

Las constelaciones de Julio González: entre la representación y la abstracción

23 marzo 2017– 14 enero 2018



El sueño/El Beso, 1934. Julio González

Colabora:



Las constelaciones de Julio González: entre la representación y la abstracción

23 de marzo, 2017– 14 de enero, 2018

Galería 2. IVAM, Centre Julio González

Comisariado: Josep Salvador

El IVAM presenta *Las constelaciones de Julio González: entre la representación y la abstracción*, una nueva lectura de la colección de **Julio González** (Barcelona, 1876 – Francia, 1942). Custodiada por el museo desde su fundación, dicha colección está considerada la más completa que existe sobre la obra del escultor español. De las más de 200 obras que integran estos fondos, **se ha seleccionado para esta muestra más de 40, entre las que no faltan las más singulares y representativas del denominado "maestro del hierro"**, como *Mujer ante el espejo* (ca. 1936-1937), *Los enamorados II* (ca. 1932-1933), *Daphné* (1937), *El sueño/el beso* (ca. 1934) o *Máscara de adolescente* (ca. 1929-1930).

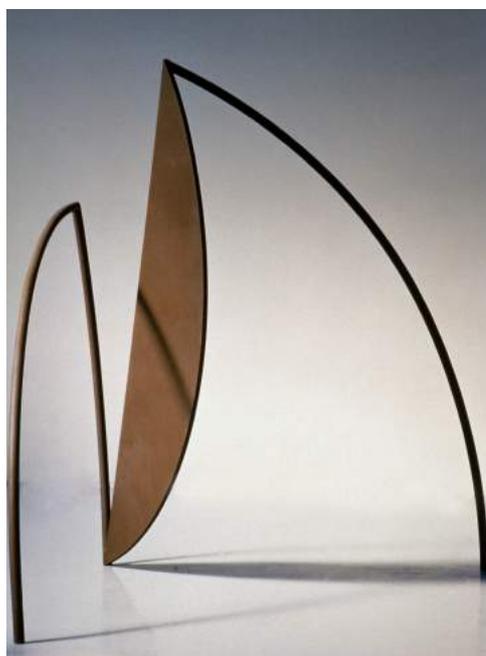


Daphné, 1937. Julio González

Bajo el título *Las constelaciones de Julio González: entre la representación y la abstracción*, esta nueva presentación de la colección pretende enfatizar los conceptos existenciales de su experiencia escultórica, como son la manipulación estética de los materiales y su disposición espacial, partiendo desde la sensibilidad y la perspectiva actuales, e incorpora doce propuestas

tridimensionales de los propios fondos del museo que demuestran la vigencia de las aportaciones constructivas de González, esculturas de: **Andreu Alfaro, Martin Chirino, Georg Herold, Jacques Lipchitz, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Reiner Ruthenbeck, Joel Shapiro, David Smith y Tony Smith.**

Para lograr este objetivo la exposición se articula en cinco áreas temáticas que ofrecen un panorama por otras tantas esferas del pensamiento conectadas a hitos culturales como: **la transformación de la mirada y la percepción, los valores racionales e intuitivos, las formulaciones arquitectónicas y espaciales, los procesos y conciencia de la forma y la estructura del objeto y su defensa de la ficción.**



Margarita, 1989.
Andreu Alfaro

- **Transformación de la mirada y la percepción**

En el conjunto de obras de **Julio González** que se presentan bajo este epígrafe, se aprecia una disolución de las formas para plasmar una nueva antropología construida desde el aprovechamiento de la técnica del ensamblaje postcubista. El acento volumétrico de estas figuras no esconde una voluntad de transparencia en su ejecución como sucede en los casos de las obras de **Jacques Lipchitz** y **Andreu Alfaro** que acompañan a González en esta sala.

- **Racionalidad e intuición**

En una atmósfera cargada de inquietud por las revoluciones políticas, los descubrimientos científicos y los avances técnicos, ante el derrumbe de la visión tradicional del mundo y la pérdida de un orden estable, el arte reacciona con movimientos emocionales e intelectuales a los que no es ajeno Julio González.

El artista incorpora la nueva sensibilidad a sus personajes dotándolos de movimiento y plasticidad, con un fuerte componente expresivo en el trabajo de la planchas y otros elementos. Tanto **Tony Smith** como **Martín Chirino** siguen el rumbo anunciado por **Julio González** y se debaten entre las manifestaciones del orden y la naturaleza.



