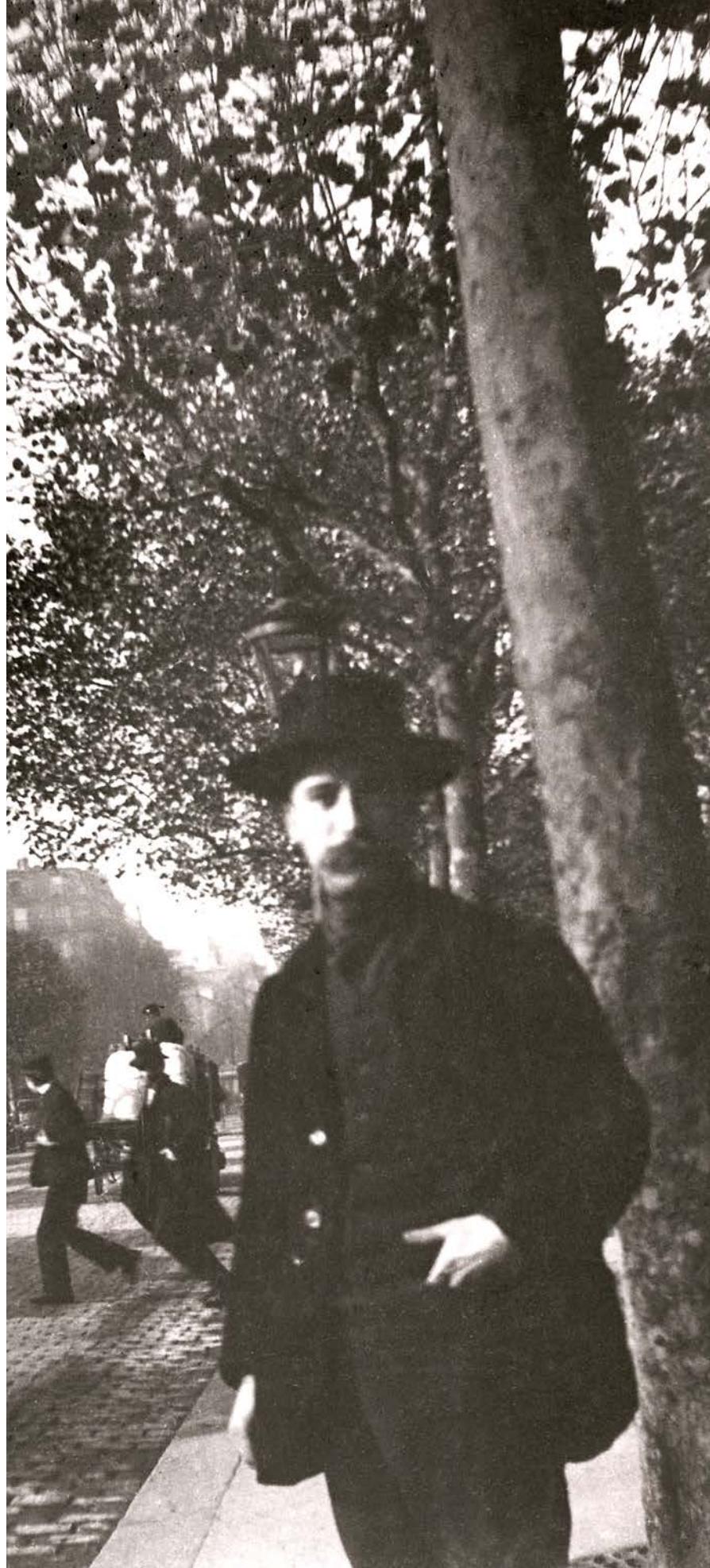

the constellations of
les constellations de

JULIO GONZÁLEZ

entre représentation et abstraction
between representation and abstraction

Présentation

La Collection Julio González que possède l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) a démarré en juillet 1985 à partir d’acquisitions et de générées dons des héritières de l’artiste, Carmen Martínez et Viviane Grimminger.

Formée par près de quatre cent œuvres (incluant dessins, peintures, pièces d’orfèvrerie et sculptures), elle est considérée comme la collection la plus complète de l’œuvre de cet artiste, figure essentielle de la sculpture moderne et l’un des signes de référence et d’identité de l’IVAM.

Julio González (Barcelone, 1876 – Arcueil, 1942) est considéré comme le père de la sculpture sur fer, et a forgé son style par sa volonté d’incorporer l’espace et le temps à son œuvre, la dotant de nouvelles valeurs constructives et expressives qui ont marqué le développement de la sculpture contemporaine.

