

WMSKA

AUDAZ.
ANTAGÓNICO.
DIVERTIDO.
MULTIFUNCIONAL.
PURA MAGIA.
ACOGEDOR.

LA SENSACIÓN MÁS BELLA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. COLECCIÓN	4
2. ARQUITECTURA	7
3. ARTE Y ARQUITECTURA	8
4. ARTE INTERPRETADO	11
5. ESCENOGRAFÍA	13
6. EXPOSICIONES Y PRÉSTAMOS	14
7. ARTE CONTEMPORÁNEO	17
8. ARTISTAS EN RESIDENCIA	18
9. INVESTIGACIÓN	21

INTRODUCCIÓN

EL MUSEO MÁS HERMOSO: DIEZ MOTIVOS

1. El KMSKA alberga a innumerables Maestros Flamencos: muchas de las obras de arte expuestas fueron «Fabricadas en Flandes».
2. Nada menos que 111 obras de la colección figuran en la Lista oficial de obras maestras del Gobierno Flamenco.
3. Los principales nombres internacionales como Fouquet, Tiziano, Alechinsky, Modigliani, Rodin y Chagall, por mencionar solo algunos, atraen el interés mundial.
4. Las colecciones más extensas del mundo de obras de James Ensor y Rik Wouters sitúan al KMSKA en el mapa como el hogar de los pioneros del arte moderno y del arte revolucionario.
5. Con su emocionante simbiosis entre los formidables nuevos espacios y las galerías históricas, el nuevo edificio del museo es una joya arquitectónica.
6. El KMSKA es uno de los pocos museos flamencos con un estudio de conservación propio.
7. El KMSKA es también una institución de investigación de prestigio internacional.
8. Con nuestro programa Artistas en Residencia y los intercambios con el sector cultural en general, el KMSKA se presenta como el entorno idóneo para nuevos talentos destacados.
9. El Jardín del Museo es una galería en sí mismo: un oasis de verdor donde se da cita la ciudadanía local y que ofrece un tranquilo refugio en este animado distrito.
10. La Mejor de las Sensaciones resplandece en todo lo que organizamos, hacemos y representamos: una emoción positiva que realmente conmueve a las personas.

1. COLECCIÓN

ENTRE LAS MEJORES DE EUROPA

El KMSKA está entre los mejores museos de Europa. A nivel internacional, la colección ofrece una calidad, un atractivo y una fama que la colocan fácilmente a la altura de las colecciones de museos como el Boijmans van Beuningen (Rotterdam), el Nationalmuseum (Estocolmo), el Palais des Beaux-Arts (Lille) y el Städel Museum (Frankfurt).

El KMSKA trasciende claramente su contexto urbano. Y sin embargo, el carácter específico de la colección es, en sí mismo, el resultado de su consagración histórica en Amberes. Por este motivo, el museo abriga grandes ambiciones, ya sea a nivel local, nacional o internacional.

ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO

La colección se encuentra entre las mejores del mundo por su amplitud y profundidad.

- El conjunto de Primitivos Flamencos es uno de los mejores y más grandes a nivel global.
- Junto con los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica (KMSKB), la colección de arte del siglo XVI de los Países Bajos está a la vanguardia mundial.
- Pocos museos pueden ofrecer una selección tan excelente de arte flamenco del siglo XVII, con obras maestras de Rubens, Van Dyck, Jordaens y sus contemporáneos.
- El siglo XIX y la primera mitad del siglo XX también cuentan con una abundante representación.
- En particular, la colección más grande e importante del mundo de James Ensor y Rik Wouters.

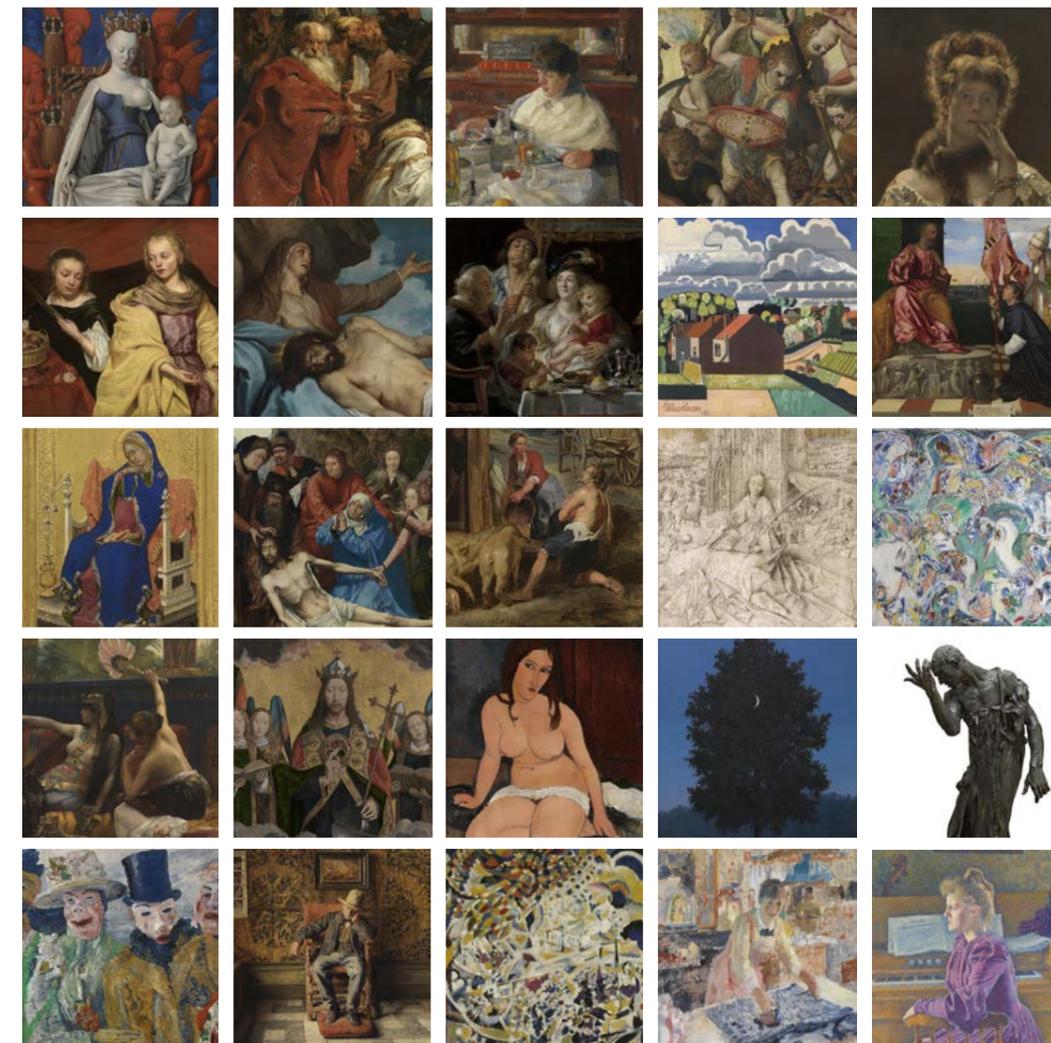
El rico contexto de las mejores obras internacionales es único en los museos de los Países Bajos y Bélgica. Unas 50 obras de maestros como Simone Martini, Antonello da Messina, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Jean Fouquet, Hans Memling, Quinten Massijs, Bernard van Orley, Frans Floris, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Jacob Jordaens, James Tissot, Alexandre Cabanel, James Ensor, Henry Van de Velde, Jules Schmalzigaug, George Grosz, Amedeo Modigliani, Günther Uecker, son de gran importancia internacional. Se trata de obras al mismo nivel que las de los principales museos europeos (Louvre, Prado, Hermitage, Tate).

