

del lienzo, las figuras enfatizan la superficie del plano y la materialidad de la pintura. Torres-García produjo incontables variaciones de este esquema —el cual ya no abandonaría— que pueden apreciarse en obras como *Construcción en blanco* (1931, su año más productivo). Más tarde este estilo característico sería definido como “universalismo constructivo”.

Montevideo

En 1934, a medida que la Gran Depresión se sumaba al tenso clima político en Europa —la Guerra Civil Española, el ascenso del totalitarismo y eventualmente, la Segunda Guerra Mundial— Torres-García regresó a Uruguay. En Montevideo, donde vivió hasta su muerte en 1949, se convirtió en una figura central de la cultura —dando charlas, dictando conferencias por radio, enseñando o escribiendo— dejando una influencia duradera en el mundo del arte uruguayo. Para 1935 había fundado la Asociación de Arte Constructivo, y entre 1935 y 1943 produjo uno de los repertorios más sorprendentes de abstracción sintética en las Américas. Estos cuadros arquitectónicos están, en su mayoría, cromáticamente reducidos a un contraste de blanco y negro. Luz y sombra conforman el plano de la superficie, mientras que elementos tubulares y la sugerencia de profundidades crean una fuerza orgánica dentro de estructuras reticulares y ordenadas.

La muestra incluye varias de estas obras esenciales, tales como *Composición abstracta tubular* (1937), *Forma abstracta en espiral modelada en blanco y negro* (1938), y *Construcción en blanco y negro* (1938). El legado de su taller, el Taller Torres-García, ha contribuido a la propuesta del arte latinoamericano como un auténtico movimiento regional, libre del dominio hegemónico europeo. Fue con este espíritu como creó una de las imágenes más emblemáticas del modernismo latinoamericano, un mapa invertido del continente americano, que proclamaba el Sur como su propio Norte. Este concepto se muestra en *Curso para formación de la consciencia artística. La Escuela del Sur* (ca. 1934) y culmina en su famosa *América invertida* (1943). La década final de su obra está caracterizada por el eclecticismo desde la figuración esquemática hasta el Universalismo constructivo. Asimismo retomó el uso del color —colores primarios— a medida que renovó su interés en obras públicas monumentales. Con el Taller Torres-García creó murales, frescos y proyectos para monumentos de piedra y madera, muebles y objetos decorativos. Algunas de sus obras abstractas de este período incorporan pictogramas que recuerdan antiguos muros de piedra (*Arte universal*, 1943) o refieren a eventos contemporáneos como el descubrimiento de la energía atómica y la Guerra Fría (*Energía atómica*, 1946).

La exposición concluye con sus obras tardías, que resumen sus contribuciones al modernismo: la abstracta *Estructura a cinco tonos con dos formas intercaladas* (1948), y su última obra, *Figuras con palomas* (1949), una representación de una escena de maternidad en la Arcadia.

Joaquín Torres-García en el estudio del arquitecto Antoni Gaudí en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, ca. 1903

HORARIO

Septiembre-octubre: abierto todos los días de 10.00 h a 19.00 h
Noviembre-febrero: abierto todos los días de 10.00 h a 18.00 h
Marzo-junio: abierto todos los días de 10.00 h a 19.00 h
Julio-agosto: abierto todos los días de 10.00 h a 20.00 h

Semana Santa: abierto todos los días de 10.00 h a 20.00 h
Navidad: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, abierto de 10.00 h a 15.00 h. 26-30 diciembre y 2-4 enero: abierto de 10.00 h a 19.00 h
El museo permanecerá cerrado los días 1 y 6 de enero y el 25 de diciembre

El desalojo de las salas se inicia 10 minutos antes de la hora de cierre del Museo. La taquilla permanecerá abierta hasta media hora antes

VENTA ANTICIPADA

Acceda al control de acceso sin esperar colas presentando las entradas impresas a su llegada al Museo

Charlas en el Museo: recorrido centrado en la exposición *Joaquín Torres-García: un moderno en la Arcadia*
Sábados a las 12.00 h. Visitas guiadas: reservas@mpicassom.org