Située dans le débat entre la figuration et l’abstraction, le conventionnalisme de sa formation académique moderniste et son incursion dans l’avant-garde, son œuvre s’est toujours caractérisée par la découverte de nouvelles formes pour modeler le volume, construire l’espace, souder divers éléments constructifs...

Du fait de son langage plastique personnel, de sa rupture avec le passé et des idéaux esthétiques qui tracent sa trajectoire artistique singulière, il convient de s’arrêter sur son extraordinaire œuvre pour comprendre la signification de sa pensée et sa créativité dans l’évolution de la sculpture.

Ainsi, l’exposition que nous présentons sous le titre *Les constellations de Julio González*, met en évidence l’énorme contribution de Julio González dans l’expression d’une nouvelle sculpture moderne et contemporaine.

Une exposition qui, grâce au dialogue avec d’autres artistes présents dans la Collection de l’IVAM, illustre non seulement comment Julio González a transformé la notion de la sculpture, mais permet aussi de comprendre l’influence de son expérimentation artistique dans la réinvention de la sculpture du xxe siècle..

Foreword

The Julio González Collection that the Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) possesses was started in July 1985 with purchases and generous donations from the artist's heiresses, Carmen Martínez and Viviane Grimminger.

It consists of nearly four hundred works (including drawings, paintings, jewellery and sculpture) and is considered the most complete existing collection of the work of an artist who is an essential figure in modern sculpture and one of the fundamental emblems of the IVAM's identity.

Julio González (Barcelona, 1876 – Arcueil, 1942) is considered to be the father of sculpture in iron. He created his style in a desire to make space and time an integral part of his work, and he endowed it with new constructive and expressive values that left their mark on the development of contemporary sculpture.

His work occupies a position in the debate between figuration and abstraction, situated between the conventionalism of his modernist academic training and his involvement with the avant-garde, and it has always been acclaimed for its discovery of new ways of modelling volume and constructing space and welding together different construction materials.

His personal artistic language, the break he made with the past and the aesthetic ideals that marked his exceptional artistic career are important reasons for devoting attention to his extraordinary work in order to understand what his thought and creativity meant for the evolution of sculpture.

Accordingly, the exhibition that we are presenting, entitled *Julio González's Constellations*, shows the enormous contribution that Julio González made to the narration of a new modern and contemporary sculpture.

Moreover, in addition to reflecting how Julio González transformed the idea of sculpture, through the dialogue that this exhibition establishes with other artists who are present in the IVAM Collection it enables us to decipher the influence of his artistic experimentation on the reinvention of sculpture in the twentieth century.

Josep Salvador Commissaire de l'exposition

Les constellations de Julio González

L'œuvre de Julio González a sans aucun doute changé le cours de la sculpture contemporaine. À la croisée des chemins entre les nouveaux langages qui se développèrent au cours des premières décennies du siècle dernier, ses propositions constructives nous réconcilient avec les expressions les plus authentiques de la sensibilité moderne, chargées de raison, de sentiment et d'espérance.

L'acquisition en juillet 1985 d'un ensemble d'œuvres de cet artiste fut le point de départ du projet de l'IVAM et a marqué profondément les expositions et la collection de ce centre axées sur les manifestations artistiques qui expriment le mieux les inquiétudes et préoccupations de chaque époque. La collection Julio González de l'IVAM en fait une référence mondiale lorsque l'on veut découvrir l'évolution des différentes sensibilités qui confluent dans le domaine de la sculpture.

Né au sein d'une famille d'artisans qui tenait une ferronnerie dans la Barcelone moderniste qui impulsa de grands projets architecturaux, il apprit les techniques du travail du métal durant sa jeunesse. Cependant ses aspirations créatives qu'il partageait avec son frère Joan l'encouragèrent à élargir sa formation académique avant son départ pour Paris en 1900. À l'arrivée dans la capitale française, sa vocation créative se trouve renforcée par les contacts avec les cercles artistiques et des personnages emblématiques tels Pablo Gargallo et Pablo Picasso.

Sa collaboration avec l'artiste malaguène à la fin des années vingt pour une série de projets de sculptures en métal marqua un tournant décisif pour González. Si celui-ci lui enseigna les possibilités plastiques du fer, aboutissement de l'activité artisanale de plusieurs générations, les conséquences furent bien plus importantes dans le cas du sculpteur

Josep Salvador Curator of the exhibition

Julio González's constellations

Julio González's work undoubtedly changed the course of contemporary sculpture. Immersed in the intersection of the new languages that developed in the first decades of the last century, his constructive proposals reconcile us to the most authentic expressions of modern sensibility, full of reason, feeling and hope.