La cantidad y la calidad convierten la colección de maestros barrocos con sede en Amberes en la más exquisita de Flandes, y lo mismo ocurre con la colección de maestros del siglo XIX y XX. La colección de arte primitivo (siglos XIX-XV) es limitada, pero de una calidad verdaderamente excelente.

25 IMPRESCINDIBLES | 100 OBRAS PRINCIPALES

Más de 8.400 obras de arte en el KMSKA representan el patrimonio artístico de la comunidad flamenca. Mientras el museo estaba cerrado, realizamos una revisión crítica de nuestra colección.

¿Qué obras de arte son realmente las más importantes, distintivas y representativas para el KMSKA? El resultado fue una lista de 25 imprescindibles, cada una de ellas un icono de nuestra colección y una parte esencial de cualquier visita al museo.

Para aquellos que quieren ver más pero no desean recorrer las 650 obras expuestas, 100 obras principales ofrecen una fascinante inmersión en el universo artístico del KMSKA. Estas obras maestras son las claves para entender mejor los temas de la galería elegida. Las 100 obras principales proporcionan un marco para ver las otras obras de un tema en particular desde una perspectiva igual o diferente. Una etiqueta de texto completa con más información identifica las obras principales.

EL ESTUDIO DE RESTAURACIÓN

El Museo Real de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) es uno de los pocos museos flamencos con su propio estudio de restauración. Se creó en abril de 1999.

En el momento de la reapertura, las 650 obras de la colección permanente estarán en perfecto estado. Durante los años en que el museo permaneció cerrado, todas estas obras han recibido algún tipo de tratamiento, desde una limpieza hasta una restauración completa. Los visitantes podrán seguir las restauraciones en curso detrás de un panel de cristal.

OBRAS MAESTRAS

El estudio persigue ambiciosos objetivos. Apenas dos años después de su creación, comenzó a trabajar en el proyecto más extenso de su historia: la restauración de *Cristo con ángeles cantores y músicos*, un tríptico de Hans Memling. Durante un tiempo, el público pudo seguir la restauración en una de las salas del museo. En febrero de 2017, los paneles recibieron la capa final de barniz y el trabajo fue completado. Otras obras importantes en las que trabaja el estudio son de autores como Antonello di Messina, Rogier van der Weyden, Pieter Bruegel I, Quinten Massijs, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antony van Dyck, Joachim De Beuckelaer y James Ensor.

MÁS QUE RESTAURACIÓN

El estudio de restauración hace algo más que restaurar, aunque las restauraciones son los proyectos más fascinantes. Gran parte de su trabajo se desarrolla en el ámbito de la «conservación». Cada año se comprueban cientos de obras (interna y externamente) en términos de calidad o son objeto de tratamientos menores. Los marcos de las pinturas se tratan o sustituyen, se optimiza el enmarcado y se fortalece la madera deteriorada de los paneles. Las obras que salen del museo en préstamo deben estar en las mejores condiciones. El estudio asegura que las obras pueden transportarse en condiciones óptimas.

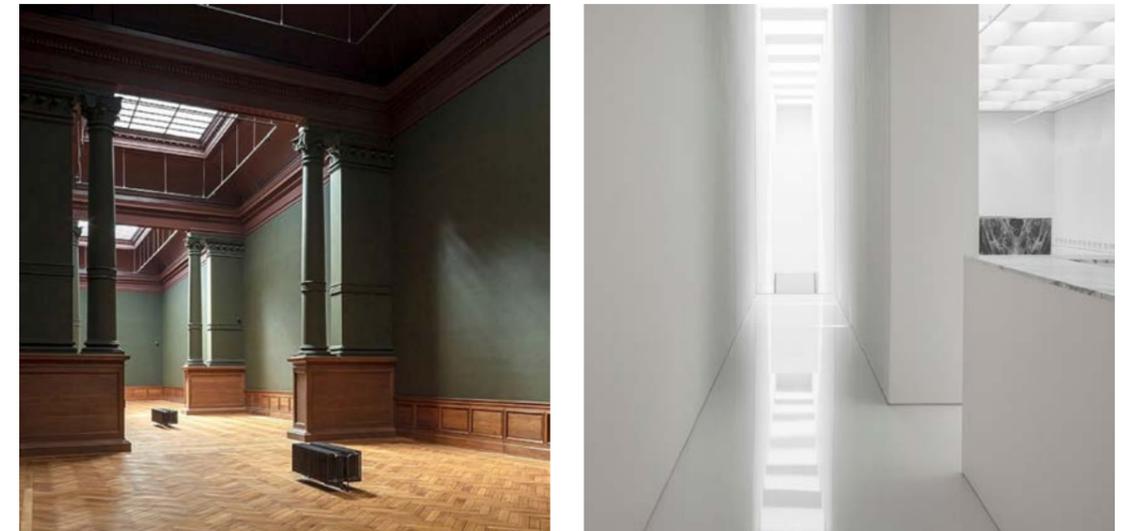
INVESTIGACIÓN

En caso necesario, los proyectos de restauración están respaldados por investigaciones científicas, a menudo en colaboración con AXES, grupo de investigación, Departamento de Química de la Universidad de Amberes (UA). Las obras de restauración se investigan con nuestros propios medios de investigación, pero también con investigaciones realizadas en otros lugares.

CIFRAS EN RELACIÓN CON LAS PINTURAS Y ESCULTURAS

145	restauraciones internas
57	restauraciones externas
202	número total de restauraciones 1999-2021
133	restauraciones 2011-2021
7.116	número total de tratamientos de conservación 2011-2021
646	número promedio de tratamientos/año

2. ARQUITECTURA

El KMSKA cerró sus puertas en 2011 para someterse a una renovación integral según lo establecido en un plan maestro específico. La considerable inversión del Gobierno de Flandes permite al museo reclamar el lugar que le corresponde entre los principales museos europeos. Gracias al renovado edificio del museo, las obras maestras se exponen ahora en el marco que merecen.

El concepto arquitectónico diseñado por KAAJ Architecten traslada al visitante en un recorrido aventurero a través de dos mundos en un solo museo, dos museos que contrastan y convergen. Aventurero porque es impredecible, manteniendo sin embargo en todo momento el equilibrio, y diseñado para sacar lo mejor de la colección KMSKA. KAAJ Architecten se comprometió en primer lugar a devolver al edificio su esplendor original. Estas importantes obras de remodelación están diseñadas para que el centenario edificio esté preparado para el futuro. Cuatro patios o jardines cerrados del edificio existente se han convertido en nuevos espacios del museo. La asombrosa reconstrucción aumenta la superficie de exposición en un 40 %.

El KMSKA fue concebido como un museo a la luz del día, y esto seguirá siendo así más que nunca. La abundancia de luz es precisamente lo que une las dos partes. Ventanas y claraboyas aportan claridad a las galerías originales, mientras que el nuevo espacio cuenta con 198 lucernarios.