Audioguías disponibles en español e inglés

Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Información general: (34) 902 44 33 77
Centralita: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org
www.museopicassomalaga.org

© Del texto: Museo Picasso Málaga

© De las imágenes: 2016 The Museum of Modern Art, Nueva York. Foto: Christian Roy / The Museum of Modern Art, New York. Department of Imaging and Visual Resources. Foto: Thomas Griesel / Cortesía Museo Torres-García, Montevideo / Cortesía de la Galería Sur, Montevideo. Foto: Eduardo Baldizán © Sucesión Joaquín Torres-García, Montevideo, 2016

Cubierta (detalle):

Joaquín Torres-García (1874-1949)
Forma abstracta en espiral modelada en blanco y negro, 1938
Témpera sobre cartón, 81 x 47 cm
Colección particular

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO PICASSO MÁLAGA Y LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA, COMISARIADA POR LUIS PÉREZ-ORAMAS, CONSERVADOR DE ARTE LATINOAMERICANO EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK

museo**PICASSO**málaga

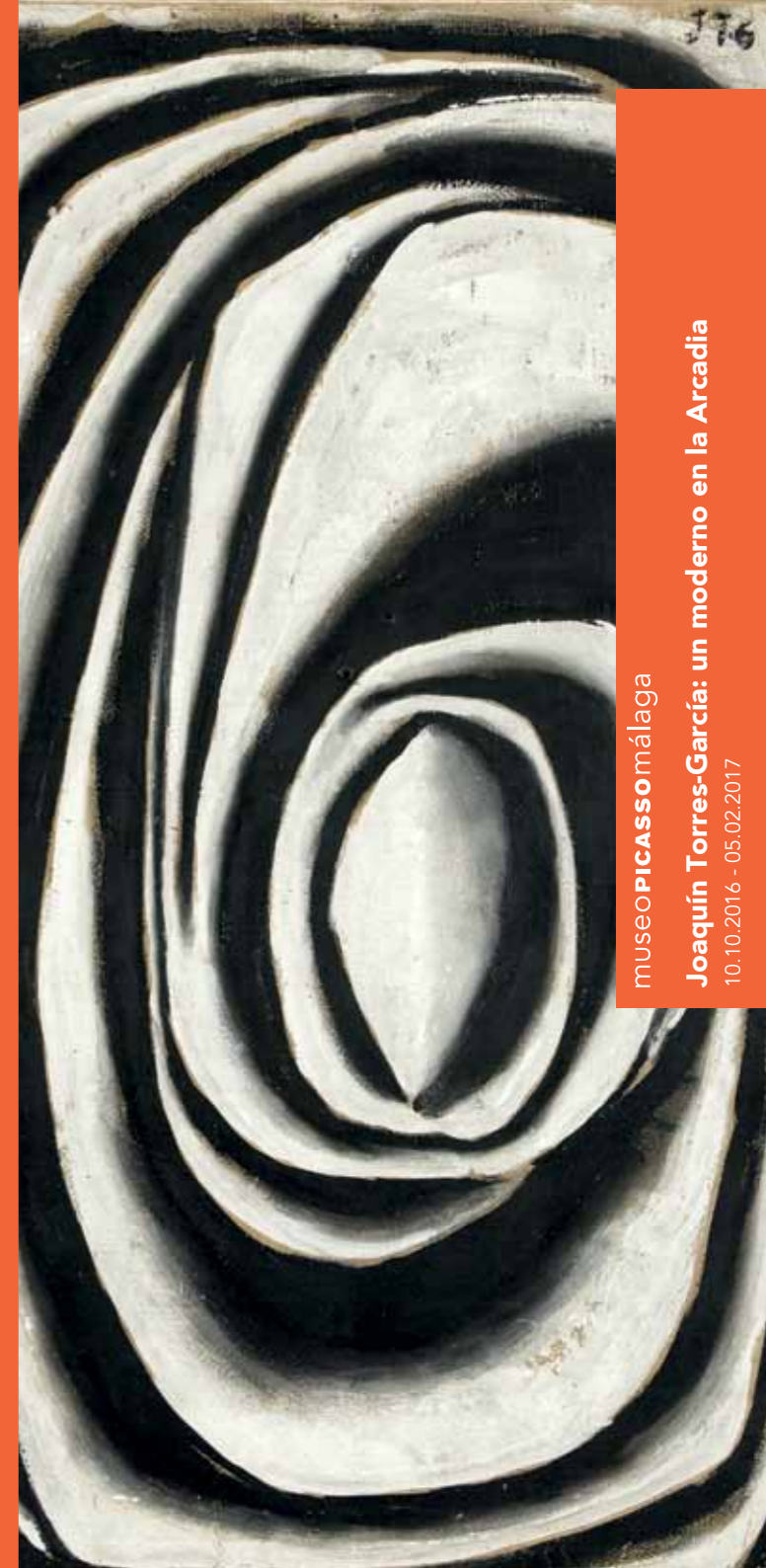
MoMA

Telefónica
FUNDACIÓN

museo**PICASSO**málaga

Joaquín Torres-García: un moderno en la Arcadia

10.10.2016 - 05.02.2017

La exposición *Joaquín Torres-García: un moderno en la Arcadia* subraya la individualidad radical de un artista cuya obra se rebela ante clasificaciones reduccionistas. Una figura central en la historia del arte moderno y un protagonista clave en los intercambios culturales trasatlánticos que lo han informado, Torres-García ha fascinado a posteriores generaciones de artistas a ambos lados del Atlántico, en Europa y a incontables artistas latinoamericanos.

Nacido en Montevideo (Uruguay, 1874-1949) vivió en varias metrópolis europeas y americanas, entre otras en Barcelona, Nueva York, París y Madrid. De carácter inquieto y de vocación migrante, esta condición lo ayudó a entender y teorizar sobre la dimensión transnacional del arte moderno. Es la suya una