The acquisition of a group of works by this artist in July 1985 was the starting point for the project of the IVAM and it made a profound mark on this institution's exhibition and collection aims, directed at the forms of art that best express the interests and concerns of each age. The works by Julio González that are conserved at the IVAM make it an international point of reference for all those who wish to discover the evolution of the different sensibilities that come together in the field of sculpture.

Born into a family of craft workers with a metal workshop in Barcelona during the period of Modernisme which gave rise to great architectural projects, he learned the techniques of working with metal as a young man. However, the artistic aspirations that he shared with his brother Joan led him to add to his academic training before moving to Paris in 1900. When he arrived in the French capital he consolidated his creative vocation through contacts with artistic circles and with leading artists such as Pablo Gargallo and Pablo Picasso.

His collaboration with Picasso in the late 1920s for a series of projects of metal sculptures was crucial for González. He showed Picasso the expressive possibilities that iron had attained as a result of the activity of several generations of craftsmen, but the consequences for his own development were more profound, revealing the alternative of a

6

Daphné, 1937 Cast bronze / Bronze coulé, 140 x 66 x 29 cm

new way of working with form in his artistic practice. He made a clear decision in favour of sculpture and embarked on an extraordinary career that produced surprising results. In the following decade he took part in the most progressive exhibitions, such as the international exhibition of the Cercle et Carré movement organised by Torres-García and Michel Seuphor, which included work by artists such as Mondrian, Arp, Pevsner, Kandinsky and Le Corbusier and which made an enormous impact.

Only a cathedral spire could signal a point in the sky where our soul remains in suspense! Julio González

Julio González used welding procedures to create metal assemblies from rods and sheets and various objects, generating works based on the absence of solid mass and on the principle of constructed sculpture.

La gran trompeta, ca. 1932-33 Cast bronze / Bronze coulé, 93 x 62 x 45 cm
Gift of Carmen Martínez and Viviane Grimminger

Femme allongée lisant, 1930 Cut and wrought bronze / Coupe et bronze travaillé, 12,2 x 26,6 x 6,8 cm

catalan qui découvrit l’alternative d’une rénovation formelle dans sa pratique créative. C’est alors qu’il s’engage clairement dans la sculpture, initiant une trajectoire singulière qui donnera des résultats surprenants. Au cours de la décennie suivante, nous le verrons participer à des expositions plus avancées comme l’exposition internationale du mouvement Cercle et Carré organisée par Torres-García et Michel Seuphor rassemblant des œuvres réalisées par des artistes tels que Mondrian, Arp, Pevsner, Kandinsky, Le Corbusier, etc., qui eurent une répercussion énorme.

Il n'y a qu'une flèche de cathédrale qui puisse nous signaler un point dans le ciel où notre âme reste en suspens! Julio González

Julio González utilise les procédés de la soudure autogène pour créer des assemblages métalliques à base de tiges en fer, de tôles et d’objets divers qui génèrent des pièces basées sur l’absence de masse solide et sur le principe de la sculpture construite. Il adapta sa maîtrise de la soudure et de la forge aux nouvelles exigences d’un art ouvert aux grands thèmes et défis marquant la montée de l’esprit moderne, confronté à de grandes tragédies qui entravèrent la frénésie de progrès.

Avec une maîtrise absolue il pénètre peu à peu dans la matière pour obtenir des œuvres très évocatrices à partir de la combinaison de plans, de lignes et de formes qui se complètent, s’entrecroisent ou rivaillissent. Cette période des années trente est la plus remarquable de son parcours artistique, pendant laquelle il réalise les œuvres qui le placent au sommet de l’art du xxe siècle, définissant son style comme «un dessin dans l'espace». Ces œuvres développent une variété de thèmes

9

Homme Cactus, 1939 Wrought and welded iron / Fer forgé et soudé, 65,5 x 27,5 x 15,5 cm

Les amoureux II, ca. 1932-33

Wrought, cut, and welded iron / Fer forgé, coupé et soudé, 44 x 17 x 20,8 cm

et de techniques qui répondent à la volonté de l'artiste de nous laisser un héritage artistique qui, sur la base d'une époque et d'un lieu spécifiques, se projette vers le futur et vers le passé. Ses têtes, ses femmes, masques, bras..., gardent le mince équilibre entre l'abstraction et la figuration, transmettant cette émotion contenue propre à la nature humaine dans sa manifestation la plus noble.

