

Exposició: ***Obras maestras de la pintura en la Colección del IVAM. Pasado, presente y futuro.***

IVAM Institut Valencia d'Art Modern
18 mayo – 4 septiembre 2011

Comisario: Francisco Calvo Serraller

Organiza: IVAM Institut Valencia d'Art Modern

Desde el año 2004 el IVAM ha organizado diferentes exposiciones para mostrar los fondos de su Colección a partir de los distintos ejes que la estructuran. En 2005 se expuso la colección fotográfica, en 2006 las instalaciones y nuevos medios, el pop art, en 2007, la abstracción en 2008, la escultura en 2009 y el pasado 2010, la obra sobre papel. *Obras maestras de la pintura en la Colección del IVAM. Pasado, presente y futuro* refuerza esta línea expositiva de acuerdo con sus objetivos de documentar, investigar, difundir y promocionar el acervo artístico del IVAM.

La exposición, que reúne más de 140 obras de 114 autores, se distribuye entre las galerías 1, 3 y 4 del IVAM, y traza una panorámica general sobre los fondos pictóricos de la colección del IVAM que compagina la exhibición de la riqueza de su contenido sin desdibujar su identidad. Aunque la mayor parte de obras seleccionadas procede de los fondos de la colección del IVAM, también se incluyen préstamos procedentes de colecciones privadas que, en concordancia con los ejes de la colección, cumplen la función de indicar horizontes posibles pues, como indica el título de la muestra, se trata de una colección no cerrada, que seguirá creciendo en el futuro. El catálogo editado con motivo de la exposición reproduce las obras expuestas y contiene textos de Francisco Calvo Serraller y Consuelo Císcar.

Durante los veintidós años transcurridos desde su inauguración, el IVAM ha visto enriquecer sus perspectivas gracias al incremento de sus colecciones, pues, a diferencia de la mayoría de los centros de arte que se inauguraron en España a partir de los años noventa, el IVAM comenzó a reunir una colección inicial propia, antes incluso de diseñar el edificio que la albergaría. Desde sus primeras actuaciones, se estableció el patrón que habría de servir como modelo de esta manera en un futuro.

Entre las características que definieron la colección inicial, situó el punto de arranque en las vanguardias internacionales de entreguerras, y dedicó una atención prioritaria al arte

español vanguardista producido a partir de la década de 1950, con las adquisiciones de arte informalista y abstracto-expresionista, compendiadas en las figuras decisivas de Tàpies, Chillida, Millares y Saura, junto a los artistas más representativos de las siguientes décadas, como el Equipo Crónica y Eduardo Arroyo.

Siguiendo una ordenación más interpretativa de la muestra, las obras seleccionadas se presentan agrupadas en tres grandes secciones, que responden al título de FIGURA, NORMA y ACCIÓN. El apartado denominado FIGURA que se expone en la galería 1 pone el énfasis en la narratividad visual de gran parte de la pintura del siglo XX y actual. La “pintura figurativa” que ha sido muy pródiga, sobre todo, a partir de la época de entreguerras, marcada por el “retorno al orden” y, sobre todo, por las urgencias, no sólo políticas, de la década de 1930, tuvo también un periodo muy fértil, tras la segunda mundial, básicamente con el Pop-Art y sus múltiples derivaciones. Esta corriente estaba consignada en las colecciones del IVAM con una fuerte representación local, española y valenciana, junto a obras internacionales de estas mismas tendencias, con autores como V. Adami, Arroyo, Equipo Crónica, Equipo Realidad, R. Linder, A. Katz, J. Genovés, R. Hamilton, G. Aillaud, M. Raysse, G. Richter, J. A. Toledo, A. M. Charris, G. Sicre, M. Valdés, o D. Villalba. Además en este mismo apartado, se han buscado algunos ejemplos que se salen de la corriente principal, indicativos de los antecedentes y evoluciones de la misma, e, incluso en direcciones paralelas, como los casos de J. Sorolla, I. Pinazo, C. Pascual de Lara o Cristino de Vera .

El apartado denominado NORMA, que se expone en la galería 3, engloba la corriente pictórica no-figurativa de orientación analítica; en él se incluyen algunos de los ejemplos históricos de la abstracción geométrica, que se inició aproximadamente en el segundo lustro de la segunda década del XX, aunque organizados de forma conjunta a partir de la década de 1930 y con el nuevo impulso que se produjo tras la segunda guerra mundial.

La mutiplicidad de tendencias que se generaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, tomaron direcciones antitéticas: la de una retracción cada vez radical, que culminaría en el Minimal-Art, y la de una expansión fuera de los límites convencionales del cuadro, que se registró tanto por el lado del Op-Art y el arte cinético, como de la abstracción post-pictórica. De este amplio y complejo segmento, la colección del IVAM tiene ejemplos tanto del arte internacional como de artistas españoles con referencia especial a figuras cruciales como Eusebio Sempere o Gerardo Rueda. Entre otros artistas de este apartado también se exponen obras de Sophie Tauber-Arp, G. Vantongerloo, J. Torres- García, Vordemberge Gildewart, Josef Albers, Barnett Newman, Pablo Palazuelo, Peter Halley, F. Kupka, José María Yturralde, Helmut Federle, S. Scully o Tony Bevan.

En la última parte de la galería 3 y en la galería 4, se muestra la orientación más expresiva que se manifestó casi desde los primeros pasos de la abstracción y que ha seguido operativa hasta la actualidad. El momento álgido de esta orientación se produjo tras la segunda guerra mundial, con el expresionismo abstracto americano y otras versiones afines en la Europa de aquellos años, entre las que cabe destacar la del grupo COBRA , siempre en un punto intermedio entre lo figurativo y lo abstracto. En esta agrupación destaca por su importancia la obra de los pintores informalistas, entre los

que tuvieron especial relevancia algunos españoles como Antoni Tàpies, Manuel Millares y Antonio Saura, artistas que se centraron en la dimensión matérica pura y el gesto pictórico en sí. Precisamente, por el natural arraigo de lo español dentro de esta corriente, la colección del IVAM contiene una nutrida representación de esta pintura de acción, término adecuado para englobar el sentido multiforme de una obra que se basa en el automatismo. Entre los autores representados tenemos los ejemplos de A. Masson, J. Dubuffet, Lucebert, L. Krasner, Esteban Vicente, A. Hofmann, P. Kirkeby, P. Soulages y Albert y Markus Oehlen, entre otros artistas.

Aunque de forma esquemática, los tres cauces elegidos para estructurar la deriva del arte contemporáneo desde los albores del siglo XX a través de la colección pictórica del IVAM, se emplazan en la zona crítica de lo que ha producido una pintura que ha sido puesta en cuestión, como tantas formas del arte de nuestra época. En este sentido, la colección del IVAM refleja lo esencial de cuanto ha sucedido en la pintura del último siglo, tratando de mostrar lo más significativo. Toda colección es en el fondo, un *work in progress*, pero cuya progresión se hace necesariamente más problemática y confusa al adentrarse en la actualidad, que se hace más inabarcable cualitativa que cuantitativamente.

El subtítulo indicado en el enunciado de esta muestra, 'Pasado, Presente y Futuro', quiere señalar que no se trata de una colección cerrada, y cuya apertura se ha tratado de vislumbrar de una forma metafórica, con unas aportaciones que cumplen con la modesta función de señalar que hay un horizonte posible para una trayectoria que lleva un curso de un cuarto de siglo de historia, procurando que esta elección tuviera una concordancia con la espina dorsal de la colección.