concepción que admite combinar varios estilos que en una primera lectura pudieran parecer contradictorios. Concibiendo la abstracción como un medio, y no como un fin, Torres-García sostenía que el arte podía ser abstracto o concreto (término que él empleaba para indicar “figurativo”), ya que sus elementos constitutivos son siempre los mismos, independientemente de que con ellos se pretenda representar la realidad sensible o no. Consciente del carácter temporal y circunstancial de los movimientos artísticos, Torres-García basó la invención de su estilo distintivo, el Universalismo constructivo, en formas arcaicas anteriores a las convenciones artísticas tradicionales del arte occidental. Su fascinación por un pasado inalcanzable se expresaba asimismo en su preferencia por seleccionar materiales elementales, acabados rústicos y estructuras precarias. De este modo no cesó de proponer una modernidad arcádica, ni de aspirar a ser un moderno en la Arcadia.

Joaquín Torres-García (1874-1949)
Entoldado (La feria), 1917
Óleo sobre lienzo, 51 x 72,5 cm
Colección particular

Joaquín Torres-García (1874-1949)
Construcción en blanco y negro, 1938
Óleo sobre papel montado sobre madera, 80,7 x 102 cm
The Museum of Modern Art, New York. Donación de Patricia Phelps de Cisneros en honor de David Rockefeller

La muestra se estructura cronológicamente en capítulos consecutivos que identifican hitos importantes de su trayectoria, abarcando la obra completa del artista, desde sus primeras obras en Barcelona a finales del siglo XIX hasta las últimas realizadas en Montevideo en 1949. A destacar dos momentos claves: la época de 1923 a 1933, cuando Torres-García participó en varios de los primeros movimientos modernos de vanguardia europeos, a la vez que estableció su característico estilo pictográfico-constructivista; y de 1935 a 1943, cuando, habiendo regresado a Uruguay, produjo uno de los repertorios más contundentes de abstracción sintética en la historia del arte latinoamericano.