Pareil à la nuit, où, dans l'inquiétude, les étoiles nous indiquent des points dans le ciel, cette flèche immobile nous en indique aussi un nombre sans fin. *Julio González*

10

Dans le parcours de l'œuvre sculpturale de Julio González nous pouvons parler, d'une manière générale, d'une première phase caractérisée par une analyse formelle à travers des plans, avec des planches recoupées et soudées. Plus tard, surgit une autre forme linéaire qui lui permet d'approfondir l'expression du caractère tridimensionnel et dynamique des figures. La troisième voie de recherche formelle se distingue par l'utilisation positive du vide et se concrétise dans les effets

He adapted his mastery of welding and working with the forge to the new demands of art that was open to the great themes and challenges marked by the rise of the modern spirit, confronted with great tragedies that cut short the eagerness for progress.

With exquisite mastery he penetrated matter and created highly evocative works from a combination of planes, lines and forms that interact in a complementary, intersecting or rivalling fashion. This period in the 1930s is the most outstanding phase of his artistic career and is when he made the works that placed him on one of the pinnacles of twentieth-century art, adopting a style that he defined as “drawing in space”. These works display a variety of themes and techniques that respond to the artist’s desire to provide us with an artistic heritage based on a particular time and place and projecting towards the future and the past. His heads, women, masks and arms maintain a fine balance between abstraction and figuration, transmitting the restrained emotion characteristic of human nature in its most noble manifestation.

***Like the night, in which, amid the anxiety,
the stars indicate points in the sky, this
motionless spire also indicates an endless
number of them to us.*** Julio González

11

TONY SMITH

The keys to given!, 1965

Cast bronze with black patina / Bronze coulé avec patine noire, 40,6 x 40,6 x 40,6 cm