El tiempo había causado estragos en el exterior del museo. Las fachadas habían adquirido una tonalidad gris y los mosaicos habían perdido su esplendor. Tras una meticulosa restauración, las fachadas recuperaron los tonos rosados, amarillos, naranjas, grises y azules originales. El equipo de arquitectos, contratistas y restauradores también trabajó en todas las esculturas y frisos de las fachadas. En la parte superior de las escaleras de entrada al museo se encuentra el mosaico artístico más grande de Bélgica. El taller de mosaicos Mosaico di Due creó un rompecabezas de 76 m² compuesto por 600.000 piedras siguiendo un diseño de la artista Marie Zolamian.

3. ARTE Y ARQUITECTURA

KAAN Architecten colocó nuevos espacios blancos en el corazón del museo histórico. Como visitante, encuentras dos mundos en uno. O dos museos en uno. Esta división se continúa en la forma en que mostramos nuestras obras de arte. Al entrar en el museo cuando abra de nuevo sus puertas, tendrás que tomar una decisión inmediatamente. ¿Quieres ver a los viejos maestros o a los modernos iconoclastas? En las salas históricas, podrás ver arte anterior a 1880, mientras que en las salas blancas disfrutarás de James Ensor y del arte posterior a 1880. El conjunto total engloba unas 650 obras.

Cada pieza de la presentación es una obra clave seleccionada por razones específicas:

- En ellas se concentra la historia que queremos contar, a través de y sobre la rica colección del KMSKA.
- Cada una tiene un inmenso valor artístico o histórico.
- Cuando se muestran juntas, se refuerzan mutuamente y reafirman su significado, o crean conexiones completamente nuevas.
- Todas ellas figuran en la Lista oficial de obras maestras del Gobierno Flamenco, lo que significa que gozan de una protección especial.

La colección del KMSKA abarca 8.400 piezas, un volumen que hace imposible mostrarlas al público en su totalidad. Mientras los contratistas demuelen y construyen, nosotros entre bastidores decidimos qué obras de arte se exhibirán en las salas cuando el museo abra sus puertas. Decidimos continuar con los dos mundos del museo de KAAAN Architecten en lugar de guiarnos por la cronología o el estilo en nuestra exposición permanente.

Las salas históricas contienen arte narrativo anterior a 1880, mientras que las nuevas salas exponen piezas artísticas posteriores a 1880, cuando comenzó a predominar la experimentación con los materiales. A grandes rasgos, la división se corresponde con el arte anterior y posterior a la construcción del museo. Y eso funciona muy bien para nuestra colección. James Ensor es la figura que conecta los dos mundos.

UN PASEO POR EL MUSEO HISTÓRICO

Los arquitectos originales Winders y Van Dijk concibieron las salas históricas de la planta superior como una sucesión en hilera. Una serie de salas sucesivas con puertas a lo largo de un eje prolongado y continuo ofrece una perspectiva impresionante. KAAAN Architects reformó o restauró todos los elementos de carpintería y optó por colores en las paredes que harían justicia a la paleta cromática histórica. El resultado transmite de nuevo una sensación muy propia del siglo XIX.

La riqueza de los materiales muy tangibles en los vestíbulos históricos configura un hermoso lienzo para nuestros antiguos maestros. Normalmente se basaron en una historia como punto de partida para su trabajo. Un relato bíblico, histórico, mitológico o acontecimientos del momento. Una a una, las obras son pequeños viajes en el tiempo. Respiran fidelidad natural y belleza ideal. Con estas obras, los artistas tratan de conectar el cielo y la tierra. Clasificamos estas obras por temas, no por escuela artística o época. Las conexiones entre las obras de arte constituyen la base y las historias que siguen siendo relevantes hoy en día.

El KMSKA es la referencia para los retablos de Rubens, y *La adoración de los Reyes Magos* es un cuadro en la lista de tareas pendientes. Los grandes retablos permanecen en las salas Rubens y Van Dyck, donde forman un todo con los colores de la pared, la madera y los ornamentos dorados de las cornisas. A ambos lados de estas monumentales salas, las obras están dispuestas a lo largo de dos ejes. Un eje está reservado para temas de inspiración religiosa, como la Virgen o el Cielo. El otro eje reúne temas más seculares con bodegones, paisajes y retratos. En la sala De Salon retomamos las presentaciones murales del siglo XIX. En algunas salas, como la sala de la Virgen, creamos un ambiente más tranquilo en la que solo exhibimos tres obras. En otras salas integramos esculturas, objetos y música. De esa manera, seguimos sorprendiendo. Nos remitimos al pasado; el museo es también un lugar lleno de recuerdos. Y ofrecemos variedad, tranquilidad y exuberancia, ambiente del siglo XIX y perspectivas contemporáneas.

NUEVOS ESPACIOS DEL MUSEO

KAAN Architecten opta decididamente por insertar un recinto que consiste en diez galerías públicas contemporáneas donde antes había cuatro patios, lo que representa una ampliación del 40 % del espacio de exposición.

Los arquitectos originales Winders y Van Dijk diseñaron un museo adaptado a la colección tal como era a finales del siglo XIX. En la década de 1920, sin embargo, el edificio ya estaba a punto de desbordarse con todas las nuevas compras y donaciones. Los administradores del museo decidieron techar el jardín anexo para crear más espacio.

KAAN Architects eliminó esas estructuras posteriores para introducir nuevos espacios en el enclave de los jardines originales. La asimetría reina en las nuevas galerías con alturas, volúmenes e incidencia de la luz cambiantes. Los espacios son elevados haciendo hincapié en la verticalidad. Una escalera recta, o escalera al cielo, conecta las nuevas galerías públicas del primer piso con las del último piso. Este nivel superior descansa como una mesa sobre las cuatro patas de los patios.

La nueva sección del museo es un lugar asombroso, con una sorpresa en cada esquina, no solo por la arquitectura, sino también por el arte expuesto en ella: obras maestras modernas desde 1880 hasta finales del siglo XX. Es más probable que este arte tenga un carácter experimental en lugar de narrativo. Los artistas modernos no representaban necesariamente el mundo de una manera naturalista. Invirtieron las reglas, utilizaron materiales alternativos o trabajaron en tres dimensiones. El trabajo de los artistas modernos es expresivo por naturaleza, abstracto o conceptual. Se trata de arte que no aborda la espiritualidad o la moralidad. La mayor parte de este arte fue concebido para ser expuesto en entornos particulares, y no destinado a clientes como iglesias, miembros de la realeza o ciudadanos ricos.

Sus obras están organizadas en nuestra colección en torno a tres temas:

- Color
- Luz
- Forma

También reservamos un lugar destacado para nuestra colección de Rik Wouters.

Además, en el nuevo museo encontrarás gabinetes oscuros e íntimos destinados a la exhibición de obras delicadas de la colección. Dos de las salas están dedicadas a pequeñas obras escultóricas, incluyendo nuestra colección de terracota y una serie de esculturas posteriores a 1945.

El último de estos espacios está dedicado a una presentación de nuestras obras en papel que cambia periódicamente. Delicados dibujos, aguafuertes, grabados y collages que solo pueden exponerse a una escasa iluminación durante un breve período. La sala de impresión nos permite presentarlas en condiciones adecuadas.