The Keys to Given!,
1965. Tony Smith

Subproducto móvil de la desocupación de la esfera,
Ca. 1957-1958. Jorge Oteiza



- **Arquitectura y espacio**

El espacio arquitectónico que dibujan las obras de **Julio González** se libera para permitir el dinamismo natural de las líneas y las planchas metálicas. En este equilibrio entre estructura y movimiento se encuentran las ideas más avanzadas del concepto espacial, que se definen en relación al cuerpo. La ampliación espacial interna de las ideas y la externa del universo se percibe de manera diáfana en las propuestas escultóricas de **Jorge Oteiza** y **Jaume Plensa**, que desarrollan el esfuerzo infatigable del hombre por relacionar entre sí unos fenómenos situados cada vez más fuera del yo y una interiorización creciente producto de la inteligencia.

- **Procesos y conciencia de la forma**

Julio González superó ampliamente las posibilidades constructivas de los materiales artesanales e industriales. La estabilidad y resistencia técnicas de distintos fragmentos forjados y soldados resuelven una invención formal que afecta a la experiencia y percepción. Por su parte la naturaleza plástica de la luz se incorpora en la obra de este artista a la forma, al tiempo que las partes sombreadas constituyen la posesión del vacío. Las misteriosas formas de **Reiner Ruthenbeck** y **Georg Herold** reivindican el poder evocador de otro tipo de materiales integrados en actividades humanas de distinta índole, mientras que la propuesta totémica de **Miquel Navarro** nos devuelve el concepto de jerarquía y estructura.



Totem de luna, 1995,
Miquel Navarro



Mujer recostada leyendo, 1930, Julio González

- **Estructura del objeto y ficción**

Los escultores han tratado de despertar una atención y un interés constantes hacia sus trabajos de los modos más diversos. La obra no aparece ante el

público como una figura unívoca y definitiva, sino que reclama la creación de relatos. Entre la base y la cabeza de *Mujer ante el espejo* de **Julio González**, nuestra mirada descubre asombrada la metamorfosis de la figura femenina, en secuencias rítmicas formales que detienen el tiempo y amplían el espacio. En esta misma sala las esculturas de **David Smith** y **Joel Shapiro** apelan a la imaginación y a las vivencias del espectador para establecer los diferentes planos de la realidad del mundo y del cuerpo.



Mujer ante el espejo,
ca. 1936-1937. Julio González



Tempus Fugit, 1951,
David Smith

En definitiva, en el recorrido por la obra escultórica de **Julio González** podemos hablar a grandes rasgos de una primera fase caracterizada por un análisis formal a través de planos, con planchas recortadas y soldadas. Después surge otra forma lineal que le permite profundizar en la expresión del carácter tridimensional y dinámico de las figuras.

El tercer camino de investigación formal se distingue por la utilización positiva del vacío y se concreta en los efectos de luz y sombra que se obtienen mediante el uso de planchas curvadas. Por último, está presente una manera naturalista que se acentúa en los últimos años.

En el trabajo de **Julio González** se repiten temas como la maternidad, las máscaras, las figuras femeninas y danzantes o el sueño. Una repetición que responde a un respeto hacia en la escultura clásica que recibe en manos del artista nuevas soluciones formales y conceptuales.

La obra de **Julio González** orienta el desarrollo de la escultura contemporánea en muchos y diferentes países y sus hallazgos prometen más frutos en este campo artístico. Su fortuna crítica no ha parado de incrementarse y aunque el reconocimiento público le llegó tarde, cuando ya el artista había fallecido, sucesivos homenajes han intentado corregir su discreta presencia durante sus años de actividad. En esta creciente admiración por sus logros plásticos, cabe destacar el papel crucial que desempeña otro gran escultor como fue **David Smith**, con el ya célebre artículo "**González, el primer maestro de la soldadura**", publicado en *Art News* en 1956.



Hombre cactus I, 1939
Julio González

Máscara de adolescente,
Ca. 1929-1930.
Julio González



Sus investigaciones de las posibilidades expresivas y estéticas del hierro lo han encumbrado como el inventor de la escultura realizada con este metal, que ha dado ilustres ejemplos en las últimas décadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Como puede comprobarse en esta muestra, las soluciones estructurales y la carga emocional que presentan las obras de **Julio González** prepararon el camino para las imponentes propuestas espaciales de otros grandes escultores.