Barcelona

A los 17 años de edad, Joaquín Torres-García dejó Montevideo para ir a Barcelona, donde se educó como artista. Allí se integró en el grupo de intelectuales y artistas que promovieron el Noucentisme, un movimiento artístico catalán que reaccionó en contra de la sofisticación decadente del Art Nouveau y establecía una relación con la naturaleza y la historia arcaicas manifestada en escenas pastorales de la edad de oro de la cultura mediterránea.

La exposición comienza con sus obras tempranas en Barcelona, incluyendo los bocetos para su primer encargo importante: un grupo de frescos monumentales para el Saló de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat de Barcelona. Mostrando escenas de la civilización industrial junto a paisajes pastorales mediterráneos, estos frescos fueron el manifiesto artístico más importante del Noucentisme catalán. En el último de ellos, *Lo temporal no es más que símbolo* (1916), del que se expone un boceto, un inmenso

fauno domina a una muchedumbre con soberana indiferencia. Esta representación de una figura clásica en un estilo moderno fue duramente criticada por el sector cultural más conservador de la ciudad. El escándalo resultante y la muerte del líder político de Cataluña, Enric Prat de la Riba, conllevó a la destitución de Torres-García de la comisión.

La confrontación con la realidad y el caos de la ciudad moderna le condujo a una nueva forma de representación, a la yuxtaposición de planos. Repite motivos como relojes para indicar el tiempo moderno, experimenta con el collage y combina multiplicidad de elementos iconográficos que se distribuyen verticalmente en la superficie del cuadro, ejemplificado en *Ritmo de ciudad* (1918).

Nueva York

En 1920 —ante la creciente tensión política en España y finalizada la Primera Guerra Mundial— Torres-García se mudó con su familia a Nueva York, fascinado con América como territorio de la modernidad. Ahí comenzó la producción de “Aladdin Toys” (Juguetes Aladino). Estos juguetes de madera permiten explorar las posibilidades de articulación de estructuras transformables como acciones educativas.

Representó la ciudad caótica en una serie de sorprendentes collages, en los que la publicidad está yuxtapuesta con el paisaje y la aspiración de una “visión total” está plasmada en vistas aéreas de la metrópolis. Aunque expuso en Nueva York y eventualmente vendió obras, Torres-García se fue desencantando

Joaquín Torres-García (1874-1949)
América invertida, 1943
Tinta sobre papel, 22 x 16 cm
Museo Torres-García, Montevideo

Joaquín Torres-García (1874-1949)
Estructura a cinco tonos con dos formas intercaladas, 1948
Óleo sobre cartón, 50 x 52 cm
Colección particular. Cortesía Galería Sur, Montevideo

progresivamente del nuevo mundo y regresó finalmente con su familia a Europa en 1922, donde vivieron en Italia y en el sur de Francia antes de establecerse en París en 1926.

París

La década de los años veinte en París estuvo caracterizada por un ecléctico panorama artístico en el que las primeras prácticas de vanguardia estuvieron acompañadas por un interés por lo primitivo, el retorno a la representación clásica coincidió con la emergencia del surrealismo, lo que conllevó a una nueva forma de figuración. Escritor prolífico, Torres-García, redactó manifiestos y escritos ilustrados, haciendo hincapié en su personal entendimiento del arte moderno que le permitía una libertad experimental radical. Durante esta época practicaba la abstracción a la vez que fue ahondando en la aplicación de formas esencialistas y produciendo sus “objets plastiques” —pequeños ensamblajes en madera pintada— para experimentar distintas estrategias de composición en forma tridimensional.

Durante este período, Torres-García encontró su estilo característico, ejemplificado por dos obras importantes realizadas en 1929: *Fresco constructivo con un pan grande* y *Física*. Estas pinturas están caracterizadas por figuras esquemáticas trazadas sobre una cuadrícula en la que tonalidades sencillas resaltan campos geométricos. Palabras, letras y abreviaciones están grabadas al lado de representaciones esquemáticas de mujeres y hombres, peces, caracoles, relojes, casas, anclas, corazones, espadas, barcos, templos, y cruces. Distribuidas verticalmente sobre la superficie