JAMES ENSOR EN EL KMSKA

El KMSKA posee la colección Ensor más grande, y más variada, del mundo: además de casi 40 pinturas, el KMSKA cuenta en su haber con cuadernos de bocetos, dibujos y grabados. Los cuadros permiten trazar la carrera de James Ensor a través de todos sus experimentos y evolución, mientras que los dibujos y grabados completan nuestra imagen del artista y su obra. Por eso resultaba apropiado que dedicáramos a Ensor un ala propia en el museo, con dos galerías blancas totalmente nuevas. Su obra actúa como un eje en la colección KMSKA entre el arte anterior y posterior a 1880.

PRIMER HITO

En los inicios de su carrera, el joven James Ensor buscó su inspiración principalmente en la pintura realista de Gustave Courbet. Pero cuando leyó sobre los impresionistas empezó a sentir el deseo de imitarles. Era el rumbo que deseaba seguir, pero ¿cómo hacerlo? Había leído que se trataba de una cuestión de colores puros en lugar mezclados. Mitche, hermana de Ensor, solía posar para él y una vez más volvió a colocarla a la mesa. Preparó su lienzo de la misma manera que le enseñaron, con una capa base. Pero luego hizo algo nuevo, y utilizó sus colores sin mezclar: amarillo cromo, bermellón, azul cobalto y mucho, mucho blanco de plomo. Ensor tituló inicialmente la pieza resultante *En la tierra del color*, pero ahora conocemos esta pintura centelleante como *La comedora de ostras*. Realizado en 1882, marcó una ruptura total con sus antiguos interiores oscuros y burgueses.

EL DELIRIO DE LAS MÁSCARAS

No fue hasta cuatro años después en el salón de invierno de 1886 del círculo artístico de vanguardia Les XX (Los veinte), en Bruselas, cuando Ensor pudo apreciar en persona los lienzos de impresionistas franceses. Esto le brindó la oportunidad de comparar su obra *La comedora de ostras* y sus paisajes marinos –sus propias obras «impresionistas»– con las de Monet y Renoir. En ese momento comenzó a hacer algo totalmente diferente. *Adán y Eva expulsados del paraíso* (1887), es un ejemplo de ello. La técnica es impresionista, pero aplicó sus tonos sin mezclar de forma particularmente individual y expresiva en escenas construidas con formas muy inusuales. El tiempo de la contención se había terminado. Para Ensor era el momento del delirio.

También disfrutaba siendo provocador, combinando su pasión por la sátira con una visión pesimista de la humanidad. Si a esto se añade el hecho de que la tienda de su madre a menudo estaba llena de máscaras, el resultado es un gran número de cuadros de máscaras. Ensor no fue, ni mucho menos, el único artista a finales del siglo que pintó este motivo, como elemento decorativo o como una forma misteriosa de ocultar la identidad de alguien. En su obra, sin embargo, la máscara revela realmente la verdadera naturaleza de quien la lleva. Esta invención suya se plasmó en más cuadros de máscaras que ningún otro artista haya pintado. *La intriga* (1890) es uno de los mejores ejemplos.

SEIS VECES ENSOR

La comedora de ostras, *Adán y Eva expulsados del paraíso* y *La intriga* son tres hitos en la obra de James Ensor. Los tres se encuentran en el KMSKA. Junto con numerosos bodegones, los interiores burgueses de su primera época y los paisajes marinos de la última, llenan dos galerías completas. Bodegones y paisajes marinos recorrieron la vida de Ensor como un hilo conductor. Independientemente de los experimentos que realizó, siempre volvió a estos dos géneros.

Hay cuatro espacios más pequeños entre las dos galerías en los que presentamos otras facetas de Ensor y nuestra colección. Su diversidad. Su proceso creativo: la prioridad del proyecto de investigación sobre Ensor del KMSKA. Sus obras en papel: expuestas en presentaciones que cambian regularmente debido a la sensibilidad de la tinta, el grafito y la tiza a la luz.

4. ARTE INTERPRETADO

¿Cómo garantizar que un público diverso experimente, aprenda y participe en un museo? Se está desarrollando un programa personalizado único. Se basa en seis pilares:

- Enfoque en el visitante
- Mirar de otra manera y ver más
- Preguntas y respuestas
- Diálogo y reunión
- Inspirar y experimentar
- Participar y dinamizar

El KMSKA traslada activamente al visitante a un viaje de descubrimiento a lo largo de la presentación de la colección. Los visitantes acceden al museo con sus diferentes orígenes, nacionalidades, necesidades, intereses y estilos de aprendizaje. Además, conceden importancia basándose en sus propios conocimientos, valores y expectativas. El KMSKA intenta derribar el mayor número de barreras posible. Al trabajar siguiendo un enfoque, creamos con nuestros socios una oferta inclusiva en la que la participación ocupa un lugar destacado. Todos deben sentirse bienvenidos en el museo. Para lograrlo, el KMSKA proporcionará una gama diversa pero coherente de herramientas en las salas del museo que materializan esta visión y satisfacen las necesidades de los diversos grupos de visitantes. Esta gama se perfeccionará con el paso del tiempo.

Comenzaremos con:

- textos de las salas y etiquetas
- visitas guiadas en varios idiomas
- audioguías o recorridos multimedia
- varias aplicaciones multimedia
- un espacio de experiencia
- una serie de actividades para los centros escolares

MIRAR DE OTRA MANERA VER MÁS

El KMSKA cuenta con una larga tradición de ofrecer visitas guiadas a personas ciegas y con discapacidad visual. Creemos firmemente en el principio de la inclusión. Si a eso le sumamos el objetivo de facilitar a cada visitante una experiencia de museo cálida y estimulante, el resultado es Radio Bart. O: mirar de otra manera, ver más.

El empleado Bart perdió la vista durante su carrera profesional en el KMSKA. Eso no le impide organizar veladas de poesía... ni hacer programas de radio. En su estudio móvil Radio Bart se sienta cerca de una obra de arte. Curioso como es, te invita a mirar en su lugar. De esta manera, recoge perspectivas únicas de diferentes visitantes. Al mismo tiempo, el visitante observa la obra durante un periodo más largo que la media de 28 segundos. Al hablar con alguien que no puede ver, tú miras de otra manera. Y al mirar durante más tiempo, ves más. Prestas atención al color, la forma, la textura y los materiales y describes una atmósfera, emoción o historia. La búsqueda de la descripción correcta es la búsqueda de matices y profundidad. Radio Bart consigue que el significado de una obra se amplíe.

Gratuito, sin necesidad de inscripción.
Duración 15 min

ENCUENTRA LAS 10

El artista y director de ópera Christophe Coppens ha diseñado una serie de esculturas grandes y pequeñas para el KMSKA, que forman su propia ruta por el museo. Las figuras extrañas y las formas sorprendentes son detalles de las obras de arte. Los niños buscan los detalles en las obras de arte para mirar mejor. Cada detalle va acompañado de una tarea de la que los niños pueden anotar el resultado en un libro de dibujo. Para el visitante promedio, los diseños son instalaciones artísticas auténticas que generan un universo alienante.

Christophe Coppens es el hombre perfecto para llevar a cabo las esculturas. Los distintos ámbitos de trabajo que ha practicado activamente durante su prolongada carrera se dan cita en este curso. Como artista, puede confiar en sus años de experiencia en el encargo de esculturas. Las esculturas están hechas para ser tocadas, y algunas de ellas incluso se dejarán acariciar. Para ello, puede aprovechar su experiencia como diseñador de sombreros y accesorios en el mundo de la moda. Además, sabe cómo crear una curva de tensión y cómo provocar emoción y asombro. Como director de ópera, también tiene un don para producir atrezzo multifuncional.

