

Colección Cubista de Telefónica

Del 30 de septiembre de 2014 al 11 de enero de 2015

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Plaza de Santa María nº 3
03002 Alicante
Tel: 965213156
www.maca-alicante.es

Horarios:

De martes a sábado, de 10 a 20 horas
Domingos y festivos de 10 a 14 horas
Lunes cerrado.

Los días 25 de diciembre de 2014 y 1 y 6 de enero de 2015, el museo permanecerá cerrado.
Entrada libre.

Visitas escolares previa cita

El MACA ofrece un servicio de visitas dinamizadas para grupos tanto a las colecciones permanentes como a la exposición temporal. Reserva previa en el teléfono 965213156 o el correo electrónico: educacion@maca-alicante.es

Visitas guiadas sin cita previa
Domingos y festivos a las 12 horas.

Telefónica
FUNDACIÓN

Colección Cubista de Telefónica

Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
30 septiembre de 2014 - 11 enero de 2015

EL CUBISMO Y LA COLECCIÓN CUBISTA DE TELEFÓNICA

El cubismo fue más que una vanguardia, fue el movimiento artístico que inauguró la modernidad. No hubo un solo cubismo sino muchos cubismos. Fundado en París a finales de la primera década del siglo XX por Braque y Picasso, sus límites temporales se extienden más allá de los años 20, cuando otros artistas se incorporan para redefinirlo.

El cubismo propone un revolucionario modo de pintar basado en un intenso trabajo de deconstrucción de la realidad, de renuncia a la perspectiva convencional, de ausencia de detalles y de geometrización de las formas. Al modificar la manera de plasmar la naturaleza de los objetos cotidianos, el cubismo cambió para siempre la forma de mirar la pintura: ahora el espectador debe recorrer planos, líneas y colores, dispuestos según un ritmo propio que obliga no sólo a una contemplación sensorial, sino también a un ejercicio intelectual de reconstrucción.

La **Colección Cubista de Telefónica** pone de relieve la diversidad de las propuestas y técnicas cubistas a lo largo del tiempo, con piezas bellísimas de una calidad excepcional.

La exposición se articula en tres ámbitos: la obra de Juan Gris -11 piezas excepcionales del artista madrileño-, la visión de los *otros cubismos* con la obra de artistas contemporáneos que trabajaron en París (Gleizes, Metzinger, Marcoussis, Lhote, Valmier, María Blanchard...) y, cerrando la exposición, la expansión internacional del movimiento recogida en la presencia de artistas españoles y latinoamericanos.

Juan Gris es el pintor de la *geometría mística* y así lo descubre y admira Eusebio Sempere cuando en 1977 adquiere, con gran esfuerzo económico, el lienzo *Naturaleza muerta a la servilleta* que conservamos en la Colección Arte Siglo XX de este Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y que se convirtió en el *primer Juan Gris* expuesto en una colección pública española.

JUAN GRIS

Juan Gris, *el más puro de los cubistas*, desarrolló una noción de pintura capaz de vertebrar con gran coherencia toda su trayectoria estética e influir poderosamente en la de otros artistas, desde su época hasta hoy.

Juan Gris se sumó al movimiento cubista cuando ya estaba fundado para *refundarlo*, creando un idioma plástico universal relacionado con el clasicismo moderno y con la abstracción denominado segundo cubismo o *cubismo sintético*. Juan Gris no parte de la naturaleza para ir a lo abstracto sino de lo abstracto de la geometría y el plano de color para ir a la realidad. Una nueva definición del cubismo llevada a cabo entre 1916 y 1923 que otorga unidad al cuadro, convertido ahora en una verdadera arquitectura de formas y colores. *Como místico Juan Gris tenía la necesidad de ser exacto*, diría Gertrude Stein.

Para Juan Gris, el cubismo no era un procedimiento pictórico sino una estética, *un estado de espíritu* que impregnaba su visión de la modernidad. El artista está representado en la Colección Cubista de Telefónica en la diversidad y complejidad de su trayectoria. Desde las obras de la primera década del siglo XX caracterizadas por la fragmentación de la imagen, el cromatismo contenido y la geometrización rigurosa de las formas hasta sus obras de los años 20, matizadas de color, más líricas, más naturalistas que incluyen el exterior, la vida orgánica y la curva. Juan Gris busca siempre el diálogo entre pintura y poesía. Inventor de las *rimas plásticas*, -una suerte de metáforas estéticas-, sus lienzos esconden juegos simbólicos, correlaciones de formas y figuras que otorgan plasticidad y sensualidad a sus obras eternas.

EL MOVIMIENTO CUBISTA EN PARÍS

Tradicionalmente la historia del arte considera que el cubismo nace en 1907 y muere en 1914. Pero en tiempos del cubismo, *ser cubista* era algo más complejo y diverso. A la primera vanguardia artística del siglo se sumaron, además de Picasso y Braque, los artistas más importantes. Algunos adoptaron inicialmente la estética cubista, caso de Picabia, Duchamp, Lipchitz, Leger, Gleizes o Metzinger, estos últimos autores de *Sobre el cubismo - Du cubisme-*, un texto de gran repercusión en el que exponían su teoría de la forma plana y las perspectivas pluridimensionales. Otros se incorporan más tarde como Dufy, Derain, los Delaunay o María Blanchard, que lo hizo por un breve pero intenso periodo en el que creó una serie de bodegones de gran pureza geométrica. Y entre ellos, Guillaume Apollinaire redactando el texto que serviría de falso manifiesto, *Los pintores cubistas*.

El estudio del ambiente parisino entre 1914, fecha del inicio de la Primera Guerra Mundial y 1924, año de publicación del *Manifiesto Surrealista*, ha demostrado la pervivencia y desarrollo de la experiencia cubista alumbrando una segunda época tan fértil y "heróica" como la primera. Nuevos registros siempre en torno a Juan Gris. Artistas que trabajaron más allá del cubismo *canónico* afirmando las posibilidades plásticas del color, apostando por las cualidades estéticas y comunicativas de la forma, otorgando sensación espacial y profundidad a las composiciones..., paisajes y naturalezas muertas que atrapan nuestra mirada.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

Varios artistas que participaron del cubismo tuvieron un papel principal en la modernización del arte latinoamericano extendiendo geográficamente el movimiento vanguardista: redes, cruces, relaciones personales y viajes que transportan y transforman el cubismo a un lado y a otro del Atlántico. En el uruguayo Rafael Barradas o en los argentinos Pettoruti y Xul Solar, la impronta de este movimiento es evidente. Las obras del brasileño do Rego Monteiro o del uruguayo Torres García parten del cubismo pero apuntan otras influencias como el primitivismo. Novedosos son los caligramas del chileno Vicente Huidobro, unión de pintura y poesía al combinar imagen y texto. Los españoles Daniel Vázquez Díaz y Manuel Ángeles Ortiz transformaron y reinterpretaron el lenguaje cubista con la incorporación del paisaje.

Estas derivas narrativas del cubismo demuestran que los límites temporales y geográficos del movimiento no han sido del todo estudiados y que su identidad no puede reducirse a una sola fórmula, pues su capacidad de transformación lo convirtió en un legado estético que ha perdurado en el tiempo.

- 1.- Juan Gris, *La Chanteuse*, 1926
- 2.- Georges Valmier, *Paysage*, 1920
- 3.- Juan Gris, *Nature morte devant l'armoire*, 1920
- 4.- Albert Gleizes, *Maisons aux Bermudes ou Paysage des Bermudes*, 1917
- 5.- André Lhote, *Le pot rouge*, 1917