JORGE OTEIZA

Subproducto móvil de la desocupación de la esfera, 1957-56

Wrought steel / Acier travaillé, 22 x 22 x 30 cm

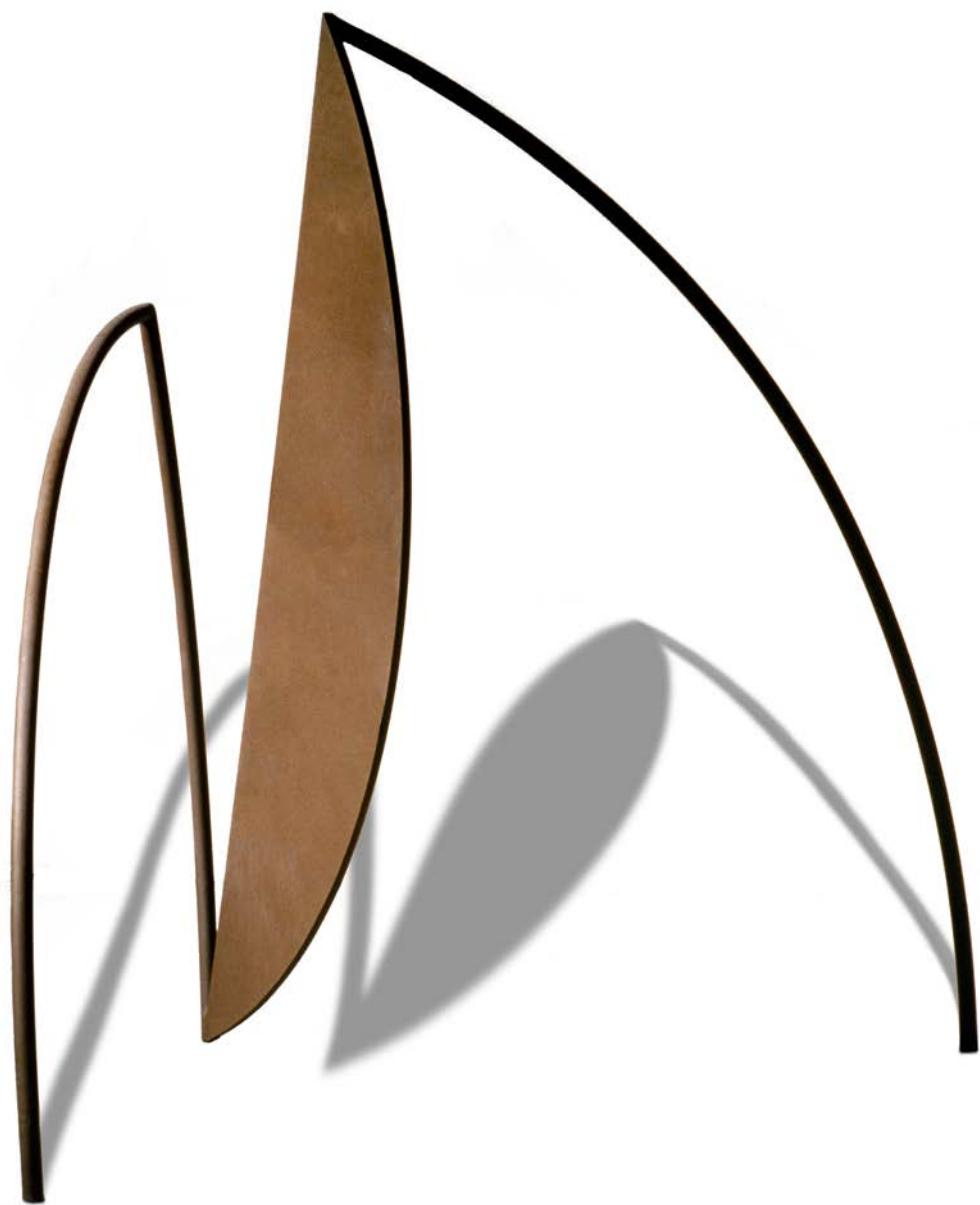
12

d'ombre et de lumière obtenus par l'utilisation de plaques courbées. Enfin, nous nous trouvons face à un style naturaliste qui s'accentue au cours des dernières années, à partir de sa contribution au pavillon de la République espagnole de l'Exposition internationale de Paris, où il expose *La Montserrat* (Stedelijk Museum d'Amsterdam). Un autre facteur de variété présent dans le travail de Julio González, et qui s'entremêle avec le facteur syntactique, réside dans la persévérence dans les thèmes tels que la maternité, les masques, les figures féminines et dansantes, le sommeil. Cette permanence des thèmes répond à une tradition dans la sculpture classique qui reçoit des mains de l'artiste de nouvelles solutions formelles.

Ce sont ces points dans l'infini qui ont été les indicateurs de cet art nouveau: dessiner dans l'espace. Julio González

L'œuvre de Julio González a orienté en définitive le développement de la sculpture contemporaine dans de nombreux pays et ses découvertes promettent plus de fruits dans ce domaine artistique. Sa fortune

As we survey Julio González's sculptural work we can speak, broadly speaking, of a first phase characterised by an analysis of form in terms of planes, using cut and welded sheets. This is followed by another linear form that enables him to go more deeply into the expression of the three-dimensional nature of the figures. The third path of his investigation of form is distinguished by the positive use of empty space and is materialised with effects of light and shade obtained by the use of curved sheets. Finally we come to a naturalist manner that is accentuated in his last

13

ANDREU ALFARO
Margarida, 1989 Iron / Fer, 230 x 256 x 130 cm

14

Femme au miroir, ca. 1936-37 Iron / Fer, 203,8 x 60 x 46 cm

Masque d'adolescent, ca. 1929-30

Wrought, cut and welded iron / Fer forgé, coupé et soudé, 32,6 x 17,5 x 3 cm

Gift of Carmen Martínez and Viviane Griminger

16

critique n'a cessé de grandir et bien que la reconnaissance publique arrive tardivement, après que l'artiste soit déjà décédé, les hommages successifs ont tenté de corriger sa présence discrète durant ses années d'activité. Il faut souligner dans cette admiration croissante pour ses réussites plastiques le rôle crucial que joua un autre grand sculpteur, David Smith, en écrivant le désormais célèbre essai «González, maître du chalumeau», publié dans *Art News* en 1956.

Le vrai problème à résoudre, ce n'est pas seulement de faire une oeuvre harmonieuse, d'un bel ensemble, bien équilibrée... Julio González

Julio Gonzalez demeure le miroir dans lequel nous regarder et nous confronter quant nous voulons chercher ce qu'il y a de plus essentiel et de complexe dans l'expérience esthétique dans son aspect le plus

years, starting with his contribution to the Spanish Republic's pavilion in the Universal Exposition in Paris, where he exhibited *La Montserrat* (Stedelijk Museum, Amsterdam). Another factor of variety that is present in Julio González's work and that is mingled with the syntactic factor lies in his perseverance with themes such as the mother and child, masks, dancing female figures and sleep. This permanence of themes corresponds to a tradition in classical sculpture which receives new formal solutions in the artist's hands.