Gratuito, sin necesidad de inscripción.

5. ESCENOGRAFÍA

El KMSKA es mucho más que su colección. Además del edificio, el interior y la escenografía también determinan cómo perciben los visitantes la colección y cómo experimentan su visita. Muebles fijos y móviles, fondos y paredes, plan de iluminación, soportes de información: todos forman parte del conjunto. La principal pregunta que se plantearon los diseñadores RDAC & Asli Çiçek fue: ¿cómo conectar los dos ambientes diferentes del museo? El ambiente clásico del museo del siglo XIX y el ambiente contemporáneo del museo del siglo XXI.

La idea central de los arquitectos en el diseño de la escenografía era clara: garantizar la uniformidad, la repetición, la cohesión y la coherencia. Todo está conectado con el resto. Desde las dimensiones de las perforaciones en los muebles hasta los detalles de los acabados en madera, bronce y latón. Todos los elementos tienen su propio carácter, pero por encima de todo, forman una «familia» reconocible para los visitantes en su recorrido por el museo. Este aspecto familiar presenta una ventaja adicional: los componentes son intercambiables. Esto permite que el museo sea flexible y sostenible con la presentación de la colección.

El KMSKA ha optado por un concepto de láminas multiplex chapadas, coloreadas a mano. Estas transmiten información, ofrecen un podio para las obras de arte y crean zonas donde los visitantes pueden descansar y reflexionar. Las partes de madera de los pedestales están pintadas en cinco tonos de gris: desde casi blanco a casi negro. Para cada zócalo, la elección del matiz se coordina con el aspecto material de las esculturas de pie, tumbadas o sentadas sobre él. Los zócalos de los pedestales muestran un color verdoso que recuerda a la *Fuente Profunda* de Cristina Iglesias, en la plaza frente al edificio del museo. El mismo acabado gris y verde también se encuentra en otros «miembros de la familia» del interior: las vitrinas, los zócalos de los retablos, los taburetes y las lámparas de la sala de lectura.

6. EXPOSICIONES Y PRÉSTAMOS

EXPOSICIONES 2011-2022 Y PRÉSTAMOS

El KMSKA ha aprovechado el largo período de cierre para que las piezas de la colección viajaran lo máximo posible, con un objetivo claro: mantener una gran parte de nuestra colección expuesta al público (belga) y aumentar la visibilidad de los Maestros Flamencos en el extranjero. Entre 2011 y 2022 organizamos hasta 39 colaboraciones a largo plazo y 42 a corto plazo con museos asociados en 13 países, con un comisario de KMSKA al frente o desempeñando un papel importante en el concepto y/o la recopilación de la exposición. Además, muchas de nuestras obras maestras más importantes viajaron a grandes exposiciones, donde a menudo se convirtieron en uno de los principales atractivos o incluso fueron la imagen de campaña para la exposición. De esta manera, se genera una gran voluntad para el préstamo de las mejores piezas con otros museos.

CIFRAS DE COLABORACIONES

+6.746.056 visitantes 2011-2022
2.764 préstamos
81 colaboraciones

p. ej.: MAS (BE), Snijders&Rockoxhuis (BE), Museum Mayer van den Bergh (BE), Bozar (BE), KMSKB (BE), Mu.ZEE (BE), Musée Felicien Rops (BE), Hof van Busleyden (BE), Rijksmuseum Twenthe (NL), Mauritshuis (NL), Kunstmuseum Den Haag (NL), Musée National d'Histoire et d'Art (LU), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Oslo (NO), Ordrupgaard – Museum for Fransk Impressionism (DK), Kunstmuseum Basel (CH), Gemäldegalerie Berlin (DE), Kunsthistorisches Museum Wenen (AT), Kunsthalle München (DE), Royal Academy of Arts London (UK), Museo Nacional del Prado (ES), Art Institute Chicago (USA), The J. Paul Getty Museum (USA), Toyota Art Museum (JP), The Museum of Art Ehime (JP), Seiji Togo Memorial Museum (JP), Iwate Museum of Art (JP), The Okayama Prefectural Museum of Art (JP), MUNAL Mexico City (Mx), Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum Mumbai (In)

CIFRAS DE PRÉSTAMOS NO COMO PARTE DE UNA COLABORACIÓN

951 préstamos
16 países
177 destinatarios de obras prestadas

p. ej. Albertina Museum (AT), Grand Palais (FR), Louvre Lens (FR), Musée d'Orsay (FR), Museo Thyssen-Bornemisza (ES), Musée du Louvre (FR), Museum Boijmans Van Beuningen (NL), National Gallery London (UK), National Gallery of Art Washington DC (USA), Singer Laren (NL), Tate (UK), el MET (USA), Van Gogh Museum (NL), Kunsthalle Mannheim (DE)

EXPOSICIONES 2022-2025

El KMSKA desea organizar al menos una exposición de gran envergadura cada año, y una exposición de verano más pequeña. Paralelamente, el museo ampliará una operación de evento paralelo a través de sus Artistas en Residencia. La sala de impresión tiene el potencial de desarrollar nuevas ideas en colaboración con comisarios invitados y otros museos. Por este motivo, incluye una función de laboratorio para futuros proyectos de exposiciones.

Las exposiciones y eventos de perfil alto son cruciales para lograr un flujo permanente de visitantes. También son esenciales para la amplia accesibilidad de la investigación académica. Reabrimos con dos pequeñas exposiciones para mantener el enfoque en la colección y el edificio, y una presentación sobre Seuphor en la sala de impresión.

THE MAKING OF

desde el 24.09.2022

Con motivo de la reapertura del KMSKA, contamos la historia del ambicioso y complejo proyecto de renovación, desde el concepto hasta la ejecución, en una exposición clara y fascinante. Podríamos decir que nos deslizamos dentro de las mentes de los arquitectos y diseñadores y observamos cómo trabajan los restauradores, decoradores, técnicos y estilistas de todo tipo. Cada uno de ellos y ellas, profesionales y artesanos, con una imaginación sin límites, ingenio técnico y mucha pasión. Desplegamos un cronograma en el que se mencionan todos los pasos y se explican en detalle los proyectos más importantes e imaginativos. Diseños, planos, modelos, documentos, fotos, vídeos y entrevistas hacen visible el proceso de renovación, restauración y construcción, así como la interacción entre las distintas disciplinas profesionales.

IVES MAES

desde el 24.09.2022

Ives Maes ha viajado por todo el mundo para fotografiar restos de pabellones y monumentos de las Exposiciones Universales. Aunque lo que vio en muchos sitios fue acero oxidado y decadencia, la investigación del artista también sacó a la luz una historia positiva e inexplorada: un gran número de museos en todo el mundo tienen su origen en la historia de las Exposiciones Universales. Algunos deben su existencia y sus colecciones a las exhibiciones y los beneficios después de la Exposición Universal, mientras que otros fueron construidos años antes en previsión. Pero la mayoría se construyó como la única estructura permanente en el recinto ferial, vislumbrando un futuro como museo. La exposición en el KMSKA se centrará en fotografías de estos edificios museísticos. Unas 40 impresiones a gran escala presentarán una visión cronológica de las vistas interiores y exteriores. Estas fotografías revelan un cambio social, del imperialismo al colonialismo, de las guerras mundiales a la guerra fría y el declive del modelo de Exposición Universal bajo el globalismo. También muestran un cambio gradual en los estilos arquitectónicos y diseños de los museos.

