un dibujo de tatuaje original y descubra la impronta de Mucha en este universo.

BAILES BELLE ÉPOQUE

sábados 8 de diciembre y 12 de enero 19:30-23:00

Venga a una fiesta de disfraces y déjese llevar por la fantasía del boston, la matchiche y la mazurca: los bailes de la Belle Époque. Tanto si es un virtuoso bailarín como solo un principiante, déjese llevar por el remolino de la fiesta, guiado por los bailarines de la asociación *Carnet de bals*.

CINECLUB

Proyecciones en colaboración con el cine Les 3 Luxembourg, 67, rue Monsieur le Prince, distrito VI información práctica en lestroisluxembourg.com

DILILI À PARIS, MICHEL OCELOT, 2018

jueves 4 de octubre de 2018 20:30

Preestreno excepcional en presencia del equipo de la película
En el París de la Belle Époque, la pequeña Dilili investiga misteriosos secuestros de chicas jóvenes en compañía de un joven repartidor con scooter. De aventura en aventura, va conociendo a hombres y mujeres extraordinarios que la ayudan, pero también villanos que perpetran ocultos sus fechorías. Los dos amigos harán que la luz, la libertad y la alegría de vivir juntos triunfen por encima de todo.

FRENCH CANCAN, JEAN RENOIR, 1954

jueves 15 de noviembre 20:30

Henri Danglard, un empresario de espectáculos, se embarca en la reforma de un viejo local que bautiza con el nombre de Moulin Rouge. Apuesta por poner de moda un antiguo baile de salón, el cancan, y convertir a una joven lavandera, Nini, en su vedette.

MEDIACIÓN CULTURAL

Reserva en museeduluxembourg.fr

AUDIOGUÍAS

disponible en francés, inglés, español, alemán y en versión para niños en francés

Precio: 5 €, tarifa Sésame+: 4 €

La aplicación-audioguía: 3,49 € en Google Play y Appstore

VISITAS GUIADAS Y TALLERES

Visita: el "estilo Mucha"

a partir de 13 años, duración: 1h 15 min

Los carteles de Mucha son célebres por sus gráciles figuras femeninas, rodeadas de motivos con líneas sinuosas. El artista desarrolla este estilo tan característico en múltiples medios. ¿Cómo se constituye, cuáles son sus componentes principales y a qué visión del mundo y del arte se refiere? La visita guiada ofrece respuestas a todas estas preguntas.

todos los días a las 12:15, sesiones adicionales a las 16:45 los domingos y durante las vacaciones escolares y a las 19:00 por la tarde

Visitas cantadas

a partir de 13 años, duración: 1 h

Reserva obligatoria en museeduluxembourg.fr

Descubra la exposición de forma original durante las visitas

extraordinarias animadas por el tenor-conferencista Grégoire Ichou. Déjese llevar por la interpretación en directo de un amplio abanico de canciones en torno a la obra de Mucha. los jueves 20 de diciembre y 3 de enero a las 19:00, acceso a la exposición desde las 18:00

Visita familiar: Alphonse Mucha, un arte para todos

a partir de 6 años, duración: 1 h

¿Cómo pudo crear Mucha imágenes para el gran público? ¿Qué quería decir a cada espectador a través de ellas? Esta visita guiada diseñada especialmente para familias permite entrar en la perspectiva del artista para comprender mejor su obra. los domingos a las 14:00, sesiones extra durante las vacaciones escolares

Visita-taller para niños: Pinta como Mucha

a partir de 6 años, duración: 2 h

Ánimate a crear un cartel de tu héroe u objeto favorito: fíjate en la exposición las técnicas de Mucha para resaltar su tema y utilízalas para crear una copia original. domingo 30 de septiembre, miércoles 24 y jueves 25 de octubre, domingo 25 de noviembre, miércoles 26 y jueves 27 de diciembre, domingo 20 de enero a las 14:15

EDITORIAL

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN

Bajo la dirección de Tomoko Sato

La introducción general del catálogo, escrita por el comisario de la exposición, Tomoko Sato, traza la carrera de este artista multifacético. Cada ensayo explora un eje específico de su personalidad artística.