Those points in infinity were the indicators of this new art: drawing in space. Julio González

17

DAVID SMITH
Tempus fugit, 1951 Cast iron and welded / *Fonte et soudure*, 80 x 49,5 x 26 cm

18

MIQUEL NAVARRO
Totem de luna, 1995 Aluminum / Aluminium, 163 x 21,5 x 21,5 cm

Petit torse égyptien, ca. 1935-36

Cut, wrought and welded iron / Fer à repasser, travaillé et soudé, 25,5 x 8,5 x 7 cm

Gift of Carmen Martínez and Viviane Grimminger

Julio González's work gave a definitive orientation to the development of contemporary sculpture in many different countries, and his discoveries promise further fruits in this field of art. Appreciation of his work by the critics has continued to grow, and although public recognition arrived late, after his death, subsequent tributes have attempted to make up for his discrete presence during the years of his activity. In the context of this increasing admiration for his artistic achievements we must emphasise the crucial part played by another great sculptor, David Smith, who wrote "González: First Master of the Torch", published in *Art News* in 1956.

19

***The real problem to be solved is not just
that of making a harmonious work, an
attractive, well-balanced whole ... Julio González***

Julio González is still the mirror in which we observe and confront ourselves when we wish to seek the most essential and most complex aspects of aesthetic experience in its most innovative and human facet. His investigations of the expressive and aesthetic possibilities of

innovant et humain. Ses recherches sur les possibilités expressives et esthétiques du fer l'ont hissé au rang d'inventeur de la sculpture réalisée avec ce métal, qui a donné d'illustres exemples dans les dernières décennies dans et hors de nos frontières. Les solutions structurelles et la charge émotionnelle que présentent les œuvres de Julio González ont ouvert la voie aux imposantes propositions spatiales d'Eduardo Chillida et de Richard Serra.

Non! Mais de l'obtenir par le mariage de la matière et de l'espace, par celui des formes réelles avec des formes obtenues ou suggérées par des points établis ou des perforations, et telle la loi naturelle, par l'amour, les confondre et rendre inseparables l'un de l'autre. Le corps et l'esprit. Julio González

Cette nouvelle présentation de la collection propose, sous le titre *Les constellations de Julio González: entre représentation et abstraction*, de mettre l'accent sur les concepts existentiels de son expérience sculpturale que sont la manipulation esthétique des matériaux et leur disposition spatiale, à partir de la sensibilité et de la perspective actuelles, et incorpore d'autres propositions tridimensionnelles de la collection du musée qui démontrent la validité des apports constructifs de González. Pour atteindre cet objectif s'articulent cinq axes thématiques qui dressent un panorama d'autant de sphères de la pensée connectées aux faits culturels marquants du progrès humain, comme le sont la transformation du regard et de la perception, les valeurs rationnelles et intuitives, les formulations architecturales et spatiales, les procédés et conscience de la forme, et la structure de l'objet et sa défense de la fiction.

iron raised him to the heights as the inventor of sculpture made with this metal, illustrious examples of which have appeared in recent decades, both in Spain and beyond our borders. The structural solutions and emotional content provided by Julio González's works prepare the way for the imposing spatial sculptures created by Eduardo Chillida and Richard Serra.

No! But that of obtaining it by the marriage of matter and space, by the marriage of real forms with forms obtained or suggested by established points or perforations, and, like the law of nature, by love, mingling them and making them inseparable from one another. Body and spirit. Julio González

This new presentation of the collection, entitled *Julio González's constellations: between representation and abstraction*, sets out to emphasise the existential concepts of his sculptural experience, such as the aesthetic handling of the materials and their arrangement in space, taking our current sensibility and perspective as the starting point. It also incorporates other three-dimensional works from the museum's collection, which demonstrate the continuing validity of González's constructive contributions. To achieve this aim five thematic areas have been selected, offering a panorama in terms of five spheres of thought connected with cultural landmarks of human progress, comprising the transformation of seeing and perception, rational and intuitive values, architectural and spatial formulations, processes and consciousness of form, and the structure of the object and its defence of fiction.

3 activités

Julio González et l'IVAM sont liés depuis le milieu des années quatre-vingt, quand l'IVAM a démarré son processus de création et de collection. Ce n'est pas un hasard si ce bâtiment, inauguré en février 1989, porte le nom du grand sculpteur, c'est là en effet qu'est conservé la majeure partie de son œuvre. Cette exposition porte un nouveau regard sur Julio González, nous fait réfléchir à son importance et nous permet de vous présenter son œuvre - ou vous la rappeler - d'une autre façon.