MICHEL SEUPHOR

Comisario: Adriaan Gonnissen

desde el 24.09.2022

En 2021, la familia Berckelaers donó una colección de diseños de arcilla de Michel Seuphor (1901-1999) a la KMSKA a través de una «Donación de la comunidad de bienes Berckelaers». Además de los «diseños lineales» anteriores, se trata de la producción artística más importante de Seuphor en el campo del arte abstracto visual. Como agradecimiento, la primera exposición en la sala de impresión se organiza en torno a Michel Seuphor (seudónimo de Fernand-Louis Berckelaers). Seuphor fue pintor, dibujante, poeta, ensayista, historiador del arte, crítico y líder. Es una de las figuras clave de la

escena artística del período de entreguerras. Forma parte de una amplia red con Fernand Léger, Hans Arp, Jean Cocteau, Sonia Delaunay y Piet Mondriaan. A partir de 1951 comenzó a hacer «despecs à lacunes» o «dibujos vacíos», dibujos a pluma con líneas rectas horizontales. Estos constituyen el núcleo de la exposición.

TRONIES: CARAS EN EL ARTE DEL NORTE 1500-1700

Comisario principal: Dr. Nico Van Hout asistido por Koen Bulckens
Septiembre - diciembre de 2023

La exposición constará de entre cincuenta y sesenta pinturas, dibujos y grabados de cabezas y rostros de Salomon de Bray, Adriaen Brouwer, Joos van Craesbeeck, Gerrit Dou, Willem Drost, Anthony van Dyck, Govert Flinck, Pieter de Grebber, Frans Hals, Jacob Jordaens, Judith Leyster, Jan Lievens, Frans van Mieris, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Michael Sweerts, Johannes Vermeer, Thomas Willeboirts Bosschaert.

Se trata de la primera exposición sobre este tema y es la continuación del estudio de Nico Van Hout sobre los tronies de Rubens para el Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

El proyecto es una colaboración entre la National Gallery de Irlanda, Dublín y el KMSKA, Amberes. Los préstamos de obras maestras de todas las partes del mundo hacen de esta exposición un verdadero hito mundial.

EN TUS SUEÑOS MÁS SALVAJES.

MÁS ALLÁ DEL IMPRESIONISMO

Curadores principales: Dr. Herwig Todts asistido por Adriaan Gonnissen en Annelies Rios Casier
Otoño de 2024

La exposición se organiza en el marco de ENSOR 2024, un amplio proyecto artístico y cultural. Hay dos temas centrales: La relación de Ensor con el impresionismo y el desarrollo de un lenguaje visual grotesco y salvaje, tanto desde el punto de vista sustantivo como formal. En la exposición, el arte casi surrealista y decididamente expresivo de Ensor se yuxtapone con los compañeros de viaje conocidos y menos conocidos Ernst Josephson, Jef Lambeaux, Henri Degroux, Auguste Rodin, Gustav Klimt, Alfred Kubin, Egon Schiele, Edvard Munch, Emil Nolde y otros. Aunque Ensor, en su estudio del ático en Ostende, parece alejado del mundo del arte internacional, su variado universo artístico y su ecléctica obra refleja las revoluciones artísticas y culturales-históricas que tuvieron lugar alrededor de 1900 en toda Europa a una velocidad vertiginosa.

DONAS, ARCHIPENKO & LA SECTION D'OR

Comisarios: Adriaan Gonnissen (KMSKA) y Peter J.H. Pauwels
2025

En colaboración con la Fundación Marthe Donas

Marthe Donas y Archipenko son una pareja de gran fuerza artística que contribuyó a fundar la segunda fase de la organización cubista internacional La Section d'Or. Archipenko fue el padre cofundador, Donas fue en parte responsable de la política de exposiciones en el extranjero y sobre todo actuó como enlace con el movimiento holandés Stijl. Gracias a La Section d'Or, el cubismo se convirtió en una ideología colectiva con una colorida mezcla de diferentes nacionalidades, principalmente artistas franceses y ucraniano-rusos, y numerosas mujeres. Tendrán un papel importante en esta exposición. La Sección d'Or proclamó un nuevo Cubismo, sin un estilo dogmático unificado. Marthe Donas introdujo superficies de color más brillantes y constructivas que se convirtieron en la innovación estética más compartida. Archipenko desató una revolución escultórica en París, similar a lo que había hecho Picasso en la pintura.

7. ARTE CONTEMPORÁNEO

CARTOUCHE 2022. 2 PINTURAS EN CONFLICTO + MÉTODO DE COLOR EN 7 CAPAS

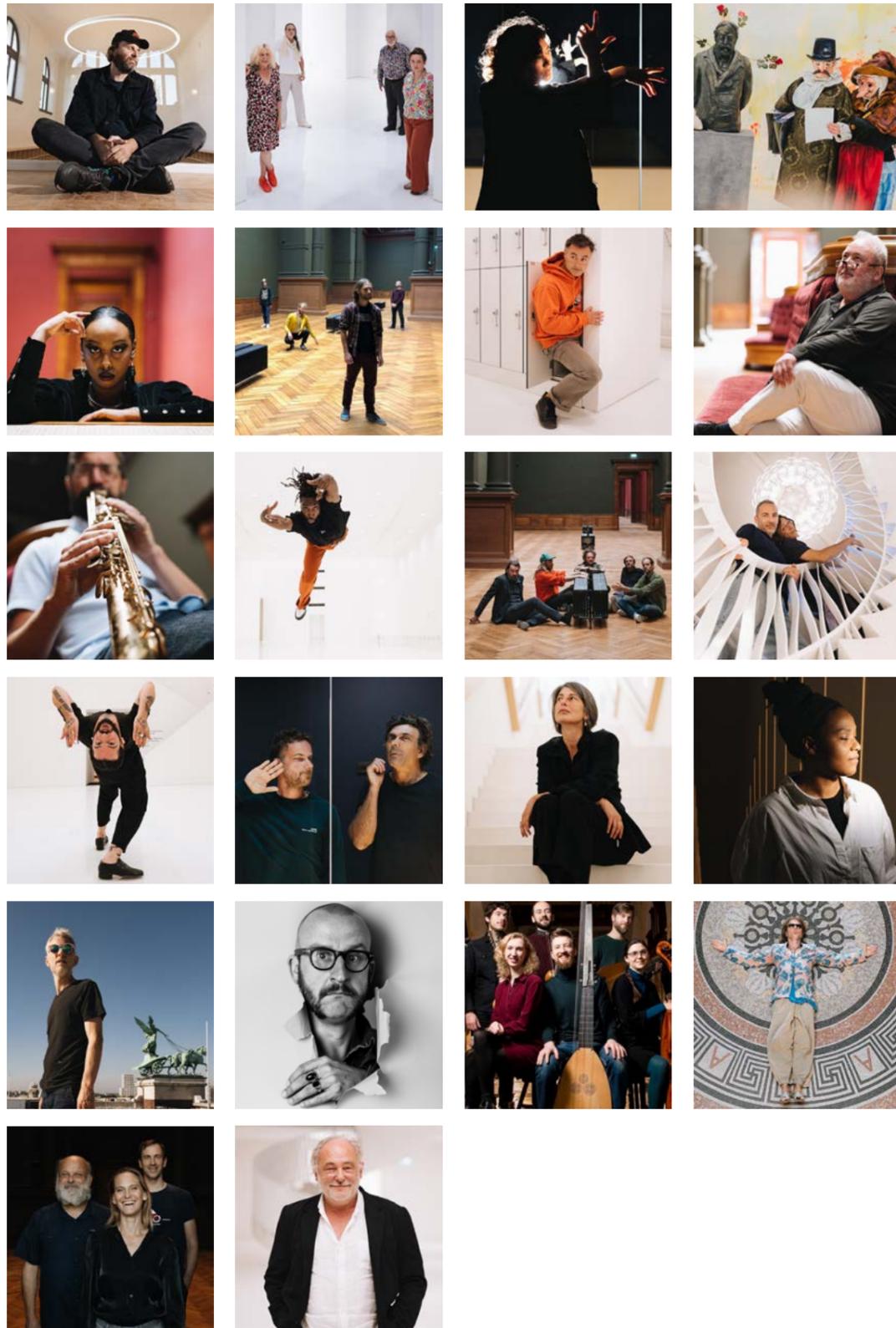
Bajo la Escalera al cielo, los arquitectos de KAAAN salvaron un pasillo. El KMSKA decidió darle una interpretación artística contemporánea, de acuerdo con el argumento de la presentación de la colección de arte moderno, que trata sobre los medios visuales Luz, Color, Forma. La elección recayó en Boy y Eric Stappaerts (BES). Como «modernista contemporáneo», sigue explorando estos medios visuales modernos sobre la base de la investigación. Pinturas en Conflicto trata sobre la afilada yuxtaposición de las familias de color, a veces con contrastes muy disonantes, y son una interpretación colorista de las realidades sociales en la ciudad multicultural de Amberes.