Editions Rmn - Grand Palais, 248 páginas, 256 ilustraciones, encuadernado, 35 €

DIARIO DE LA EXPOSICIÓN

Alain Weill

Este diario reúne las obras emblemáticas de la exposición y las sitúa en el contexto artístico y cultural de la época.

Editions Rmn - Grand Palais, 24 páginas, 30 ilustraciones, ribeteado metálico, 6 €

MULTIMEDIA

LA APLICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

en Google Play y Appstore: 3,49 €

PREPARE SU VISITA en museeduluxembourg.fr

artículos, vídeos, juegos y actividades para los más pequeños.

Profesores y estudiantes pueden visitar histoire-image.org y panoramadelart.com para descubrir noticias y obras comentadas para todos.

Comparta #ExpoMucha

Encuéntrenos en museeduluxembourg.fr, grandpalais.fr,

Facebook, Instagram y Twitter.

Suscríbese a la newsletter Le Mag en grandpalais.fr

Entre en histoire-image.org para descubrir nuestros análisis de obras.

GRAND PALAIS

DESLUMBRANTE VENECIA

VENECIA, EL ARTE Y EUROPA EN EL SIGLO XVIII

26 de septiembre de 2018 - 21 de enero de 2019

En pleno renacimiento artístico, la Venecia del siglo XVIII es una ciudad abierta a todos los placeres. Su modernidad se exporta a toda Europa y asienta una nueva estética. En homenaje a esta vitalidad, músicos, bailarines y comediantes interactuarán con la pintura y con el público.

MIRÓ

3 de octubre de 2018 - 4 de febrero de 2019

Esta retrospectiva que reúne casi 150 obras retraza la evolución técnica y estilística del artista. Miró crea a partir de sus sueños y nos abre las puertas de su universo poético.

MICHAEL JACKSON : ON THE WALL

23 de noviembre de 2018 - 14 de febrero de 2019

Sus canciones, coreografías y videoclips trazan el extraordinario destino artístico de Michael Jackson, fuente de inspiración para múltiples artistas: Andy Warhol, Lorraine O'Grady, Isaac Julien... ¡Descubra el trabajo y la personalidad del "Rey del Pop" a través de sus obras!

ALPHONSE MUCHA

DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 27 DE ENERO DE 2019

EN EL MUSEO DE LUXEMBURGO,
19 RUE DE VAUGIRARD, 75006, PARÍS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

DE LUNES A DOMINGO DE 10:30 A 19:00

HASTA LAS 22:00 TODOS LOS VIERNES Y LUNES DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE

24 y 31 de diciembre: abierto de 10:30 a 18:00

Cierre del museo el 25 de diciembre

El desalojo de las salas comienza 15 minutos antes del cierre del museo

ANGELINA

Daria desde 1903

El Salón de té Angelina le invita a descubrir *Rêverie*, una deliciosa novedad creada en exclusiva para la exposición *Alphonse Mucha*.
Horario de apertura del Salón de té Angelina: todos los días, mismos horarios que el museo

Nuestros colaboradores

TROISCOULEURS

Le Parisien

ANOUS PARIS

La Luxembourg

3

LA TARJETA PASS SÉSAME+
¡Suscríbese!

Disfrute de un acceso preferente e ilimitado a todas nuestras exposiciones y a las del Gran Palacio desde 35 €.

¡Numerosas ventajas le esperan!
Compre las entradas en taquilla o en museeduluxembourg.fr/sesame

PROLONGUE SU VISITA EN
MUSEEDULUXEMBOURG.FR:

con los textos y vídeos que encontrará

¡COMPARTA SU VISITA!

artículos y directo para vivir la actualidad del museo en sus redes sociales