A travers trois exercices simples et amusants, nous vous invitons à tester vos connaissances sur Julio González et d'autres sculpteurs qui partagent avec lui la Galerie 2 de l'IVAM, et sur la ville de Valence, où se trouvent quelques sculptures publiques d'artistes comme Andreu Alfaro et Miquel Navarro. Venez découvrir ces œuvres et comment sont formées les constellations de Julio González.

Promenade, culture et sculpture!

Certaines des sculptures d'Andreu Alfaro et de Miquel Navarro sont exposées de manière permanente à Valence, nous vous invitons à venir vous promener dans ses rues et partir à leur découverte. Voici quelques pistes pour les trouver:

MIQUEL NAVARRO

39°27'28.5"N 0°22'33.4"W

39°27'37.5"N 0°21'12.7"W

ANDREU ALFARO

22

39°28'12.9"N 0°21'31.0"W

39°27'58.0"N 0°22'38.9"W

39°29'32.3"N 0°28'29.9"W

Une fois que vous aurez découvert ces œuvres, amusez-vous à en extrairementalement leurs différentes parties, puis imaginez d'autres possibilités de composition. Tenez compte du volume, des lignes et de l'échelle de toutes les pièces, car la modification de l'un de ces éléments affectera l'ensemble final.

3 activities

Julio González and the IVAM have been linked since the mid 1980s, when the IVAM embarked on its process of creation and collection. Significantly, this building – inaugurated in February 1989 – bears the great sculptor's name, and it is here that the most extensive and important collection of his work in the world is conserved. The new way of looking at Julio González provided by this exhibition makes us rethink his importance and enables us to present it to you – or remind you of it – in a different manner.

Here are three easy and entertaining exercises to test your knowledge of Julio González and other sculptors who appear with him in the IVAM's Gallery 2, and of the city of Valencia, a place where there are public sculptures by artists such as Andreu Alfaro and Miquel Navarro. See if you can discover what Julio González's constellations are and how they are made.

Walking is culture with so much sculpture!

Some of the sculptures made by Andreu Alfaro and Miquel Navarro are permanently exhibited in Valencia. We invite you to take a walk in its streets and find out where they are. Here are some clues:

MIQUEL NAVARRO

39°27'28.5"N 0°22'33.4"W

39°27'37.5"N 0°21'12.7"W

ANDREU ALFARO

39°28'12.9"N 0°21'31.0"W

39°27'58.0"N 0°22'38.9"W

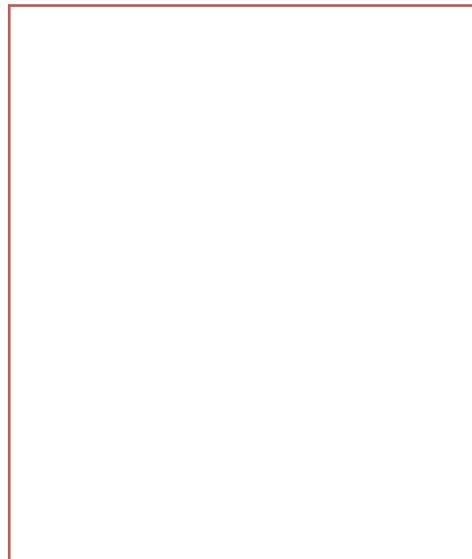
39°29'32.3"N 0°28'29.9"W

23

When you have found these works we would like you to mentally take them apart and imagine other ways of putting them together. Bear in mind the volume, lines and scale of all the pieces, because altering any of these things will affect the overall result.

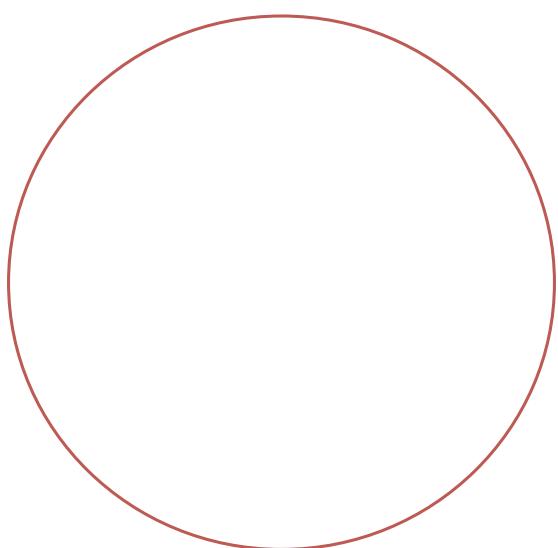
Un crayon, des lettres et une silhouette

Seriez-vous capables de dessiner une silhouette humaine dans le style de la sculpture de Julio González en utilisant uniquement les lettres de l'acronyme IVAM? Et avec les initiales de vos nom et prénom?