WELKOM | WELCOME | BIENVENUE | WILLKOMMEN

El mosaico de la parte superior de las escaleras no se pudo restaurar porque las piedras están engastadas en el hormigón. Esto allanó el camino para una idea audaz: optar por un nuevo diseño. Marie Zolamian (Beirut, 1975) fue elegida para crear un concepto original. Fascinada por la memoria, la herencia y la tensión entre realidad e imaginación, su diseño para el nuevo mosaico de KMSKA reúne todas estas ideas. Zolamian buscó inspiración en todo el museo, desde el edificio hasta la colección y, por supuesto, en su larga historia. La creación es una alfombra de bienvenida que presenta a los visitantes lo que les espera una vez que atraviesen las puertas del museo. El reconocido taller de mosaicos belga Mosaico di Due transformó el diseño en una pintura en piedras. El taller cortó a mano los 600.000 bloques conforme al diseño de la obra. El proyecto es el más grande de su género realizado en los últimos 20 años, tanto en términos de perfección como de uso de materiales.

8. ARTISTAS EN RESIDENCIA

Rubens, Van Eyck, Fouquet, Ensor, Magritte, Memling. ¿Cuál es su influencia en los artistas contemporáneos? Veintidós artistas, grupos y colectivos se sumergirán en la colección del museo durante cinco años. Se inspiran en maestros antiguos y modernos, o en el edificio del museo, y esto se refleja en su interpretación contemporánea. Con palabras, música, imágenes, actuaciones, etc., desempeñarán un papel esencial durante las fiestas que se celebrarán con motivo de la reapertura del museo.

ADMIRAL FREEBEE. Cantautor fascinado por James Ensor. Su verdadero nombre es Tom Van Laere y a veces recibe el apelativo del «Neil Young» belga. ¿Quieres saber cómo interpreta musicalmente su «Cerebro de Einstein» la colección del KMSKA?

BAD VAN MARIE interpreta teatro de experiencias visuales. Matthias Meersman y Peter Boelens comparten la dirección artística. A ambos les gusta hacer pensar a su público: sobre sí mismo y sobre la sociedad. Ahora Bad van Marie se sumergen en nuestra colección...

BENJAMIN VERDONCK. Actor, productor teatral, escritor, artista visual, intérprete. Lleva el arte al espacio público y a una amplia audiencia. Desde un gigantesco nido de pájaros en una plaza de la ciudad hasta el museo.

BERNARD DEWULF. El poeta, columnista, periodista y dramaturgo Bernard Dewulf ya ha escrito varias colecciones de ensayos sobre pintura. Experimenta el arte como una parte inseparable de su existencia. Dewulf fue poeta de la ciudad de Amberes en 2012 y 2013. murió en 2021.

DIMITRI LEUE es un actor y escritor flamenco de televisión y teatro. Es conocido por sus profundas reflexiones sobre el arte, la literatura, la sociedad, las cuestiones psicosociales, el medio ambiente, etc. y por utilizar este material de forma creativa.

TERCETO DE CUERDA GOEYVAERTS con Kris Matthyssens en viola, Fedra Coppens en violín y Pieter Stas en violonchelo. Interpretan composiciones modernas y contemporáneas... sobre todo cuando están inspiradas en los Maestros Flamencos.

HET ZESDE METAAL. Esta banda combina letras ágiles y poéticas en su dialecto flamenco occidental con un sonido único. El EP «Meesters» de

la banda se inspiró en seis obras maestras de la colección. En 2019 interpretaron sus nuevas canciones en tres exitosos conciertos con entradas agotadas en el lugar de los trabajos de construcción del KMSKA.

IKRAAAN se describe a sí misma como una cómica y una directora que encarna todo el dolor, la alegría, lo bueno y lo malo del hombre, y traduce estos sentimientos en música. Su dulce voz combinada con palabras pegadizas conmueven a su público. Música hipnotizante sobre el dolor de ser fundamentalmente diferente.

IRIS BOUCHE entiende el arte de reunir el movimiento de lo cotidiano en una coreografía fascinante. También investiga cómo los bailarines atípicos pueden jugar un papel en el panorama de la danza contemporánea. Su proyecto Isomo en el KMSKA es un buen ejemplo de ello.

JAOUAD ALLOUL no se puede encasillar, afortunadamente. Canta, baila, actúa, interviene, lucha (no necesariamente en este orden), etc. Pero haga lo que haga, su misión es siempre la misma: conectar a las personas a través del diálogo y el arte.

JOFFREY ANANE es bailarín, coreógrafo y actor. Forma parte del colectivo artístico Osei Bantu y crea su propio espectáculo cómico y serie web con el título Afro Belg. Joffrey también trabaja en conexión con artistas de todo el mundo. ¿Su misión? Unir a las personas y el arte.

OLTREMONTANO ANTWERP. El histórico conjunto de viento Oltremontano explora la historia de los instrumentos del viento y da vida al patrimonio musical olvidado. Crearon una banda sonora para el tríptico de Hans Memling, Cristo con ángeles cantores y músicos. En colaboración con el Centro para la Construcción de Instrumentos Musicales de la ciudad flamenca de Puurs, creó copias de los instrumentos representados.

PEEPING TOM es un colectivo internacional de teatro de danza formado por los coreógrafos Gabriela Carriza y Franck Chartier. Crean universos mágicos donde el realismo y el surrealismo se unen en una mezcla de danza, teatro y música. Peeping Tom desdibuja los límites.

