

Exposición: **Obra Sobre Papel en la Colección del IVAM**
IVAM Institut Valencia d'Art Modern
9 noviembre 2010 - 10 enero 2011

Comisarias: Consuelo Ciscar y Barbara Rose

La exposición "Obra sobre papel en la Colección del IVAM", patrocinada por las Cortes Valencianes, reúne 226 obras distribuidas en *Vanguardia Moderna*; *Vanguardia de Posguerra*; *Dibujos de Escultores* y *Postmodernismo*. La muestra pone de relieve la gran variedad de voces individuales y los nuevos vocabularios que se estableció en la obra sobre papel desde principios del siglo XX hasta la actualidad. El dibujo ha sido considerado como un laboratorio de experiencias, íntimo, ligado al proceso más cercano a la propia mano del artista y una práctica que no ha cesado desde los orígenes del arte. En el caso del IVAM, es elemento imprescindible para estudiar en profundidad la obra de Ignacio Pinazo y Julio González, pero también de seguir los procesos creativos de artistas y movimientos de todo un siglo. La colección alberga obras extraordinarias de artistas de las vanguardias históricas como Moholy-Nagy, Kurt Schwitters, Jacques Lipchitz, Alexander Calder o Sonia Delaunay. El dibujo ha sido clave en el pop art, ligado a los medios de masas: podemos comprobarlo con Claes Oldenburg, Richard Hamilton, Equipo Crónica y también tiene un significado muy especial en Robert Rauschenberg, Bruce Nauman, Achille Gorky, Yves Klein o Henry Michaux hasta llegar a artistas contemporáneos como Cristino de Vera, Carmen Calvo, Joan Cardells o Miquel Navarro.

La colección de obras sobre papel que forma parte de los fondos del IVAM es única y variada. Además de dibujos a pluma, lápiz y pincel, incluye obras históricas ejecutadas a la acuarela, al pastel, con collage o mediante diversos procesos gráficos. La colección se centra en dos importantes grupos de

estudios, debidos a dos relevantes artistas: un pintor del siglo XIX, Ignacio Pinazo, y un escultor del XX, Julio González. Estas dos exhaustivas colecciones nos permiten indagar, por una parte, la relación de los dibujos y acuarelas de Pinazo con sus cuadros y, por otra, la relevancia de los dibujos de González para su concepción de la escultura como una especie de “dibujo en el aire”, un concepto radical que influyó en muchos escultores desde Picasso hasta David Smith y Alfaro, desde Mark hasta Suvero y Bernar Venet, cuyos dibujos murales en relieve se han expuesto en el IVAM.

Estos dos excepcionales conjuntos de obras de Pinazo y González son, a su vez, el eje de una singular colección de obras sobre papel modernas o contemporáneas. Ignacio Pinazo, nacido en 1849, era un maestro de la acuarela y del dibujo a la aguada, que utilizaba a menudo para hacer bocetos de sus pinturas, la acuarela le ofrecía la posibilidad de investigar un estilo más informal y espontáneo que finalmente traducía a pintura, disolviendo los duros contornos del dibujo académico clásico y abriendo la puerta a la pincelada modernista y a un estilo pictórico “abocetado”.

A principios del siglo XIX las obras sobre papel empiezan a ser consideradas como piezas de arte acabadas y autónomas por sí mismas. El pastel y la acuarela ya habían gozado de ese estatus y de esa valoración en el XVIII, en las obras de los artistas del Rococó. En el XX, el desarrollo de los medios mecánicos de reproducción dio lugar al nacimiento de dos formas específicamente modernas de obra sobre papel: el *collage*, que se hace pegando fragmentos de papel impresos y el cartel, estampa de gran tamaño producida en múltiples, dirigida a sociedades de masas y que se ve con frecuencia en la calle o en lugares populares de reunión, como los cafés.

El *collage*, inventado por Braque y Picasso a comienzos del siglo XX como producto de la fragmentación cubista de la imagen, permitía asociar diversas imágenes, de la misma manera que el montaje cinematográfico hace pensar en una síntesis mental que depende de cómo interprete la mente del espectador la interacción de las imágenes de fuentes distintas. Los constructivistas rusos cultivaron el *collage* y fueron los pioneros en la producción de carteles que incorporaban elementos abstractos de diseño, al servicio de la creación de una nueva sociedad.

Nadie podría decir que las esculturas o los dibujos de González son mecanicistas, aunque transformó la escultura valiéndose de procesos de soldadura que habían sido inventados para la construcción industrial. En 1930, González inició una revolución formal consistente en sustituir masas y volúmenes por un nuevo lenguaje de planos y líneas, una revolución que tenía sus raíces en el dibujo. En este sentido, el dibujo quedó plenamente subsumido dentro de un tipo lineal de escultura.

La Colección del IVAM es especialmente rica en obras sobre papel de escultores, partiendo de González e incluyendo trabajos de modernistas tempranos como Moholy-Nagy, Lipchitz, Calder y Chillida, así como de la vanguardia de posguerra, desde Chillida y Cardells hasta Oldenburg, Smithson y Bruce Nauman.

En la Colección hay obras de artistas tanto abstractos como figurativos, desde cubistas órficos como Sonia Delaunay hasta los constructivistas, Barnett Newman y la Escuela de Nueva York; desde el dadaísta Kurt Schwitters hasta el artista pop Claes Oldenburg, lo cual representa todo un panorama de las posibilidades del uso del papel como soporte. También, obras de la vanguardia valenciana, desde Josep Renau hasta el Equipo Crónica, Miquel Navarro y Carmen Calvo.

En relación con esto, hay que observar que la generación actual de artistas valencianos se nutrió de forma muy directa de la Colección del IVAM, fundada precisamente en la época en la que todos ellos estaban consolidando sus propios estilos ya de madurez. La incorporación de sus trabajos a los fondos del Museo, que cada vez alcanza un mayor volumen, contribuye de esta forma a situar plenamente la Colección dentro de la creatividad del siglo XXI.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que reproduce las obras expuestas y reúne los textos de las comisarias de la exposición Barbara Rose, Consuelo Ciscar, y de Bernice Rose, conservadora jefe de la Menil Collection, Houston, Texas.