

Exposición: ***Del post-impresionismo a las vanguardias. Pintura de comienzos del siglo XX en la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza***
IVAM Centre Julio González
14 abril - 25 junio 2000

Comisario: **Tomàs Llorens**

Organizan: Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM
Fundación Thyssen-Bornemisza

La exposición ilustra el origen y el desarrollo de la pintura de vanguardia de comienzos del siglo XX. Una selección de más de cincuenta obras que se presentan agrupadas en cinco grandes conjuntos temático-cronológicos que trazan un recorrido panorámico sobre las diversas propuestas estéticas emergentes en el ambiente artístico y cultural de las primeras décadas del siglo ante la aparición de movimientos como el cubismo y el arte abstracto: Gauguin y los pintores *nabis*, el fauvismo, el expresionismo alemán, la figuración de entreguerras y el camino a la abstracción. El catálogo editado con motivo de la exposición reproduce las obras expuestas e incluye un texto de Emmanuel Guigon.

Las pinturas seleccionadas de los fondos del arte del siglo XX de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza contienen un gran número de obras maestras a través de las que se puede apreciar la diversidad de investigaciones pictóricas en el periodo fundacional del arte moderno. Bajo las influencias del simbolismo, estos movimientos representan un complejo e inestable fenómeno como puente hacia la vanguardia experimental que irrumpe en escena justamente antes de la Primera Guerra Mundial. La muestra recoge el trabajo más representativo de artistas europeos y americanos adscritos a este cambio.

Gauguin y los nabis.- Paul Sérusier, Émile Bernard, Maurice Denis y Henri Le Sidaner.

En la primera sala se presenta una selección de obras de Gauguin y los nabis. Gauguin, creador de los espacios de colores lisos modernos, otorgó al color un estatuto pictórico equivalente al de la forma. El color deja de ser el simple resultado de la iluminación o del relleno de una superficie, para convertirse por entero en agente plástico. Las superficies de color liso y uniforme marcan la autonomía del color, su puro valor expresivo y espacial, independientemente del motivo. A partir de Gauguin, los pintores de la escuela nabis reclaman explícitamente de los espectadores que pongan el cuadro por delante de la imagen. El tema retrocede al segundo plano. Este movimiento se formó dentro del Movimiento Simbolista y su fundador, Paul Sérusier, está representado en la exposición junto a obras de Émile Bernard, Maurice Denis y Henri Le Sidaner.

Fauvismo.- Maurice Vlaminck, Picasso, Charles Camoin, Henri Manguin, Georges Braque, Henri-Edmond Cross, André Derain, Raoul Dufy y Henri Matisse

En la segunda sala se muestra el expresionismo incipiente de artistas enmarcados dentro del *fauvismo*. Más que un movimiento, se trata de una concienciación por parte de unos artistas, de personalidades diferentes por sus estilos, que decidieron apoderarse del poder del color considerando la obra de arte más como una realidad alternativa que como una mera transcripción de la realidad observada. Henri Matisse es determinante en este nuevo enfoque de la pintura. Procedente del taller de Gustave Moreau, Matisse atraviesa las influencias de Van Gogh y de Gauguin. También se muestra la pintura de Maurice Vlaminck caracterizada por la violencia de sus composiciones, en las que el objeto se emancipa del contorno. Sus figuras no están dibujadas de antemano, sino producidas por la acumulación de manchas que parecen surgidas directamente del tubo. Así mismo se muestran en esta sección, una obra fauvista de Picasso que, junto a Charles Camoin, Henri Manguin, Georges Braque, Henri-Edmond Cross, André Derain, Raoul Dufy y Henri Matisse, conforman este grupo de artistas que ha permanecido dentro de la esfera de la disciplinada y clásica tradición francesa opuesta al expresionismo alemán.

Expresionismo alemán.- Erich Heckel, Max Pechstein, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Gabriele Münter, Emil Nolde y Georg Tappert.

La tercera sección muestra al expresionismo alemán, movimiento surgido el mismo año que el fauvismo, con el que mantiene estrechos vínculos, sin que puedan ser confundidos. El expresionismo designa un movimiento artístico que subraya la caducidad del impresionismo en su época. Su desarrollo en Alemania partió de diversos grupos autónomos que propagaron sus concepciones artísticas en publicaciones como *Die Brücke*, que también dio nombre al grupo que reunía artistas como Erich Heckel, Max Pechstein y Ernst Ludwig Kirchner, o la revista *Blaue Reiter*, que lideró Wassily Kandinsky, artista que afirmó el predominio del “modelo interior” sobre el modelo exterior. Junto a ellos se muestran obras de Lyonel Feininger, Gabriele Münter, Emil Nolde y Georg Tappert. Tras la ascensión del nazismo la obra de estos artistas fue rechazada como “arte degenerado”.

Figuración de entreguerras.- Pierre Bonnard, Henri Matisse, Giorgio Morandi, Pere Torné Esquiús, Reginald Marsh, Max Beckmann, Edouard Vuillard y Edward Hopper.

En la cuarta sala se muestra la pintura figurativa surgida entre las dos guerras mundiales. Un fenómeno que aglutinó a los más diversos pintores en su *vuelta a la realidad* consistente en una síntesis entre algunos principios de la vanguardia y una vuelta a fuentes de la tradición figurativa en la pintura, con obras de Pierre Bonnard, Henri Matisse, Giorgio Morandi, Pere Torné Esquiús, Reginald Marsh, Max Beckmann, Edouard Vuillard y Edward Hopper.

Los caminos de la abstracción.- Fernand Léger, Natalia Goncharova, Joan Miró, Robert Delaunay, Juan Gris, Joaquín Torres-García, Willi Baumeister, Frantisek Kupka, David Nestorovich Kakabadze, Raoul Dufy y Vladimir Baranoff-Rossiné.

En la última sala se exhiben los nuevos experimentos de las vanguardias en el camino de la abstracción, donde se muestran las creaciones de Fernand Léger en las que, sobre fondos compuestos por elementos geométricos donde dominan las verticales y horizontales, distribuye formas curvas, y en sus motivos trata de plasmar la modernidad mecánica de una estética del nuevo mundo; Natalia Goncharova, que investigó sobre formas y motivos de la artesanía tradicional rusa antes del periodo rayonista; junto al espíritu surrealista de Miró; el simultaneísmo de Robert Delaunay, que trata de desarrollar una pintura que sólo dependa técnicamente de los contrastes cromáticos percibidos simultáneamente; el cubismo de Juan Gris; el constructivismo de Torres-García desarrollado a partir de las propuestas del grupo Abstraction-Création, del que también formó parte Willi Baumeister; la abstracción no figurativa de Frantisek Kupka y obras de David Nestorovich Kakabadze, Raoul Dufy y Vladimir Baranoff-Rossiné.