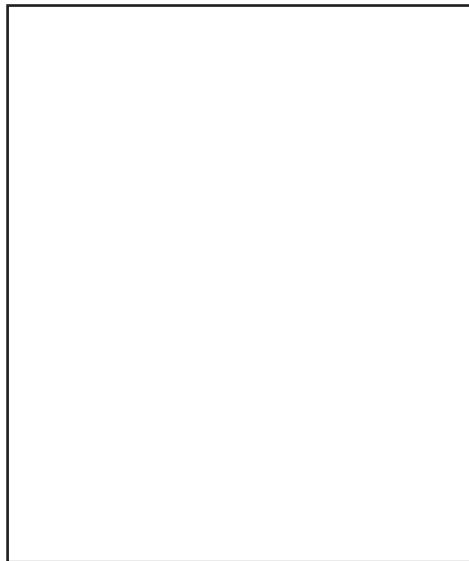
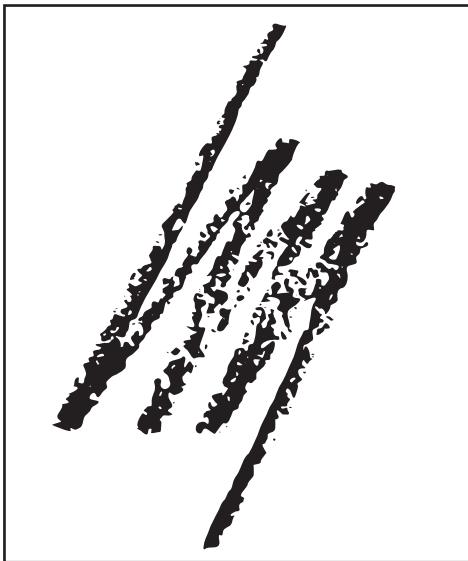
Qu'avez-vous sur vous?

Sortez un objet quelconque de votre poche, ou de votre portefeuille, et placez-le sous cette page, juste sous le cercle. Repassez l'objet au crayon, par-dessus le papier, puis observez-en les caractéristiques: relief, taille, forme, etc. Que cela vous suggère-t-il par rapport à l'œuvre de Julio González?

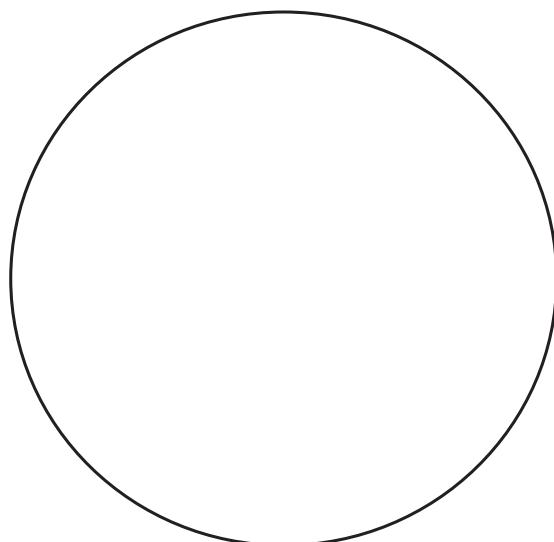
Use a pencil and some letters to draw your silhouette

Can you draw a human silhouette in the style of Julio González's sculptures using only the four letters of the IVAM's name? And can you do it with your own initials?

What objects have you got with you?

Take something from your pocket or from your purse or wallet and put it under this piece of paper, just beneath the circle. Use a pencil to draw round it on the paper and consider its characteristics: relief, size, shape and so on. What does it suggest about Julio González's work?

a propòsit de... / a propósito de... / regarding...

Julio González

26

Would you like to create a replica of a sculpture “like” Julio González?

This box contains the pieces you need to experiment with forms and space as if you were making one of his works.

Try it!

Aimeriez-vous créer la réplique d'une sculpture «à la manière» de Julio González?
Cette boîte contient toutes les pièces nécessaires pour expérimenter avec les formes et l'espace comme s'il s'agissait de votre œuvre.

A vous de jouer!

19,50€ Dadà www.libreriadada.com

IVAM³⁰
1989-2019