ROBIN VERHEYEN. El compositor y saxofonista belga de jazz Robin Verheyen vive en Estados Unidos. Habitualmente comparte escenario con leyendas del jazz y fundó TaxiWars junto a Tom Barman. Verheyen conecta viejas y nuevas influencias musicales, y ahora también el arte visual con música.

SARAH CARLIER es cantautora. Escribió sus primeras canciones cuando tenía dieciséis años. Su estilo puede describirse como una delicada mezcla de folk, pop y soul, abierta a influencias de la música internacional. Posee una voz cálida y cautivadora, encapsulada en un ritmo luminoso. Además de su guitarra, Sarah descubrió recientemente otros instrumentos y nuevas formas electrónicas de interpretar música.

SCHERZI MUSICALI. Con más de diez años de experiencia, el conjunto belga Scherzi Musicali es un nombre muy conocido en el mundo de la música antigua. El placer de interpretar y la investigación previa van de la mano a medida que los músicos (re)descubren el repertorio de los siglos XVII y XVIII. Tanto obras desconocidas como piezas populares son objeto de un proceso de reflexión para crear la interpretación más precisa del estilo musical.

STEF KAMIL CARLENS El adjetivo «multidisciplinar» describe brevemente a Stef Kamil Carlens (1970). Es un artista visual, cantante, músico, compositor y productor que combina todos sus talentos cuando actúa con su banda, el Grupo Zita Swoon.

STUFF. Este conjunto de vanguardia se describe a sí mismo como un grupo de jazz-fusión-beat de Gentwerp con cinco Power Rangers actuando en los papeles principales. Para las ilustraciones de su último álbum, eligieron Composición de Guy Vandenbranden, una obra de arte de la colección KMSKA.

THEATER STAP crea espectáculos que se centran en personas con discapacidades mentales. La autenticidad de los artistas es siempre primordial. Marc Bryssinck es el director artístico.

TOM VAN DYCK es actor, guionista, director y productor. ¿Qué obras de nuestra colección desencadenan su creatividad? ¿Quizá las obras de su homónimo -y quién sabe, su pariente lejano- Anthony van Dyck?

TUTTI FRATELLI. Reinhilde Declerck fundó el taller social-artístico Tutti Fratelli en 2007. Artistas y grupos desfavorecidos aúnan esfuerzos para crear espectáculos. Siempre parten de su imaginación, de las palabras y del intérprete.

VOETVOLK – soldados de a pie – es una compañía de danza y teatral reconocida internacionalmente. La coreógrafa y bailarina Lisbeth Gruwez y el compositor y músico Maarten Van Cauwenberghe utilizan sus actuaciones para investigar cómo los movimientos corporales responden a diversas formas de éxtasis.

9. INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENSOR

Numerosos mitos rodean la obra de James Ensor. El Proyecto de Investigación Ensor investiga la verdad detrás de estos mitos, volviendo a lo básico y a la verdadera obra de arte. El proceso creativo es fundamental para este enfoque: desde la idea hasta la pintura terminada. Los investigadores tratan de descubrir de diversas maneras cómo Ensor comenzó una obra y el significado que quería comunicar. El equipo de investigación examina inicialmente su propia colección y posteriormente amplía el alcance a otras colecciones del museo.

Los investigadores estudian los archivos en busca de texto escrito por James Ensor. Era un apasionado escritor de cartas, postales, discursos y otros textos públicos. Todos estos textos juntos nos ayudan a entender las opiniones artísticas y sociales de Ensor.

Otra parte del proyecto de investigación Ensor se sumerge literalmente en las capas de pintura, con técnicas de imagen especializadas como infrarrojos, rayos X y diversas técnicas de fluorescencia. Cada método destaca una faceta diferente del proceso de creación. Un proceso concreto revela los pigmentos utilizados, mientras que otro expone la firma. Cada cuadro de la colección se examina de esta manera. Además, cada restauración proporciona abundante información.

La historia del arte es el pilar final en el que se basa la investigación. Los investigadores analizaron los motivos visuales y el estilo de Ensor y los compararon con los de sus contemporáneos y predecesores. La literatura es aparentemente una fuente abundante de ideas. Cómo reaccionaron los críticos, los compañeros y el público a la obra de Ensor nos dice mucho sobre la época en la que vivió, el lugar que ocupó como artista y como ciudadano.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RUBENS

Lanzado en 2007 con el apoyo financiero de The Getty Foundation (Los Ángeles), el proyecto de investigación Rubens somete la colección Rubens del museo a un exhaustivo estudio científico. Los análisis fotográficos y de materiales proporcionan información sobre la técnica de pintura y el estilo de Rubens y el personal de su estudio, y ofrecen una imagen más precisa del proceso de diseño creativo y la fecha de las obras. Además, el estudio del archivo explora la historia, el origen y la trayectoria de restauración de las pinturas. El examen de las fuentes primarias y secundarias añade información sobre el contexto histórico, la iconografía y la tradición de imagen.

Como parte del proyecto, varios investigadores del KMSKA completaron su propia sección del Corpus dentro del Ludwig Burchard Corpus Rubenianum.

Desde hace varios años, el proyecto se centra en la investigación del uso de tronies en el estudio de Rubens y su divulgación al público.

INVESTIGACIÓN DE MATERIALES TÉCNICOS

La investigación técnica ayuda a los conservadores a evaluar mejor una condición, identificar los procesos de degradación, distinguir las capas de pintura y comprender las construcciones. Resulta esencial que las decisiones importantes antes y durante los tratamientos estén basadas y documentadas científicamente. Mediante una cooperación a largo plazo con el grupo de investigación AXES de la Universidad de Amberes, el KMSKA puede llevar a cabo investigaciones de materiales técnicos con equipos altamente especializados. Esta investigación varía en función del estado de un objeto y puede incluir:

- fotografía profesional de hitos en documentos técnicos de
- proyectos de restauración, como imágenes de UV, infrarrojos y colores falsos, como procedimiento estándar
- dendrocronología
- reflectografía infrarroja
- Escaneo 3D
- MA-XFR

El KMSKA también colabora con el Getty Institute, el Detroit Institute of Arts y otros museos para realizar investigaciones específicas sobre las piezas de su colección (itinerantes).

La investigación de los materiales técnicos no solo ayuda al conservador con los tratamientos, sino que también proporciona información importante para la investigación histórica del arte, como atribuciones y fechas.

Es una parte importante de la investigación realizada en los procesos creativos de Ensor y Rubens dentro del Proyecto de Investigación Ensor y el Proyecto de Investigación Rubens.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL ARTE

La investigación sobre la colección y sobre las obras de arte es una tarea permanente. En este sentido, seguirán de forma permanente nuevos proyectos con vistas a un acceso digital y analógico. Además, los investigadores de la colección centraron la investigación histórica del arte en obras que se mostrarán en la presentación permanente de la colección tras la reapertura. Nuevas atribuciones, datos de procedencia y referencias a fuentes complementaron los datos existentes. Esto se hizo con vistas a un mayor acceso digital y analógico, en particular el catálogo de museos en línea y un libro de museos para el público en general. La investigación histórica del arte también conduce a nuevas perspectivas que apoyan los proyectos de restauración.